

谈戏曲中的“唱·念”

□吴艳玲

Q
N
W
X
J

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]迭雪[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“昨夜晚吃酒醉和衣而卧”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”、“撮唇”、“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。唱词安排总的说来,是用来渲泄人物感情的,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,只是用来贯串或连接、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。

青年文学家