

韵味醇厚 清新流畅

——杨派演唱艺术探微

沈志良

在京剧发展史上，凡有成就的流派艺术，总是在突破和发展传统艺术的过程中，逐渐形成自己的独特风格，用自己与众不同的艺术个性，丰富了京剧艺术宝库，使社会的多种多样的审美需要得到满足。

杨宝森创立的杨派艺术，是京剧老生行当中颇有影响的一个流派。杨派唱腔大方、工整、纯正、通大路。杨宝森本人嗓音天赋条件较差，可他的发声比较科学，位置正确，自如、松弛。

杨派是在余派基础上发展起来的。他的嗓音条件与余叔岩不同，余高、中、低音全好，能够完成各种音区的旋律。而杨宝森的高音较差，中、低音好。他扬长避短，在继承余派唱腔的基础上，创造出适合自己嗓音条件的杨派唱腔。他充分发挥“中音”好的优势，避免旋律在高音区做过多的时间停留，以免产生声嘶力竭的现象。因此，创作唱腔以中音区为轴心，再向两端适当延伸（高音较少、低音较多）。

杨宝森的代表作大都是老生的传统剧目，然而在同样的剧目唱腔的再创造中能够独树一帜，别开生面地展示出与众不同的特色，正是在千锤百炼的行腔中善于用腔或运腔、润腔或创腔的结果。他把唱词语气的起伏、迂回缭绕渲染得血肉丰满，韵律和谐，增强了细微末节的情感变化，丰富了行腔的情感色彩与感染力。例如，在《击鼓骂曹》一戏中，将祢衡的[西皮导板]和[西皮原板]在高音区的旋律移至中音区。余派的“谗臣当道”低三个字在高音区“5”和“6”迴旋，“谋汉朝”的“朝”字落在高音的“5”上。而杨宝森则将唱腔移至在中音区的“1”、“2”、“3”处进行上下环绕，虽然旋律移低，还是将祢衡的愤恨之情抒发出来了。接下来的“楚汉相争”也都是运用了降低3、4、5度，旋律在中音区进行。在《武家坡》、《珠帘案》、《探母》中，都可以看到这种独特的旋法。

杨宝森先生在其堂兄杨宝忠先生精湛琴艺的辅佐下，使杨派演唱艺术得到了长足的发展。在唱腔的旋法、结构、节奏、力度和速度等方面，均有自己独特的个性。使唱腔清刚劲健，由严谨趋向简率，由精工趋向放逸，使唱腔达到气韵生动的艺术境界。在演唱中，他十分强调唱腔的节奏、力度和速度的重要作用。例如，他在《洪羊洞》一戏中，饰演杨延昭时唱的一段[二黄快三眼]唱腔，是[二黄慢板]的句式结构和旋法，但速度与《二堂舍子》刘彦昌的“昔日里有一个孤竹君”一样快，因此，演唱和演奏都增加了难度。这段首起的[二黄快三眼]过门是由16分音符组成的，杨宝忠先生拉起来字清弓快，十分顺畅，疾徐有致，字字珠玑。杨宝森先生演唱得快中见稳，稳而不赘。“自那日朝罢归”六个字，字头紧而不僵，松而不懈。加强韵母中韵头的弹性、力度或音长。“归”字加强的力度、喷口的弹性适度，使声音十分纯净。在“梦见了年迈多尊”演唱时，杨宝森先生保持感情的完整、蕴藉、深透，前五个字一口气唱下来。做到连感情、连语气，使声态流畅、婉转。“又谁知焦克明他私自后跟”和“千岁爷”等处，在旋律上形成了断音、重音的顿挫腔，刻画出人物的心情动态。杨先生在顿挫的地方，巧妙地运用了“歇气”、“偷气”、“收气”、“蓄气”。为了避免呆板，小顿后衬一很轻的装饰音，以现顿挫之意趣。他在《大保国》、《文昭关》、《李陵碑》、《调寇》等戏中，都充分发扬了杨派唱腔艺术的这一风格，成为杨派唱腔的传世之风范。

（作者单位：哈尔滨市京剧评剧院）

责任编辑 王庆斌