

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,后又学习京剧中老生唱腔,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、小岚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》; 少白(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)

