

浅析京韵大鼓的三大唱腔流派

——刘派、白派和骆派

文\杜燕

摘要：刘派、白派和骆派是京韵大鼓发展过程中最重要的三大流派，演唱各具特色，对其进行分析和探讨不仅能够使我们加深对京韵大鼓的认识，也能促进后人更好的继承和发扬这门说唱艺术。

关键词：京韵大鼓 唱腔 流派 特点

前言：

京韵大鼓又称“京音大鼓”，由河北省沧州河间一带的木板大鼓改革发展而来，广泛流行于河北省和华北、东北的部分地区，是我国北方较为流行的一种曲艺形式，也是全国说唱曲种的重要形式之一。自诞生至今已有百余年的历史，在此期间不断创新、发展，融合了京戏、梆子及其他说唱艺术，后由刘宝全等人将河间音调改为京腔京韵进行表演，形成现在的京韵大鼓。京韵大鼓由一人站着表演，有说有唱，自击鼓板掌握节奏，主要伴奏乐器为四胡和大三弦，有时加入琵琶。其唱腔属于板腔体结构，以慢板、紧板为主，慢板为一板三眼，紧板为有板无眼，慢板、紧板讲究相互兼顾，慢板用于讲述故事、描绘景物、介绍人物等，紧板用于进入高潮时，具有速度快、字数多、腔少等特点，说唱相间，又称“上板”。有时也会穿插一些一板一眼的垛板唱腔结构。唱词基本为七字句，还有八字、十字、十一字句式，有的加入了嵌字、衬字及垛句，篇幅为一百四、五十句左右，每篇唱段大都一韵到底，基本唱腔有平腔、高腔、落腔、甩腔和起伏腔。早期代表人物有胡十、宋五和霍明亮等人，改编、创作了《单刀会》、《大西厢》、《长板坡》等唱段，成为京韵大鼓的基本曲目。之后被誉为“鼓界大王”的刘宝全和与之齐名的白云鹏、张筱轩等著名表演艺术家又对京韵大鼓进行了改革创新，除《风雨归舟》、《丑末寅初》等抒情写景小段外，将原有的中长篇唱段均改为短篇的故事说唱。在京韵大鼓的发展过程中，以刘（宝全）派、白（云鹏）派和骆（玉笙）派最具特点。

一、刘派的艺术特点

刘派创始人刘宝全，曾用名刘顺全，字毅民，河北深县人，在北京出生。他从小学习木板大鼓，后又学习京剧老生唱腔，受到多位名家的指点，使他获益颇多。机会总是留给有准备的人的，由于他的勤奋好学，基本功扎实，擅长多种弹唱技艺，加上他的嗓音天赋极好以及其精于音律、勇于创新的精神，为其日后的发展打下良好基础。进京之后为迎合听众的口味，他结合梆子腔、石韵书、码头调等说唱形式的声韵和唱法并借鉴京剧的表演形式，加进了自己的表情、动作，让说唱更好地融合，更好的刻画剧中人物、抒发感情，从而改变了木板大鼓原有的呆板、拘谨的形式。他还将河间口音改为北京话，使“木板大鼓”成为“京韵大鼓”。因此，刘宝全有了“鼓王”的美誉。刘派在表演上注重“以声传情”，嗓音清亮有力，多以高腔为主，善于起伏多变，吐字清晰而有力，因此刘派唱法在表演形式上可以刚柔并进，既可以展现雄壮的一面，也可以诠释抒情的曲目。代表作如《大西厢》、《马鞍山》等。在刘宝全演唱的《马鞍山》中，唱词以基本句式为主，使用了大量的衬词、嵌字等，以平腔为主要唱腔，曲调上使用了落腔、预备腔、长腔、甩腔以及京剧、石韵书的音调，声情并茂，相得益彰。刘派继刘宝全之后还有像金慧君、良小楼、小嵒云等优秀的表演艺术家，他们对刘派艺术的传承和发展都做出了很大贡献。

二、白派的艺术特点

白派创始人白云鹏，字翼青，河北霸县人。与刘宝全属同一时期人。改唱木板大鼓前在农村说唱大书，曾拜木

板大鼓艺人史振林为师，1910年后开始表演京韵大鼓。最初以说唱长篇木板大鼓见长，演唱的曲目有《长坂坡》、《单刀会》、《战长沙》等。木板大鼓改为京韵大鼓后，则逐渐专唱短段，他后来创作的白派代表作有《黛玉焚稿》、《探晴雯》、《孟姜女》等。白云鹏的音域较窄，但音色宽厚苍劲，由于他自身因素的限制，无法适应京韵大鼓早期粗犷、奔放的风格，但又被生活所迫，所以他结合自身的特点选择适合自己的表演题材并进行革新，逐渐形成了“白派”的唱腔特点：平时朴素、依字行腔、唱法和缓低回、吐字清晰有力、韵味醇厚。例如他演唱的《黛玉焚稿》，唱词规整，善用排比句，字多腔少，唱腔变化小，在音乐上较多地使用了附点、切分等节奏和偏音，以次作为对音调变化较小的一种弥补。他虽然音域没有刘宝全宽，但他善于运用细腻的感情刻画人物或景色的技艺，是刘宝全等人所不能及的，极具艺术感染力，深受观众喜爱，从而使“白派”在京韵大鼓艺术中有了一席之地。白派的继承人有阎秋霞、赵学义等，他们的表演技艺均堪称精湛。

三、骆派的艺术特点

骆派创始人骆玉笙，艺名“小彩舞”，出生于江南地区，六个月大时被江湖艺人骆彩武收作养女，从小便跟随养父外出表演，9岁开始唱京剧中的老旦，17岁时正式演唱京韵大鼓，拜韩永禄为师，以学习刘派作品为主，如刘派的《战长沙》、《马失前蹄》、《关黄对刀》；也兼唱一些其他流派的唱段，如白派的《劝玉》、《哭玉》；小白（白凤鸣）派的《七星灯》、《击鼓骂曹》等。但无论唱哪个流派的作品，她都博采众长，根据自己的声音条件进行变革，在兼有刘派和白派唱腔特点的同时，形成了自己独有的艺术魅力，创立了骆派字正腔圆、委婉抒情、声音甜美等艺术特色。尤其是她演唱的骆派著名唱段《剑阁闻铃》，以其浓郁的抒情性，哀婉悲戚的曲调，娴熟的演唱技巧堪称艺术精品，脍炙人口，缕唱不衰，并荣获大奖。除《剑阁闻铃》外，还有《丑末寅初》这部作品也非常著名。《丑末寅初》是京韵大鼓的传统小段儿，以抒情为主，音域较宽，上下句唱词极不对称。生动地描绘了农民、学生、渔翁、牧童、旅客、樵夫、青年男女等形形色色的人

们在一天开始的时候的种种活动，展现了生机勃勃、情趣盎然的景象。刘派和骆派都曾演唱过这部作品，但相比之下，骆派加入了衬字，使人们听起来不会感到单调，感情表达更加细腻。著名表演艺术家王冠丽就是骆玉笙的亲传弟子。

小结：

刘派、白派和骆派作为京韵大鼓艺术中的三大流派，在唱腔上各具特色，令京韵大鼓变得丰富多彩，在对其改革与创新、继承与发展等方面都做出了不可磨灭的贡献。

参考文献：

- [1] 《中国民间音乐概论》 周青青著 人民音乐出版社
- [2] 《骆玉笙对京韵大鼓的艺术贡献》 张英华著 《音乐研究》2009年第5期
- [3] 《京韵大鼓唱腔流派浅述》 刘伟著 《中国体卫艺教育论坛》2008年第01期

作者简介：

杜燕，1982年2月，女，汉族，河北省清苑县，本科，助理讲师，钢琴方向

(山西旅游职业学院)

