

□冯惠君

现代京剧音乐留下了什么

进入新时期以来，京剧音乐的创作者们在努力继承传统的同时，大胆借鉴和吸收民族民间音乐，拓宽了京剧音乐的表现手段，创造出一些新腔格、新板式，丰富了京剧的声腔。综观京剧200余年的发展史，京剧音乐以皮黄为主线，在创作人物的个性化过程中，音乐赋予了戏剧作品在舞台表现形式上的“根”与“魂”。京剧艺术尽管有一些革新创造，但并未达到质的飞跃，还缺乏能代表这个时代，并且有脍炙人口的唱段可以流传。作品中的人物在舞台上的风貌及水准，基本上取决于它的音乐，人物的内心情感，音乐可以将它变幻成一种形似文学语言般对应的音乐语言。

现代京剧《智取威虎山》中“深山问苦”一折，幕在事关紧急的描写音乐中拉开，通过常宝与老常的对白，原来是在土匪进了深山，正当父女二人准备逃离时，音乐恰倒好处地运用了中国人民解放军进行曲作为嫁接音乐，让杨子荣的剿匪队员上场亮相，明快而干净，并且很鼓舞人。

在常宝的大段唱腔“八年前，风雪夜”的叙述中，京剧音乐把古老京剧带入了一个崭新的境界。八年前，在一个风雪的夜晚，座山雕这个十恶不赦的匪头杀祖母、掳爹娘，受屈的母亲从而跳崖身亡，整个音乐跳出传统的程式，极大地拓展了京剧音乐表现现代生活的能力，让观众在常宝声泪俱下的控诉

中产生强烈的听觉冲击力和心灵的震撼力。

杨子荣对小常宝的唱段，更是富有一种诗意般的感觉，字字血，声声泪，激起仇恨满腔，首先是满足了观众审美的需求；“深山见太阳”这一句，又巧妙地将东方红乐曲溶入，加上舞台灯光的处理，不得不让观众在此时动情鼓掌，达到心灵的一种交融。

现代京剧的音乐创作，应该讲是京剧音乐创作史上一种艺术上的质的飞跃，它能广为流传，广为大众传唱，除了那个特定的历史年代政治氛围外，很大一部分是因为音乐的现代化、大众化，它不再是艺术殿堂上可望而不可及、不可摘的一颗明珠，而是从圣堂上走到了民众之中。

当然，京剧艺术，尤其是京剧音乐不同于其它门类的艺术，京剧艺术讲究传统，不能丢失传统，成功的戏曲音乐作品当然是新与老的对立统一体。老，即传统剧种风格和传统神韵的根；新，即作品所体现的人物性格、情感和时代气息。

我们回首六十年代的京剧音乐，受时代限制，它也有很大的不足，主要是京剧流派汇入音乐的主题不明显，从音乐的难度讲，传统难度的唱腔没有汇入到音乐中，似京似歌。但是，现代京剧音乐在京剧音乐的创作史上抹上浓重的一笔，今天当我们重新审视它时，应当给予一个肯定的地位。

法。吸气时双肩上抬，气息吸得浅，因此又称浅呼吸或锁骨呼吸。这种呼吸法，现代唱法中已经很少采用，被认为是错误的呼吸法。

2.腹式呼吸：这是一种主要靠下降隔膜，用腹部肌肉控制气息的呼吸法，称为腹式呼吸。运用这种呼吸的人，由于不懂得呼吸器官的构造，以为气要吸到小肚子里（实际上气只能吸入肺部，而不能吸入小腹）。

3.胸腹联合呼吸：这是一种运用胸腔、横膈膜和腹部肌肉共同控制气息的呼吸法。这种呼吸法在我国优秀的戏曲唱法中被普遍采用。它的特点是：第一、全面地调动了歌唱呼吸器官的能动作用，使胸腔横膈膜和腹肌互相配合，协同完成控制气息的任务；第二、由于吸气时下降横膈膜和张开的肋骨同时并用，使胸腔全面扩大，气息的容量大；第三、控制气息的能力强，呼吸气均匀，有节制，并能对呼气之势的强弱进行调节，使

声音的高、低、强、弱变化控制自如；第四、有明显的呼吸支点，使音域扩大，并使高、中、低三个声区调和统一。

胸腹式联合呼吸方法吸气时应注意以下方面：

气息应吸在胸腔的下部，不可过浅（如胸式呼吸），也不可过深（如腹式呼吸）。吸气要柔和、平稳，做到全胸部自然地扩张（长、宽、高三方面），不可用强制的力量，呼吸器官各部分都不能有僵硬、逼紧的感觉，强制性地下降横膈膜张开两肋都是不可行的；要用鼻和嘴一起吸气，如果只用鼻吸气，快吸时就来不及，而且用鼻吸气，初学者易犯软腭（小舌）塌下的毛病。并且吸入气息的多少，应根据听唱乐句的长短、力度的大小、音的高低，艺术表现的要求来决定。

以上三种呼吸的形式，前两种显然不适宜歌唱的。第三种胸腹联合呼吸，到目前为止被认为是科学的，合乎艺术要求的呼吸法，因而也是每个演唱演员应该学习和掌握的。