

杨派老生的“唱功”特色

■ 郭晓东

京剧老生中，以其不同的艺术流派而分“马、谭、杨、奚”四大须生，其中杨宝森先生开创的“杨派”，以其独特的艺术造诣而成为京剧须生百花园中一朵瑰丽的奇葩。

杨宝森在童年时期嗓音明亮，12、13岁时专攻余派，16岁时就演出了《打渔杀家》，收到了很好的舞台效果。他还在《上天台》中饰演过刘秀，《断密涧》中饰演过王伯党。在《珠帘寨》“收威”中的起霸，功架一丝不苟。他演出的《定军山》、《阳平关》、《战太平》等戏，也博得北京、上海等地观众的赞赏。在此时期，他所演的《捉放曹》、《击鼓骂曹》、《洪羊洞》、《失街亭、空城计、斩马谕》、《桑园寄子》、《卖马》、《碰碑》、《汾河湾》等剧，均获得很好声誉，有“小余叔岩”之称。

在继承余派艺术的基础上，他根据本人倒仓后的嗓音条件，并结合他多年的艺术实践，创出一种崭新的唱法，自成一家，成为杨派艺术的创始人。在20世纪30年代末，他与马连良、谭富英、奚啸伯一起并称为“四大须生”。在20世纪50年代，其艺术造诣日臻完美，杨派艺术渐渐流行。

杨派的唱腔特色可以用12个字来概括：低回、婉转、深沉、悲凉、沉着、凝重。

杨宝森的演唱，唱工清醇雅正，韵味朴实浓厚，颇具余派稳健含蓄、韵味醇厚的特点，在吐（咬）字、发声、行腔等方面的技巧，也体现了余派那种“刚柔相济”、“曲中有直”、“圆而不滑”、“平中见奇”的艺术特色。然而，在倒仓后其歌喉拙于立音，声音发出时爆发点位置偏低，且带沙哑之音，表现不出余派的脑后音，听众感觉宽厚有余

而尖音不足，而且缺少清脆、刚亮之音。对此，杨宝森能扬长避短，就玉塑型，充分利用自己嗓音偏低、音域宽广、嗓子坚韧耐久、胸腔共鸣较好的长处，竭力调动鼻音，使声音听起来不觉干涩，并且其头腔的共鸣使用得当，泣音的运用也收到良好效果。至于“绷音”、“衬音”、“闷音”、“趴音”以及大幅度的“擞音”，在他的唱法当中也表现得非常明显，尤其是“水擞”、“疙瘩腔”、“哭腔”的运用十分巧妙。各种演唱技巧配合得当，使其声音甜美隽永，柔和圆润，宽畅饱满。他以那醇浓的韵味、低回婉转的旋律及稳健的节奏来表现苍凉、悲哀、凄惨、沉郁的感情，有很好的艺术效果。

杨宝森重视四声的运用和喷口的展现，以及复音字的字头、字腹、字尾的处理，收声、归韵十分讲究。他吐字坚实有力，实中有虚而不轻飘，使得每个字、每个音听起来都十分饱满、醇厚。他在唱腔处理方面更有新意：高低音的变化幅度虽然不大，但是把抑扬、强弱、虚实、大小等种种关系表现得错落有致、柔中见刚，其旋律与节奏舒展流畅，气口处理巧妙得当，有时一气呵成，声情并茂，振奋人心。

杨宝森的演唱注重从人物性格出发，在他的代表作中，许多剧中人物的音乐形象和舞台形象都十分出色，如：《伍子胥》中悲愤、落魄的伍员，《杨家将》中大义凛然的杨继业和正直、机智的寇准，《失街亭、空城计、斩马谕》中足智多谋的诸葛亮，《击鼓骂曹》中傲然不屈的祢衡，《洪羊洞》中忠心为国的杨延昭以及《捉放曹》中悔恨交加的陈宫等等，都给人们留下了深刻的印象。

责任编辑 王庆斌