

试谈京剧唱腔流派的发展

● 汪铁波

中国传统音乐很少有固定的作曲者，它的创作过程是在流传过程中被不断地发挥、改编、衍变、完善，是一种渐变的过程，在这个过程中乐曲常常一变二、二变四，甚至一变十、十变百地丰富起来。历史与音乐的长河不断地淘汰低劣的作品，这是中国传统音乐的独特创作方式。

民族传统音乐这种渐变的创作方式，决定了戏曲唱腔音乐以演员的创作为主艺术机制。它不依赖专业作曲者的创作，而是由演员依据自己对剧本和人物的体会，选择现成的音乐曲调，并根据自己的演唱风格，嗓音、音色，润腔习惯，性格爱好，生活情趣，文化修养等条件，自然地唱出与众不同的音乐旋律，并在艺术实践中不断加以完善，许多流派创始人就是这样创出自己的流派的。

一、嗓音音色：嗓音的音色是戏曲演员改造唱腔旋律的首要依据。演员们的嗓音都是不同的，如果照搬同样的曲谱演唱，必然有人唱来很美，有人唱来效果并不佳，但根据自己的嗓音对原有曲谱进行改造，就能开发出各种音色的不同的美，使之符合艺术创造美的需要，在京剧艺术的发展史中这样的例子是很多的，极典型的便是程砚秋和周信芳两位大师。程砚秋的嗓音在当时被人称为“鬼音没饭吃”，而“通天教主”王瑶卿则认为：“闯，则有饭吃；不闯，则没饭吃。”在王的帮助下，程“下决心研究唱腔，发挥自己的特长”，终于形成脍炙人口的“程腔”，轰动艺坛，位列四大名旦之一。而周信芳的嗓音浓厚中带有沙音，且无高亮甜脆之感，但其不尚花俏的演唱，却带有浑厚苍劲之美，为广大京剧观众所喜爱。除这二位外，京剧界还有许多艺术家其本身嗓音不太好，但都能在唱腔上形成自己的流派，赢得大批痴情的听众和观众。

二、润腔手法：润腔是对原有的唱腔旋律在演唱中运用各种装饰音，和轻重、力度、速度及音色的微妙变化的手法，使整个音乐旋律趋于一种动感、变化感，这样能给同样的旋律赋予不同的意义和不同的美。润腔手法的不同不仅取决于每个演员的生理条件，还取决于他们不同的生活习惯、艺术经历、性格爱好等多方面因素。梅兰芳和尚小云都有一条好嗓子，但尚小云初学武生，后学青衣、刀马旦，其后在舞台生涯中常演女英雄角色和武功较重的戏，在舞台塑造巾帼英雄和烈女豪侠是其长处，因而他的唱腔柔中带刚，坚实有力，迥然不同于梅兰芳那温文尔雅，甜美富丽的唱腔；又如马连良为人洒脱，生活中不拘一格，其唱腔也具有潇洒爽朗的气派。其他艺术家也是一样。从他们各不相同的流派唱腔中我们都可以听出他们的润腔方式的不同，每个人都有各具特色的小腔，有的甚至改变了整个旋律，各种风格的流派就是这样呈现在观众

面前的。

需要说明的是，润腔这种再创造手段贯穿于艺术家整个艺术生涯。流派是一个不断发展，不断完善的过程，它随着时代的发展，艺术家的不断成长，生活阅历的不断丰富，艺术水平的不断提高而逐步形成和发展，艺术家在艺术实践中不断修改，创作出符合时代要求的新东西。所以，流派作品本身并不是“定本”，它随时可以根据艺术家的主观意愿而不断改进，直到这个艺术家退出艺术活动才可能成为“定本”（狭义，其本身也为下一个流派的产生奠定基础）。当一个京剧艺术家还活跃在舞台上，他总是对唱腔做深入的研究，不断创新。甚至在演出中灵感上来，唱腔临时一变，产生十分动人的艺术效果，这在戏曲发展史上不乏其例。这就要求京剧音乐不能固定不变，应呈现一种柔性结构和即兴性，才能满足京剧艺术家发展流派的需要，而这点，恰巧是中国传统音乐的优势所在，更是板腔体戏曲音乐的拿手好戏。

按一般的（非戏曲）的音乐戏剧艺术角度来说，唱腔的自我设计，对演员来说是件难事，它似乎需要很深的艺术功底。但翻开京剧发展史，我们看到流派创始人在三四十岁，早在二十几岁便形成了自己的流派。可见在戏曲中演员要创作富有个性化的唱腔旋律并非多么难，其奥妙就在于京剧音乐是一种“程式化”的音乐机制。

中国传统音乐创作一般遵循的是一种“渐变”的过程，即在原有曲调上根据自己的条件和见解做进一步的改进。为了适应演员创造富有个性和美的艺术形象的需要，原有的曲调变成演员创作的基础，京剧音乐很自然地形成了程式化的音乐机制，这种机制体现了创作思想上理智世界与情感世界的圆融合一，给演员的创作和观众深层次的欣赏带来极大的便利。京剧唱腔曲调主要分为二黄、西皮、反二黄、反西皮，这几种曲调又分别为导板、慢板、三眼、原板、二六、流水、快板、散板、摇板等节奏，再加上高拨子、四平调、南梆子、吹腔、昆曲、时调等特种曲调，构成了京剧唱腔特定的音乐“程式”。但由于中国传统音乐的特性，这种乐曲并非是一段固定不变的音乐旋律，而是可以随着演唱者的需求进行各种微妙的变化，以表现不同的情绪与意境，呈现出一种音乐上柔性的模块化结构，演员对各曲调板式都可以有自己的理解，并根据这种理解对各种曲调板式做不同的处理、组合和修改，就能很顺利地创作出既符合剧情情绪，又有鲜明个性特征的唱腔旋律。显然，如果没有这种音乐“程式化”的机制，京剧艺术家是不可能创造出唱腔流派来的。

责任编辑 王庆斌