

谈戏曲中的“唱·念”

□吴艳玲

过去对戏曲演出，俗称“唱戏”。看戏又叫“听戏”。可见唱念在戏曲中的重要性。戏曲艺术表达剧情，多是以唱念为主（如《雁荡山》、《三岔口》等，可算是一种接近舞剧和哑剧的特殊形式）。所谓“情动于中，而发于言，言之不足，故嗟叹之，嗟叹之不足，故咏歌之……”戏曲的唱念，就是把生活的语言加以艺术化，成为舞台上的“语言”。唱词精炼，合辙押韵，抑扬分明，格律严谨，再加运用各种优美的唱腔旋律，配以音乐伴奏来烘托，声色优美感人。京剧讲究“十三辙”，“十三辙”相当汉语拼音的韵母部分，以二十六个字代表，即：中东[ong]、江阳[iang或ang]、衣齐[i]、灰堆[ui]、姑苏[u]、怀来[ua或ai]、苗条[iao]、由求[ou或iou]、梭波[uo]、发花[a或ua]、送雪[ie或uie]，十三个韵脚。唱词由句末字是属于哪一韵脚的，即为哪一“辙”。如《打渔杀家》中“昨衣晚吃酒醉和衣而卧”的唱段，即归于“梭波辙”，《女起解》中“苏三离了洪洞县”的唱段，即归“言前辙”。

咬字也是戏曲中非常重要一部分，讲究字正腔圆。所以戏曲的唱念讲究“五言”、“四呼”（即喉、舌、齿、牙、唇五音；“开口”、“齐齿”、“嘬唇”、“合口”四种口形的发音为“四承”）。既要发音清楚，又要注意口型美观。为便于演员响亮地高呼，有些字的发音和普通话有区别，所谓“尖字”（以舌抵齿的发音）如：“先”发言sian，“秋”发音ciu“谢”发音sie；“上口字”如“处”发音chr“住”发音zhr、“书”发音shr“日”发音rei、“知”发音zhei；习惯音如“我”“音”“鄂”、“六”音“果”。

传统戏曲唱词，典雅、华丽、朴素兼而有之。多是采用诗、词、歌、赋、曲的格律，题材又是历史故事，所以与现代语言有一定距离。如京剧《贵妃醉酒》第一段唱词：海岛冰轮初转腾，见玉兔，玉兔又转东升。那冰轮离海岛，乾坤分外明。皓月当空，恰便似嫦娥离月宫，如似嫦娥离月宫。合舞蹈身段，是一首富有画意的赏月诗词。

唱词内容类别，一般不外乎抒情、叙事、辩论、谴责、形容、生活叙述等。“慢板”一波三折，沉着肃穆，一般用于庄严的场合。“原板”声腔流利而明快。“导板”象楔子，引出大段唱腔。“回龙”是行腔的转折点。“二六”如火如荼，如泣如诉，用以抒怀。“流水”徐缓而有节奏。“快板”声如急雨。“散档”、“摇板”等行腔伸缩自如。“南梆子”多为抒情，“四平调”表达两种相反的情绪，喜、悲皆用。

总的说来，“西皮”比较活泼而高亢；“二黄”比较庄严、悲多欢少；反调用于哀沉感情。同一剧中，随着情节变化，

所用曲调相应更变，如《女起角》中既有“二黄”又有“西皮”，还有“反二黄”用唢呐伴奏“二黄”称“唢呐二黄”，如“罗成叫关”就有此腔，气氛更加悲壮。“南锣”也用唢呐伴奏。“吹腔”是由昆曲和高腔演变来的，唱“吹腔”多配合比较复杂的身段。

昆曲、高腔唱词主要是根据“曲牌”填词，属长短句形式。京剧唱词多用律诗，以七字句和十字句为主，如《野猪林》林冲、林娘子第一次出场唱词，“三月清明春风暖”（西皮导板），就是七字，接下去唱原板，“柳林下绿野间百鸟声喧……”就是十字句了。三字句、四字句、五字句……至二十字句都有，只是不如七字句、十句句好念，唱词一般是双数句，上句末字是仄声，下句末字是平声。京剧往往用所谓“扫一句”减少最后一句，用锣鼓声接下去，称为“扫头”表现更加意味深长的情感。唱词安排总的来说，是用来宣泄人物感情的，不论是内心活动，情绪激昂，彼此辩论，问答叙述往事，往往唱词较长，在以念白、程式表演武打为主的戏里唱词较短，只是用来贯穿或连接，主要用念、做、打表达内容，唱词除沿用原诗、词、歌、赋、曲的外，一般叙事、辩论、谴责等也有些习惯用语。为了合辙押韵又避免重复、同一意思、可用不同的语言，如思娘亲，想老母，念高堂……叙事开始惯用：说端详、说从头，说根苗，说分明等。惊恐时常用：“听他言吓得我魂飞魄散”闻此言不由我神魂迷乱……”掌握惯用规律，有助于听懂唱词内容，即或有未听懂的词也可略晓其意。

戏曲的“念”，比唱较自由些，却还不同于自然形态的生活语言。有音乐性和节奏感，也要运腔使调。念“引子”，“定场诗”，念“下场诗”，寥寥数语，概括地展示人物特征。戏曲角色的自白和对话语言称“道白”。无论唱、念、白，生、旦、净、丑各用不同的嗓音，既符合人物性格，又便于观众从声调上分辨。戏曲语言，部分已成规律，如报告“大事不好！”必然有问“何事惊慌？”二人对话，一称“此言差矣！”另一人必然追问“何差？以至当真？！”、“果然？！”、“彼此”、“一样……都已形成习惯。

传统戏曲对人物称呼，也有一些规律，一般沿袭历史语言，如：帝王自称朕或孤家，寡人；别人称他则呼万岁或圣上；称皇帝后妃为千岁；皇帝对大臣或后妃称卿。

戏曲艺术善以用各种表现手法，使人看到、听到、感受到它的艺术成果，从而受到启发、鼓舞和教育。

Q
N
W
X
J

青年文学家