

论豫剧五大名旦的唱腔特色及学唱要点

吴俊廷

(河南师范大学音乐舞蹈学院, 河南 新乡 453007)

摘要: 豫剧是河南省的地方戏曲剧种之一, 因其唱腔优美动听, 地方韵味浓郁, 与京剧、越剧、评剧并驾齐驱为中国四大剧种。提起豫剧“五大名旦”常香玉、陈素真、马金凤、崔兰田、阎立品, 在河南可称得上家喻户晓。本文将通过对“五大名旦”唱腔的具体分析, 总结出她们唱腔的基本特色, 为学唱豫剧及民族歌剧提供科学的理论价值。

关键词: 豫剧; 五大名旦; 唱腔特色

豫剧是河南省的地方戏曲剧种之一, 因其唱腔优美动听, 地方韵味浓郁, 与京剧、越剧、评剧并驾齐驱为中国四大剧种。豫剧是一个生命力极强, 颇受人民群众喜爱的剧种。提起豫剧“五大名旦”常香玉、陈素真、马金凤、崔兰田、阎立品, 在河南可称得上是家喻户晓。本文将通过对“五大名旦”唱腔的具体分析, 总结出她们唱腔的基本特色, 为学唱豫剧及民族歌剧提供科学的理论价值。

一、常香玉之豫剧改革与代表剧目“红”、“白”、“花”

豫剧又名河南梆子, 属于梆子声腔系统, 是近五十年间流传分布最广的梆子剧种。我们知道, 豫剧有地区派别之分, 即豫西调、豫东调、祥符调、沙河调。豫西调以洛阳为中心, 豫东调以商丘为中心, 祥符调以开封为中心 (开封曾称祥符), 沙河调以豫东南沙河一带为中心。其中, 豫东、祥符、沙河三派相近似, 故系统称为豫东调。豫东调音区较高, 用二本腔 (假嗓) 演唱, 音调高亢、明朗、奔放; 豫西调则音区较低, 用大本腔 (真嗓) 演唱, 音调深沉、低四、浑厚。过去豫东调与豫西调的演唱都各自守门户, 决不彼此串通往来, 常香玉则与豫剧早期名演员陈素真等开始破除这种成见。尤其是常香玉大师以豫剧西调为基础, 为表现人物和情节, 大胆吸收借鉴豫东调以及其他剧种, 融会贯通, 巧于运用, 形成了自己特有的艺术风格, 取得了很好的艺术效果。

常香玉大师的音色多彩, 音域宽, 运气发音工夫精到, 尤其是真假声结合巧妙, 因此, 唱腔刚柔相济, 达到了意到腔随、声情并茂的境界。她的表演洒脱豪放、刚健清新。特别是注重刻画和表现人物的性格特征与揭示内心世界, 做到了一人一格, 一人一貌。在本篇中, 我们以常相玉为重点, 以她的代表剧目“红”、“白”、“花”为例, 详细地记述一下大师的唱腔特色。

《拷红》取材于王实甫的名著《西厢记》, 列常香玉的代表剧目“红”、“白”、“花”之首。其中“在绣楼我奉了小姐言命”是在群众中广为流传的一个经典唱段。单板式 (流水板) 结构, 不仅把祥符和豫西两种风格不同的地域唱腔巧妙、自然地融合在一起, 还引用了祥符的花腔唱法, 特别是“我就说呀”这句近似说白的演唱, 唱到“张先生的疾病不轻”时的模拟笑声和“你若是救迟慢那”后边装腔作势的叹息, 常香玉不仅在豫剧声腔创作上具有首创性, 而且运用得体、准确大胆, 可以说是神来之笔的经典之作, 令人拍手称绝, 活脱脱勾勒出了红娘机

灵聪慧, 可爱好玩的孩子形象。我们在学唱时要注意把握红娘此时的心态, 抓住“吓哄”二字大做文章。“哄”字注意用鼻音拖腔, 并重复出现富有弹性的下滑音, 进一步刻画出天真的小姑娘顽皮雀跃的神态。

又如《白蛇传》中“恨上来骂法海不如禽兽”一段, 由〔慢板〕和〔非板〕连接组成。〔慢板〕部分表现了她对法海的憎恨, 哭诉了自己无亲无故、无处奔投的境遇。特别是来到断桥亭, 旧景重现, 物是人非, 与许仙的美好姻缘已被拆散, 空留下自己的孤独凄苦, 满目皆愁的悲凉心境。在板式铺排上, 第一乐段常香玉巧妙地套用了〔七折〕的唱法, 上句“恨上来——骂法海——不如禽兽”三腔式结构, 下句“害的俺——一无有亲——二无有故——无亲无故、孤苦伶仃——那里奔投”五腔组成, 是由于唱词和格式与重复加滚造成的一种变化唱法, 听起来既熟悉又新颖, 有着很好的艺术效果。这里需要指出的是: 因为“不如禽兽”中的“禽”字属于 E 调中的“3 2521”音, 音调较高, 需要一定的功力, 才能用假声通过气息的支撑完美地唱出, 所以建议学唱者适当学一些科学发声方法, 万万不可机械模仿, 滥唱高音。尤为重要的是, 常大师在《白蛇传》中饰演的白素贞, 唱腔创造和表演艺术都极具特色, 形成了深沉哀怨纯朴深情的艺术风格, 我们不妨细思量, 多模仿, 多练习, 自然能够得其要领, 自如演唱。

说到《花木兰》, 即便是对豫剧并不感兴趣的人恐怕也会立即想到“刘大哥讲话理太偏”这一脍炙人口的著名唱段。这是花木兰在从军的征途上, 遇到几位同行的战士, 为说服刘忠端正态度, 统一思想, 增强斗志所演唱的一段唱腔。全段为祥符调单板式〔二八板〕结构。自“白天去种地”起, 由于词格的变化, 多处用了口语化的五字相连的〔五音联弹〕唱法, 贴近生活, 显得极为自然, 和正格的〔二八板〕唱法交织在一起, 既有节奏对比变化, 又非常融合统一, 使整个唱段顿挫有序、浑然天成、朴实自然。更由于常香玉杰出的声腔艺术创造, 使得这一唱段成了现代影视和各种晚会经常播出和采用的名牌节目, 有着很高的审美和艺术价值。我们在学唱时, 除了要用心感悟与把握艺术女扮男装的特定思想和感情与人物形象外, 尤其要注意把握常香玉大师的运腔特色: 即舒展奔放, 字正腔醇。

二、陈素真之《春秋配》

陈素真出生于 1918 年, 是豫剧早期的女演员, 祥符调陈派艺术创始人, 17 岁时被誉为“豫剧皇后”, 22 岁获“棒子大王”的

美称。陈素真的演唱俏丽精巧, 表演细致秀美, 身段婀娜多姿, 体态轻盈, 水袖功更是一绝。她一生为豫剧的改革与进步作出了杰出的贡献, 是豫剧发展史上承前启后、最有影响的里程碑式的人物之一。《春秋配》是陈派的经典名段, 我们以“羞答答出门来将头低下”一段为例, 浅论一下陈老的唱腔特色。

《春秋配》讲述的是李春华与姜秋莲历经坎坷和磨难终成姻缘的故事, 取人物之“春”、“秋”二字而名。这一唱段是姜秋莲的继母趁其父外出贩米之机, 逼她荒郊捡柴。走出家门, 姜秋莲想起自己饱受继母欺凌的悲苦命运, 不由泪珠滚滚, 点点如麻, 唱出了这一展示内心悲苦, 深切感人的唱腔。

陈素真的嗓音条件用我们现在的通俗评判标准算不上优秀, 甚至有几分咽哑之感, 而恰恰是这独特的二本腔唱法, 成就了陈素真祥符的代表剧目《春秋配》、《三上轿》等, 直至现在, 依然久唱不衰, 备受欢迎。在“羞答答出门来将头低下”这一唱段中, 陈素真运用了典型的〔七折〕唱法, 即上句“羞答答——出门来——将头低下”是三腔式结构, 下句“哭了声爹——再叫一声妈——哎——我的老乳娘啊”是四腔式结构, 合起来共有七个腔节, 被称为“七折”。陈素真为了表达人物内心的哀愁悲苦, 在每句的第一词组用了“过板”唱法, 节奏伸展有序, 曲调委婉缠绵, 非常感人。我们在学唱时不必刻意模仿陈老的嗓音风格, 只要能用心体会把握她的唱腔特色及塑造的人物内涵即可。

三、马金凤之《穆桂英挂帅》

作为豫剧五大名旦之一的马金凤, 是唯一以八十五岁高龄依然活跃在戏曲舞台上的一位大师。马老艺术特色清脆明亮, 秀丽华贵, 独树一帜, 她的演唱素有“豫剧轻音乐”之美誉。提起马金凤, 我们自然会想到她老人家的主要代表剧目《穆桂英挂帅》、《花枪缘》和《花打朝》, 也就是通常所说的一挂、二花。而《穆桂英挂帅》选段“辕门外三声炮如雷震”更因了马老以年过八旬在央视春节晚会上亮相, 加上河南电视台的《梨园春》节目戏迷大多选取此段参加打擂, 又兼中国农村青年结婚, 高音喇叭所放戏曲唱段也离不了此段, 以至于这一经典唱段可谓家喻户晓。以此段为例, 我们试述一下马老的唱腔特色。

前面我们说了, 马老的嗓音清丽明亮, 调门高, 高音极具魅力。她的演唱以小嗓为主, 大小嗓结合, 唱腔也多用豫东调, 尤其擅长演唱大段的叙事性豫东调二八板。“辕

门外三声炮如雷震”就是其中很好的一例。马老清脆准确的吐字和节奏灵活、层次分明的行腔布局,特别是每段叙事之后的色彩不同的电腔,例如“五十三岁又管三军”和“我本是他的母亲”两处;使整个唱段真正做到了意到腔自美。而后边“住在河东有家门”和“一见帅印”两处的节奏和速度:递进处理,马老可谓是匠心独运,一下子把后边的情绪和气氛带了起来。而后又经过连续的垛句,如磊块似串珠,经过层层铺垫和推进,到“不杀安王贼不回家门”把唱段情绪推向了高潮,实现了穆桂英必胜的坚定信念和决心。我们在学唱此段时,注意要先学会小嗓唱法,再用心体会马老的唱腔特色,做到字韵铿锵,气口饱满,振奋昂扬充满激情,突出表现穆桂英巾帼英雄、叱咤风云的英雄气概。

四、崔兰田之《桃花庵》

崔兰田作为豫剧五大名旦之一,是豫西调唱派的主要代表,豫剧崔派的创始人。她一生以擅演悲剧闻名剧坛,被誉为豫剧悲剧艺术大师,豫剧悲剧美的创造者,有“豫剧程砚秋”之称谓。她擅于扮演端庄贤淑、命运悲苦的古代女性,主要代表剧目有《桃花庵》、《三上轿》、《秦香莲》、《卖苗郎》等。崔兰田吐字发音功力深厚,鼻音见长,余音无穷。著名戏曲音乐理论家何为先生看罢她的《桃花庵》演出以后,曾题诗相赠“曹州奇卉有兰田,姊妹师徒《桃花庵》。一出盘

姑声与词,余音未罢心已酸。”其中“九尽春回杏花开”这段唱腔,尤为突出地表现了崔派的声腔艺术特色。

不管是学唱崔派的《桃花庵》或者《秦香莲》选段等,我们只要记准崔派的唱腔特点,吐字清晰,鼻音见长,加上自己的用心揣摩与模仿实践,一定能够得其韵,传其声。

五、阎立品之《秦雪梅》

阎立品是豫剧祥符调正宗门派传人,豫剧阎派艺术流派的创始人。阎老出生于 1920 年,在旧社会,阎老洁身自好,不与恶势力同流合污。她的名字取自正直的知识分子所赠的“立身不使白玉玷,品高当与青云齐”书匾。和常香玉等其余四大名旦相比,阎立品遭遇坎坷,未能获得更多的实践机会,从而限制了她艺术才能的发挥,又加阎老已经离开我们近 20 年,所以我们大家耳熟能详的,也就是阎老的代表剧目《秦雪梅》了。

阎立品在豫剧闺门旦方面独树一帜,极有成就。她的表演风格端庄雍容,而《秦雪梅》则是闺门旦的重头戏,最富特色的是“观文”和“吊孝”两场。我们以“观文”一段为例,浅析一下阎老的唱腔风格。开头一句“第一篇写的是他自己的志向”是散板体的裁板,阎立品处理时用力不大,拖腔柔和,腔弯也不多,突出了边看边思索的意境。而后面念商林的文章,则掺用了一些小生的音调。最后的收尾“振振朝纲”,阎立品将速度突然放慢一倍,唱得豪迈而有气势。表

达了秦雪梅对商林宏伟志向的赞赏与崇敬。

我们在学习阎老的唱腔时,要认真体会并感悟阎老独特的唱腔风格。她既不同于常香玉大师的吐字清晰、大小嗓结合自然,也有别于马金凤老师的清脆明亮,秀丽华贵,而是端庄娴雅,以嗓为主,鼻音极具特色。

综上所述,我们浅论豫剧五大名旦的唱腔特色,不是为了固步自封,简单模仿,而是为了传承并发扬光大,就我们个人而言,单纯欣赏只是雾里看花,而参与进去,学其声,得其韵,或自得其乐,或与人同乐,则可谓人生幸事。所谓“民族的就是世界的”,抛开人世纷扰,共享传统戏曲之魅力,一定会其乐无穷,这也正是我写此文的真正用意,愿我们大家继承传统之瑰宝,共享和谐人生。

参考文献:

- [1]杜莅.论河南豫剧常派唱腔的艺术魅力[J].海南大学学报(人文社会科学版).2006(01)
- [2]王珂.优秀豫剧传承人在非物质文化遗产保护中的作用[J].黄河科技大学学报:2011,(03)
- [3]高慧娟.从豫剧大师马金凤谈品格与艺格[J].音乐时空:2011,(09)
- [4]赵小梅.豫剧常派演唱艺术对民族声乐的影响[J].大舞台(双月号):2009,03
- [5]赵培强.豫剧“五大名旦”[J].戏剧之家:2009,04

(上接第 120 页)

此,非常有利于知识的获取与保持,能有效地促进学生的认知发展。

2. 增大课堂容量,提高学习效率。学生的接受能力是增加课堂教学容量的重要因素,多媒体技术通过形象、直观、情趣化的演示技能加快学生的理解进程,增强学生的认知能力,从而缩短学生在单位时间内接受知识的进程,达到增大课堂教学容量的目的。此外,在传统教学模式中的板书、绘图等教学手段也在一定程度上制约了课堂容量,利用多媒体技术存储功能可以更加快速、准确、生动的解决这一问题,为课堂增加知识容量。同时,教师还可以实现实时控制,可以在任何时刻让某段文字、某个图形出现,也可以在任何时刻让不必要的环节除去;可以随机作出图像;可以对屏幕上出现的运动对象随时控制,像电影定格一样使之静止在某一画面上,以对某些需要强调的运动结果进行特写;可以对图形(或图像)进行局部放大等等。这样,大大丰富教学手段,拓展了师生交流的渠道,提高了课堂效率。

3 创设学习情境,激发学生的参与兴趣。信息技术不仅可以提供生动的画面,还可以联系学生生活实际,为学生提供现实的生活材料。现实的生活材料,不仅能够使学生体会到所学内容与自己接触到的问题息息相关,而且能够大大调动学生学习数学的兴趣,使学生认识到现实生活中隐藏着丰富的数学问题,增加学习的实效性。

4. 解决思维障碍,提高逻辑思维能力。小学生的思维正处在由具体形象思维向抽

象思维过渡时期,而有的数学知识又比较抽象、枯燥,难于理解,这样就与小学生的思维特点形成了一对鲜明的矛盾。如何解决这一矛盾?那就是应用现代信息技术。应用信息技术可以将静态的知识动态化,动态的过程静态化,抽象的知识形象化,从而揭示数学知识的内在规律,化难为易,使学生正确理解和掌握重要的数学知识,构建新的数学知识结构及数学思想。

二、整合运作的基本方法

1. 创设情境,激发兴趣,引出问题。学生的学习过程不是一个被动的吸收过程,而是在已有知识的基础上实现掌握新知的过程。在这个动态过程中,学习兴趣起到了催化剂的作用。教师可以借助于信息技术将文字、动画、声音、图片、视频有机结合,创设一些生动的引入情境,这样能够有效的激发学生的学习兴趣,使学生由“要我学”转变成“我要学”,为新知的传授创设良好契机。

2. 自主探究,合作交流,解决问题。建构主义强调以学生为中心。要充分发挥学生的主动性,要让学生能根据自身行动的反馈信息来形成对客观事物的认识和解决实际问题的方案。强调和利用各种信息资源来支持学生的学。为了支持学习者的主动探索和完成意义建构,在学习过程中要为学生者提供各种信息资源。因此,在教学实践中,老师们充分利用现代信息技术,结合教学内容和学生的认知特点最大限度地为学生提供自主学习、自主探索的活动机会,让他们在合作中增长才干,解决问题。

3. 分层练习,反馈矫正,注重应用。

利用计算机为学生提供大量不同类型、不同层次的习题,计算机的交互性能还可以提供各种丰富多彩、生动活泼、容量之大的反馈信息。计算机可以非常容易的实现对学生课堂练习的及时反馈,一方面满足了学生急于了解自己学习效果的愿望,提高了学生学习的积极性,另一方面能使教师及时掌握学生的反馈信息,为调整下一步的教学提供有力的依据。如,《长、正方形的周长》一课,在计算机中设计了 A、B、C 三层练习题。A 层:基本题。让学生利用长、正方形周长知识进行选择判断,并进行简单的实际应用。B 层:变式练习。利用长、正方形周长计算公式灵活的解决日常生活中的问题,体会数学知识服务于生活的道理。C 层:思维训练题。这一练习是对本课所学知识的扩展和延伸,是为学有余力的学生准备的。计算机将会对遇到学习困难的学生提供学习帮助。在分层练习中,教师不给学生画定界线,而是由学生根据自己的喜好和对所学知识的掌握程度自主选择练习题上机操作。学生每做完一层练习题,计算机都会给出相应的成绩。当学生做完一层练习题之后,还可以根据练习情况,自由选择其他层次的练习题。

总之,运用现代信息技术会使数学学习模式发生重大改进,能有效的促进学生之间的交流与合作,激发学习兴趣,提高能力。因此,我们应当充分利用现代信息技术的优势,开创小学数学教学的新局面。