

□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,音乐可以将他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。