

文章编号:1009-4318(2002)01-0068-02

关于京剧唱腔创新的浅思^{*}

薛丽春

(连云港师范专科学校艺体系,江苏 连云港 222006)

摘 要:京剧唱腔必须要创新,新创的唱腔要“化”入京剧念白、行腔的特色,“融”入京腔的韵味,经受住时间的考验。京腔的创新既要继承传统又要超越传统,既要让老观众接受又要让新观众喜欢,它要在传统的唱腔程式和现代的审美情趣之间寻求平衡。

关键词:京剧唱腔;创新;平衡;样板戏

中图分类号:J821

文献标识码:A

任何艺术形式都必须要有创新,京剧艺术也不例外。作为京剧基本功唱念做打之首的唱更应首先创新,这已经成为人们的共识。京腔只有与时俱进,顺应时代的发展和人们——特别是青年人——审美情趣的变化而发展变化,才能永葆其艺术青春和魅力。

众所周知,京剧二百多年的发展史,也是京腔在传承中不断创新、在创新中不断发展的历史。从梅巧玲、王瑶卿到“四大名旦”、“四小名旦”,从程长庚、谭鑫培到历届“四大须生”,从金少山到裘盛戎,他们都是京腔创新的高手。他们的创新不但表现在对前辈艺术家既有唱腔的革新(这种情况最为普遍)、以及创造新的板腔(如梅兰芳在《生死恨》中始创的反四平板式)和板眼结构(如奚啸伯在板眼运用上的“错骨不离骨”),还表现在从其它戏剧艺术中借鉴而后化入京剧的唱腔(如裘盛戎在《赵氏孤儿》中创设的汉调二黄)。正是由于这些艺术家们的前赴后继、推陈出新,才使京腔呈现出多姿多彩、百家争鸣的蔚然大观,表现出不同凡响的艺术表现力和感染力。

熟悉京腔的人们大多都有这样的同感,即京腔特别是传统京腔往往比较刻板、单调、雷同,相同的板近乎相同的腔,少有变化。由此,就不难窥见京腔的缺陷:它们虽然韵味有异,但行腔却大同小异,近乎“克隆”,久听易乏味。正因为存在近乎“克隆”的普遍情况,所以我们在戏友圈子里有时会看到这样的情形,即有些琴师在为某传统戏伴奏时,不问唱的是什么段子,而只问唱的是什么板;当得知板式后,他照样就能“跟着拖下来”。

京剧唱腔必须要创新,但是创新又决不是一件容易的事:它既要“师古”又不能“泥古”,既要继承传统又要超越传统,既要让老观众接受又要让新观众喜欢,它要在传统的唱腔程式和现代的审美情趣之间寻求平衡。

近些年来,在新老观众、传统现代之间的“平衡木”上,京腔的创新工作一直在艰难地前进,并取得了一定的成果。给笔者印象较深的有,1992年第一届梅兰芳金奖大赛上《梁山伯与祝英台》中的“英台哭坟”的唱腔,以及1999年第二届京剧艺术节上《风雨同仁堂》中的老旦唱腔。“英台哭坟”一改程砚秋先生的反西皮板腔,创设了新颖多变的反二黄唱腔,行腔别致,疾缓有致,尽展程派长于表现悲剧悲情的风格,淋漓尽致地表达了英台“与郎君天长地久长相伴,黄土垄中共悲欢”的内心情感,让人动容,催人泪下,具有很高的艺术品位和审美价值,是近些年来少见的精美唱段,堪称京腔创新的成功之作。《风雨同仁堂》中的老旦唱腔也颇有新意,受到了新老观众的一致好评。如该剧老旦演员一出场的那段唱腔,在京剧皮黄的一般程式中,一反传统老旦唱腔的高昂、火爆,由衷地唱出了人物的心声和感情,很好地塑造了人物的音乐形象。当然,京腔创新也有一些没有把握好平衡、不太成功的尝试。如《北国红苕》、《孔繁森》等剧目,唱腔创新未能很好地体现京剧的特色,而《刘胡兰》的唱腔设计则偏于高亢而欠缺京腔的韵味……

显然,京腔创新作为一种“平衡”的运动,关键是如何把握好平衡,把握好分寸。从抽象的理论上讲,平衡

^{*} 收稿日期:2001-12-04

的分寸在于新创的唱腔,要“化”入京剧念白、行腔的特色,“融”入京腔的韵味。从具体的实践上讲,平衡的分寸在于新老观念的认可,在于经受住时间的考验,这是最现实、最直观也是最容易把握的分寸。因此,在京腔创新的问题上,我们不必花费太多的精力去在理论上研究探讨创新在多大的程度上使京剧“姓京”、又在多大的程度上使京剧“改姓”,而应在实践中大胆探索,让观众去投票,让时间去评判。

按照理论和实践的分寸来衡量,六十年代前后的现代京剧样板戏在京腔创新上可以说获得了前所未有的巨大成功。一方面,它在传统的板腔体中创造了全新的唱腔,相同的板式极少有雷同的声腔,相同的板腔极少有传统唱腔的痕迹,具有鲜明的音乐个性;而且新创的唱腔没有一点生硬、艰涩的感觉,听来是那样贴切、自然,那样浑然天成。同样是二黄导板,《智取威虎山》中“穿林海,跨雪原……”的过门一亮,观众就会马上想到杨子荣的“打虎上山”,并立即置身于“林海雪原”的意境;《红灯记》中“狱警传,似狼嚎……”的过门一响,观众立即就会想到李玉和大义凛然、迈步出监的悲壮情景。由于样板戏的唱腔丰富多采,极富个性,所以它的伴奏决不会出现“跟着拖下来”的情形,这一点是传统京剧无法望其项背的。另一方面,它在创新传统唱腔的同时又始创了许多新的板腔,令人耳目一新:在传统的二黄板腔之外新创了二黄的二六、清板、滚板、流水、快板,在传统的四平调之外又始创了四平调的清板、流水、快板,还创设了反二黄的流水、快板,西皮的垛板等等。这些新的创造极大地丰富了京剧的声腔,大大地增强了京腔的表现力和感染力,令人感叹不已:人们竟然有如此巨大的创新能力,京剧声腔竟然还有这么大的创新空间。几十年的历史表明,样板戏的创新唱腔,新观众喜闻乐听,老观众深信不疑,它既继承了传统,又超越了传统;笔者认为,它代表了京剧声腔艺术的最高水准,为当今京腔的创新提供了不可多得的“样板”。当今的京剧艺术家们只有紧紧把握时代的脉搏和审美的需求,虚心学习前辈的精神和艺术,刻苦磨练艺术功力,努力提升文化层次,以改革的精神去审视传统京腔艺术的得失,用创新的意识去学习样板戏唱腔革新的经验,以更为广阔的世界眼光去创设更加绚丽多彩的新京腔,这样才能在前人的基础上创造无愧于新时代的新辉煌。具体说来,在唱腔创新过程中要注意把握以下几点:

第一,在曲调的调高上适当下调。这样便于在观众中传唱和普及。在京剧声腔发展的过程中,曲调、旋律的调高一直呈下降趋势,这样使得女声有时也可用大嗓演唱,从而使声音圆润甜美、浑厚深沉、吐字清楚、富有激情。近年来,一些新创新的唱腔往往音调越拔越高,并成为创作者的普遍追求,似乎舍此不足以表现声情和创新。其实,观众最喜爱的、最易于流传的正是那些好听、易唱与上口的唱段,诸如“都有一颗红亮的心”、“提篮小卖拾煤渣”等等。第二,在节奏上要适当加快。原则上讲,只要剧情需要,该快则快,该慢则慢,快有快的激情,慢有慢的意味;但是无论如何也不能像某些传统戏那样,一句唱腔唱上几分钟,或为了“凑板”而有意拖长。观众毕竟是快节奏的现代人。第三,在样板戏新创的板腔体中可大加发挥。样板戏新创的板腔体为我们创新京腔提供了现成的范式、基础和广阔的空间,只要我们善于借鉴,就定能创造出多彩的新腔。第四,在传统戏和样板戏板腔的基础上创造新的板腔体。京剧的板腔体是在不断丰富和发展着的,样板戏的板腔设计大大地超越了传统戏,我们今天为什么就不能再超越板戏呢!第五,在新腔的引入上既要大胆又要审慎。应当以更加开放的视野去借鉴其它戏曲音乐形式(包括国外的)的成果,去“化入”、丰富和发展京剧的唱腔。但这需要极高的艺术功力,即对音乐艺术的极高悟性和极强把握能力。客观地讲,近些年来唱腔“引进”的尝试很少获得一致的公认。因此,引进时要十分谨慎。第六,不论是沿袭传统的板腔,还是创设新的板腔,乃至引入新的声腔,都应根据剧情的发展和感情的变化,运用多变的节奏、板式和多变的调性转换、调式交替,特别是在重点唱段的设计上,尤其要注意灵活多变、生动鲜活。另外,样板戏始创的运用特性音调的贯穿手法,值得传承和发扬。它强化了人物音乐语言的内在联系,使旋律音调具有鲜明的个性和特色。

参考文献:

- [1] 中国曲艺论集[C].北京:中国曲艺出版社,1984.

作者简介:薛丽春(1963-),女,连云港师范高等专科学校艺系讲师,主要从事音乐教学研究。(下转第72页)

体素质,获得从事职业活动需要的各种技能。体育教学结合选择项目的教材,不仅可以激发大学生在校期间参加体育的兴趣,而且可以利用在校所学的理论和技能来指导走向社会后的体育锻炼,从而终身受益。

5 结论

5.1 确立健康第一的终身体育指导思想,是大学体育教育改革的发展趋势。

5.2 大学体育在实现终身体育目标中起着重要作用,担负着培养社会终身体育意识的责任。

5.3 大学体育在实施终身教育过程中,要特别强调培养大学生自我学习、自我设计、自我监督与评介、自我运用现有体育环境设施组织群体健身活动和竞赛活动,以及用理论指导实践的能力。

参考文献:

- [1] 苏竞存.学校体育[M].北京:人民教育出版社,1987.
- [2] 刘德佩.邓小平理论与中国体育改革[M].北京:人民体育出版社,2001.
- [3] 邹继豪.全国普通高等学校体育教材理论教程[M].大连:大连理工大学出版社,1997.
- [4] 潘懋元.新编高等教育学[M].北京:北京师范大学出版社,1999.

作者简介:李海兵(1972-),男,江苏连云港人,南京工业大学体育部助教。

Life Education and Life Physical Culture

- - Thoughts on Teaching Reform of Physical Culture in Colleges

LI Hai - bing

(Physical Training Section, Nanjing Polytechnical University, Nanjing 210009, China)

Abstract: On a basis of relations between life educational thought and higher education, life physical culture and sports at schools, the paper discusses in theory the reform of physical training education in colleges of the 21st century, and the guiding ideology of "Health first" is brought forward.

Key words: life education; life physical culture; physical training in colleges; health first

(责任编辑:王卫红)

(上接第 69 页)

On Innovation of Music for Voices in Beijing Opera

XUE Li - chun

(Lianyungang Teachers' College, Lianyungang 222006, China)

Abstract: It is necessary for the music for voices of Beijing Opera to innovate. The new one is supposed to melt into spoken parts and tunes of Beijing Opera and stand the test of time. The innovation will both inherit the tradition and surpass it, which is not only loved by fresh audience but accepted by the old audience, seeking a balance between the traditional style and aesthetic taste.

Key words: music for voices of Beijing Opera; innovation; balance; model opera

(责任编辑:王卫红)