

浅析京剧小生行当的艺术特征

杲翔

(河南省京剧艺术中心, 河南 郑州 450000)

京剧耐人寻味, 韵味醇厚。京剧舞台艺术在文学、表演、音乐、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱等各个方面, 通过无数艺人的长期舞台实践, 构成了一套互相制约、相得益彰的格律化和规范化的程式。它作为创造舞台形象的艺术手段是十分丰富的, 而程式又是十分严格的。不能驾驭这些程式, 就无法完成京剧舞台艺术的创造。由于京剧在行当划分基本沿袭了中国戏曲的传统, 根据性别、年龄、身份、地位、性格等将人物划分为生、旦、净、丑四大行当, 在生行中又分老生、武生、小生、娃娃生等。

其中小生扮演的是比较年轻的男性角色。特点是不戴髯口, 扮相一般都是比较清秀、英俊。小生演员在表演时是真假声结合的, 假声一般比较细腻、高亢, 声音听起来比较年轻, 这样就从声音上跟老生有所区别。采用这样一种发声方法, 是为了表示这种行当所扮演的角色, 都是些血气方刚的青年人。但小生所用的假声, 跟旦角所用的假声并不一样。小生的唱法虽然也是用假声, 但是应该是刚、劲、宽、亮, 听起来声音清脆, 但是并不柔媚, 很刚健, 却并不粗野。

在小生当中又有文小生和武小生之分, 而文小生中又分袍带小生也叫官生、巾生、雉尾生、穷生等。在服装扮相上, 既不能带杀气, 不能粗野, 也不能带稚气。扮演官生的感觉一般说应该是儒雅稳重中还带点威严。例如《玉堂春》里的王金龙等, 都是戴纱帽, 穿蟒袍的。还有一种是穿官衣的, 像《奇双会》里的赵宠等。巾生, 一般就是拿扇子, 戴文生巾, 穿褶子。扮演巾生的感觉要潇洒自然, 帅气儒雅。例如《拾玉镯》里的傅朋, 《西厢记》里的张珙等。穷生, 专门扮演一些穷困潦倒的读书人, 比如《评雪辨踪》中的吕蒙正, 《状元谱》中的陈大官等, 都属于这类角色。这些角色一般都是身穿富贵衣, 脚穿大袜夫子履。穷生的表演大大区别于别的小生, 既不能太儒雅, 又不能太猥琐, 既不能太干净, 又不能太脏, 要表演得恰如其分。所以穷生这一类人物是小生行当里最难表演的。在文小生里还有一种是比较特殊的, 就是雉尾生, 一般都是雄健, 英武, 扮相英俊, 英姿英发的青年角色。这种角色虽然划在文生范围里, 实际上可以说是文武兼备, 也可以说是文武之间的一种行当。演雉尾生一般都要有一些武功, 主要凭功架, 舞蹈, 用翎子做出许多舞蹈动作来。比如《群英会》的周瑜, 《辕门射戟》的吕布等。扮演这样的角色, 一般都要有英武的气质和扎实的功底, 要演出武将的霸气, 又要演出小生的儒雅。在小生行当里除了文小生外, 还有武小生。武小生的功底必须扎实, 还要有嗓子。武小生的剧目也很多, 如《战濮阳》的吕布, 《磐河战》、《借赵云》的赵云, 《石秀探庄》的石秀, 《雅观楼》的李存孝等, 武小生从武打的功夫技巧来看, 与武

生有同有异, 但在有些功架和造型上, 与武生有所不同。

京剧小生的唱念十分有特点。下边, 以《群英会》中周瑜的戏份来做以分析。

在唱念中, 这出戏注比较着重于念白, 而唱腔用的并不是很多。“大帐”一折主要以【西皮摇板】居多, 在剧中【西皮摇板】既是叙事有事抒情, 应该长出周瑜内心的变化和或喜或忧的心情。【西皮摇板】的节奏是“紧拉慢唱”, 在有板无板之间, 但却是接近【西皮快板】的节奏, 进入和收腔都要在鼓板的节奏里, 需要演员有一定的“心板”的控制。

1. 唱腔

“曹孟德领人马马绝粮道, 聚铁山必埋伏将士英豪。诸葛亮此一去性命难保, 这是我暗杀他不用钢刀。”“曹”为阳平字, 在演唱的时候要用膛音, 要有立体感。表现出煞气和威严, “孟”字用“擞音”来和“曹”字连接起到过度的作用。“道”字要在尾音要用丹田来强化, 以形象的刻画周瑜熟读兵法, 对曹操用兵了如指掌的自信。“聚铁山”的“山”字是这段的高音, 主要是为了重点指出曹兵屯压粮草的地方; “性命”用两个“小擞”划过, 一是反映了周瑜对“借刀杀人”之计的自满, 二是在戏谑, 觉得诸葛亮被他玩弄于股掌之中, 要唱出得意、自满的情绪; “暗杀他”三个字声音放低, 给人一种阴险之感, 尤其是最后的“他”是在牙缝中喷出, 突出周瑜的嫉妒之心; 继而又在牙缝里慢慢唱出“钢”字, 随着胡琴的长弓单音“6”亮出后, “刀”字在慢慢放出, 以表现周瑜心胸狭窄和对诸葛亮必死无疑的暗自幸喜。

2. 念白

在小生剧目中, 《群英会》是一出非常吃重念白的优秀剧目。剧中周瑜使用借刀杀人之计故意引诸葛亮上钩, 他通过叙述曹操惯用的声东击西的“劫粮计”企图诱使诸葛亮中计, “昔日, 曹操兵少, 袁绍兵多, 而曹反胜绍者因用许攸之谋, 先断乌巢之粮, 然后取胜。今曹兵八十万, 我军不满六万, 焉能拒敌。亦必须先断曹之粮道, 然后破之。吾已探知, 曹营粮草, 屯于聚铁山, 先生久居汉上, 熟知地理, 敢烦先生带领关、张、子龙等, 瑜助兵千人, 星夜往聚铁山劫粮。彼此各为主人之事, 先生幸无退却!”这一段念白有 120 字左右, 字虽不是很多, 但因是水军都督的很有代表性的念白, 其实颇大, 且有心机, 又在试探孔明。

这一段念白从声音、吐字、念白、气势、眼神、身段讲究很多, 虽坐在那里念, 但浑身上下无一懈怠之处。这一段不好念的地方很多。除大部分字按四声之规律来念不错, 但也有很多处要特别注意, 如: “昔日”两字, “昔”字用假声(小嗓), “日”字用的是真假声(大小嗓)。两字声音的变化不能

太大, 如“日”字全用真声, 必然和“昔”字接不上就难听了, 因此“日”字是由假声变真声(小嗓接大嗓), 这是比较难的, 要变化的无任何痕迹。“曹操兵少”的“少”字是上声字, 要上滑才有韵味。这一上滑要用丹田起把这个字推上去, 要出响膛的膛音, 要用裹劲来念, 要灌满全场。“袁绍兵多”的“兵多”两字很不好念。两个字都是阴平那两个放在同一音阶上念, 必然不好听, 因此就要变化处理一下。“兵”字用假声, “多”字也不能念倒了字, 它的音阶比“兵”字要低一些, 用真假声来念就好听了。什么叫真假声(大小嗓)呢? 它是介于真声假声之间的一种小生必有的嗓音, 说是假声听起来像真声, 说是真声听起来又像假声, 用这种真假声(大小嗓)为小生念白中的真声和假声的结合起到承上启下的作用。当然这要经过反复练习才能达到运用自如。再说两个同是阴平(一声字)的字, 但念法又和前面所讲的“兵多”不一样了。就是“鸟巢”两字都是用假声, 也都在同一音阶上, 为什么可以这样念反倒是好听呢? 因为这俩个字不像“兵多”都是闭口音, “乌”是闭口音, 而“巢”是张嘴音, 这样虽然都念在同一个音阶上, 也都用假声还是会好听。在《群英会》周瑜大帐的这段念白中还有很多“先生”这两个字, 也是这个道理, 同样“先生”两字, 所在地方不同, 就要用不同的方法来念。“先生久居汉上”的“先生”两字, “先”字要用假声, “生”字可用真声或真假声, 但绝不可都用假声来念目的就是清楚、要好听, 下面紧接着是“熟知地理, 敢烦先生……”, 又是这两个字还是同样的念法。再往下是“带领关、张、子龙等”, 这个“关、张”二字又都是阴平字, 就不能那么念了这两个字要按同声同音阶来念, 最后“先生幸无退却”, 这个“先生”用假声或真假声来念都可, 因这最后一句节奏慢下来了, “先生”的“生”字要拉长一点音, 可以用假声的中音来念会更好听。

京剧艺术体系之所以高深莫测, 在于它有着自己的一套特定的表现程式, 用这种虚幻的表现手法表现出来的各种舞台气氛, 使人感到是那么的新鲜而又真实。通过这篇论文, 使我对《群英会》这出戏又加深了理解, 不管是从京剧程式的步法、水袖、翎子以及唱念上让我明白了很多表演上的道理。作为小生必学“三会”剧目之一, 让我体会到这种戏必须在有一定的扎实的基础上才能学习, 否则很难将这出戏的精华领悟到。以上谈论的几点来自于恩师的指教和自己的体会, 仅供现在舞台上的小生同行们参考。小生人才日益减少、现在年轻的京剧小生演员应该趁许多老先生还健在, 下功夫向他们学习, 这样才能再现前辈老艺术家的风采, 为京剧小生行当开创一片新的天地, 为京剧艺术的繁荣和发展做出自己的贡献。