

也说戏曲的念白

胡红波 / 文

戏曲圈里常说“千斤白口四两唱”。由此不难看出，念白在戏曲表演中的地位占据何等份量。戏曲念白，即通过人物的独白、人物间的对话，或人物对故事的诸多感慨等等，使得台下观众迅速融入剧情，欣赏感人的故事。早在上世纪30年代，京剧大师周信芳在《唱腔在戏曲中的地位》一文中就把念白在戏曲表演中的作用给予高度的评价，他认为：“说白”是工笔，“唱腔”是写意。他还特意指出，教戏必须从念白开始，意在要求演员演戏必须从工笔（念白）入手。时至今日，如此论断仍具现实意义。

戏曲念白，较之唱腔尤显重要。因为，它是塑造人物性格、传递人物思想情感、描述故事情节最为简便、最为快捷的重要表现手段。还有，念白不受音乐节奏限制，有着极大的发挥空间，给演员提供了再好不过的气息控制、吐字归韵机会，可由演员自行掌握，尽情表现。这样更有助于演员更好地塑造人物。

念与唱的关系，从功能来说“言之不足则咏歌之”。也就是说，念是唱的铺垫，唱是念的延伸，念表意，唱抒情，唯有念得好才能把台词准确无误地传递给观众，真正起到有力烘托剧情、生动描写人物之作用。尤其在戏曲演员队伍中，不少演员“重唱段轻念白”，这是不争的事实。其实，这种看法是极其错误的。曾有戏曲老前辈“恨铁不成钢”地告诫年轻演员：“吐字不清等于钝刀杀人！”“嘴皮子上见功夫！”这其中的道理，不言自明。

笔者认为，要想处理好人物念白，尤其大段的念白，必须从以下几点着手：

一是“吐字”。吐字是关系到能否准确表达情意的基础和关键。那么，我们一定要搞清台词中每个字的“形、音、义”等。除此之外，唇、齿、喉、鼻、舌一定要根据台词的变化需要，将其字头、字腹、字尾三个部分巧妙地融汇一体，使其悦耳动听地送达给观众。

二是“嚼字”。演员必须反复阅读剧本，并依据剧本主题思想，耐心分析剧中人物台词，甚至台词中的潜台词等，以此娴熟掌握抑扬顿挫、强弱缓急，以选准最佳语气。

三是“分段、择句、找节”。要根据台词的内容分出段落，分出句子与句子间更为具体的小段，然后安排气口，确定换气偷气，反复琢磨练习，念准台词声调，念准台词语气，念出台词节奏，念出台词韵味！真正做到：“字从口出，出字有声，声中带字，字中带情。”在深入分析台词的基础上，潜心对其进行艺术处理。

值得注意的是，地方戏念白多有口语化之说。但要注意，在运用方言的过程中，要刻意追随地方语言特有的艺术魅力，要尽量使其大众化，使得观众不仅容易懂，更觉亲切优美，让他们从中体味到家乡地方方言的朴实、地道！如曲剧现代戏《大山的女儿》中郑怀山的道白：“秀啊，不是爹埋怨你，看你揽这萝卜事儿！”“我又碰到韶华他爹了，他说，你给我找了个……不掏钱的老伴儿，保姆！嗨，唾沫星子淹死人哪！”再如五姊妹“今几个，韶华他爹就是再难受，他也得忍个肚疼，他要再敢耍叉，你俩就不给他生孙子，急死他个老鳖孙！”

戏曲舞台的念白，大致可分为快、中、

慢三种速度。一般讲，中速节奏的念白相对容易掌握，快、慢两种节奏的念白却很难掌握。如果你的念白功力不扎实，甚至如同嚼蜡，必定影响人物的塑造。难怪有经验的戏曲老演员常说“五年胳膊十年腿，二十年难练一张嘴！”大凡声名显赫的戏曲表演艺术家无不以吐字清晰见长，无不以精湛的念白成派立家！

由此可见，戏曲的念白绝非一朝一夕能够练成。一个好的演员必须潜心苦练，仔细琢磨，勤于实践，要注意掌握汉语修辞，熟悉积累地方方言，努力把戏曲“四功五法”中的念白这一功基础打牢打稳，有所建树。

（作者单位：浉水县曲剧团）

〔责任编辑：贺宝林〕

台口大戏的演出，剧团连年超额完成省文化厅下达的演出任务。2010年省委书记卢展工到省直艺术团体调研，帮助剧团解决了很多实质性的困难，大家的收入增加了，解决了后顾之忧，增长了干劲，越调剧团的面貌有了彻底的改变，并受到省文化厅和周口市政府的表彰。

四、稳中求进，持续发展

过去的辉煌已成历史，重要的是再创新的业绩。“德艺双馨，与时俱进”是党在新时期对文艺工作者提出的新要求，是促

进社会主义文化大发展大繁荣的重要保证。以科学发展观统领剧团的各项工作，坚持稳中求进、固本创新、精品办团、持续发展是越调剧团今后的方向。剧团不但要传承申凤梅的“申派”艺术，更主要是要继承她敬业奉献，为艺术、为观众一丝不苟的精神。她生前曾说：“为群众唱好戏，演好戏，只要群众愿意听，我就愿意唱”。今天的团领导仍在告诫青年演员：“我们只有排出好戏，排出精品，把最好的艺术奉献给观众，才是对申老师在天之灵最好的告慰”。经过十几年的不懈努力和苦打苦

拼，剧团面貌终于有了新的改观，以申派弟子申小梅为领军人物的一个新的团队蔚然形成，魏凤琴、张国庆、徐爱峰、张喜平、陈清林等演员已在观众群中颇有影响力。由河南省政府专项拨款、周口市委、市政府规划的新的越调剧团团址已在周口新区（东区）兴建，名为“申凤梅艺术中心”的综合排练厅即将落成，它将是新东区的一道亮丽的风景线，越调剧团也将在这里安居、扎根。“凤梅精神”将永远激励着越调人不断努力进取、开拓创新！

〔责任编辑：贺宝林〕