

京剧传统表演程式及唱腔在现代戏中的运用

■ 郭晓冬

现代京剧是京剧中的一支，虽然其表演有些公式化了，但依然没有脱离京剧的范畴，甚至把京剧现代戏的表演推向了一个顶峰，以至于现在看起来依然那么动听，让许多人痴迷。

京剧艺术的形式具有其独特性和综合性，具备了许多艺术形式的特点。京剧在艺术表现形式上有很大的虚拟性，比如，舞台上没有真正的船，演员拿着船桨就表示开船了。京剧也有很多固定的形式，表现形式十分成熟。这种综合性、虚拟性和程式性就成了京剧的三大特点。

反映抗美援朝的剧目《奇袭白虎团》，在运用京剧传统的表演程式和身段来表现现代战争生活方面有了很大突破，特别是武打的运用达到了出神入化的程度。如在“敌后侦察”一场戏中，严伟才将“串翻身”、“蹦子”、“卧鱼”等身段连贯起来，轻如矫燕。翻越铁丝网时运用了“蹦跳蹲越”、“折腰”、“小翻前扑”等一系列武戏程式，将侦察兵战士身手矫健、龙腾虎跃的英勇机智形象展现得淋漓尽致。

现代京剧由于其产生的特殊历史时期，很少有“上板”的唱，只有一点儿散板摇板，顶多来一段“流水”、“二六”，缺少用大段唱腔来表现人物形象，使得京剧的整体美感不足；在这一方面，值得一提的是现代剧《沙家浜》进行了大胆的尝试。

《沙家浜》是1963年由沪剧《芦荡火种》改编而来的，剧中安排了阿庆嫂的大段〔二黄慢板〕“风声紧雨意浓天低云暗”，通过这些传统程式化的表演，鲜明地突出了新四军战士的音乐形象，使得这一舞台形象更加饱满，栩栩如生。从艺术上讲，使得整出戏更加完整。在“智斗”一场中的阿庆嫂与伪军司令胡传魁、参谋长刁德一的三人对唱，也是京剧原有的三人对唱程式的新用。作曲者用〔反西皮摇板〕入唱后，以〔西皮流水〕与〔西皮摇板〕的交替演唱，表现了地下工作者的机智与敌人

的狡猾、愚蠢，把人物不同的心理活动作了细微的表达，成为非常流传的唱段。

《智取威虎山》中流行的参谋长唱的〔二黄原板〕“我们是工农子弟兵”唱段（老生腔），李勇奇唱的〔二黄碰板〕接〔原板〕、「垛板」“自己的队伍来到面前”唱段（花脸腔），基本上是传统的程式化唱腔，充分表现出了子弟兵与人民群众的鱼水关系。

《红灯记》在运用京剧传统唱腔的基础上借鉴40年代以来京剧现代戏音乐创作的经验，吸收民歌艺术语汇，同时引进西洋音乐的表现技法，精心设计出许多脍炙人口的皮簧音乐的新板式、曲调、作曲技法和表现手段，创作出了一套既保持京剧固有的音乐风格，又有所创新发展的音乐体系；丰富了皮簧声腔的内容，推进了京剧音乐语言的革新与发展。

通过精美的唱腔来表现人物的性格形象是京剧艺术重要的表现形式，而现代京剧的唱腔并不完全沿用传统京剧“一曲多用”的手法，而是为人物的唱腔重新谱曲，使用丰富而具有表现力的音乐语汇，描绘出人物的音乐形象。

《红灯记》中李玉和是以老生行当唱腔为基调，但又具其独特的音乐个性：如《浑身是胆雄赳赳》唱腔刚毅而坚定；而《穷人的孩子早当家》则唱得开朗而欣慰。同样地，以旦行唱腔为基调的李铁梅，赋予了穷人孩子独有的性格化的唱腔音乐。如脍炙人口的《我家的表叔数不清》，它选择〔西皮流水〕的声腔板式，是取其流利活泼。但从人物的情感和性格出发，音调就大大突破了旧有模式，显得格外自然上口，清新俏丽。特别是捕捉富于个性和新鲜感的节奏形式，这种独特的创造，使音乐形象分外生动。

责任编辑 王庆斌