

浅谈京剧的唱功

柏延波 齐齐哈尔市戏曲剧院 黑龙江 齐齐哈尔 161005

摘要:讲唱功,可以概括为三个字:喊、念、调,即喊嗓、念白和调嗓。怎样训练 无论是唱还是念,都必须探讨和遵照它的科学道理,锻炼出来的好嗓子外,我觉得离不开这样三个原则:“声韵”、“词意”、“感情”。三者是相互联系着的,做到三者结合,才能创造出优美动人的演唱艺术。

关键词:京剧,唱功

作者简介:柏延波,国家二级演员,现为齐市戏曲剧院主要演员,齐市戏曲家协会副秘书长,被录入齐市人才资料库。

[中图分类号]:J616 [文献标识码]:A [文章编号]:1002-2139(2010)-21-0082-01

唱功的重要性唱功列为“四功”之首,是毫无争议的。这是因为,京剧同所有的戏曲一样,以“曲”为主,并以“曲”为首。戏曲,顾名思义,乃曲的戏剧。唱功体现在戏曲的唱腔艺术之中,而唱腔又是戏曲艺术成熟与剧种特征的重要标志,同时也是流派艺术的重要标志。讲唱功,首先要具备好嗓音,响亮的嗓音,当然与一个人的先天条件有关,但光靠条件不行,更重要的在于锻炼。如何练嗓子,可以概括为三个字:喊、念、调,即喊嗓、念白和调嗓。

未曾出声先练气研究资料表明人在正常情况下,每分钟呼吸16—19次,每次呼吸过程约3、4秒钟,而演唱时,有时一口气要延长十几秒,甚至更长,而且吸气时间短,呼出时间长,必须掌握将气保持在肺部慢慢呼出的要领,所以要先做:“深吸慢呼气控制延长练习”。其要领是:先学会“蓄气”,先压一下气,把废气排出,然后用鼻和舌尖间隙像“闻花香”一样,自然松畅地轻轻吸,吸的要饱,然后气沉丹田,慢慢地放松胸肋,使气像细水长流般慢慢呼出,呼得均匀,控制时间越长越好。言语及歌唱是发声器官(包括动力器官、振动器官、共鸣器官和构语器官)各部分在中枢神经系统调节下的协调动作。不同的演唱者控制气流的方法,控制共鸣的位置效果是不同的。这和具体演员的发声器官的生理条件是有关的,也和演员的训练方法、训练指导意识是有关的。由于各自条件不同,在演唱时为了唱得更动听就会加强某一种训练的力度,使用某一种控制气流、振动和共鸣位置的方式。这就是各派的声腔艺术特征的根源。因此演唱时的“腔”,就是演唱者演唱时由发声器官发出的有其特征性效果的声音。京剧是一门综合性艺术,唱是其中最重要的表现手法。它主要的发声和呼吸练习方法就是“喊嗓”。

/a/和/i/是我国语言中具有代表性的韵母,在京剧里分别叫做闭口音和开口音,常见的喊嗓内容就是喊/a/和/i/,并在喊的时候使声音螺旋式地升高。

一般喊嗓子总是喊“依”、“啊”两个音,“依”属脑后音,越喊越高,把“依”音练好对使用高音就有基础了。“啊”是张嘴音,它可以锻炼嗓子的亮音,过去我喊嗓子,老师教导我除去练好“依”“啊”两个音外,还让我练好“二”“三”“四”“五”一直到“十”几个音。我的体会是从“一”到“十”几个音练好了,不仅能够掌握各个部位的发声特点,而且可以锻炼在发声时各部位肌肉的运用。

还要多练脑后音,京剧发声的一种。又名背工音。一般发音,气从丹田而出,经过喉腔共鸣,直接发出来。脑后音虽然同样气从丹田,但发音时,喉腔稍加压缩,打开后咽壁,提高软腭,将声音送入头腔,与鼻音相聚,使声音迂回在脑后,通过头腔共鸣,发出一种含蓄浑厚的音调。脑后音发音苍劲有力,能达远闻,而近听又不觉其尖厉。老生和净角唱腔中,凡遇闭口音(如

“一七辙”)的高音,多用此种唱法。

关于吊嗓子首先注意的是不要贪高调门,一味贪高调门嗓子越唱越狭,而且容易发闷,要注意把低音、中音唱实在了,然后循序渐进地提高调门。另外,从练声的角度来讲,在吊嗓子的時候,还应当尽量找一些熟戏,因为这样可以尽量减少由于唱腔的生疏而影响练声。爬音阶及高难音练习“嘎调”、“翻高”、“高腔”是演唱中不可缺少的,我们称其为高难音。在喊嗓练声中练习这路音,注意不可多练,关键是找方法找位置,如果拼命去喊去叫,前面练习的会全部作废,还会伤及嗓子。练习这路音最忌挤、卡、捏、压、强努、硬拼横气。老先生说“如字要高唱不必用力反呼(使拙劲去喊),唯将此字做狭做细,做锐,做深,则音自高矣……凡遇高扬之字照上法将气提起送出……则听者已清晰明亮,唱者又不费劲。”这里有窍门,有方法,要根据自己的实际条件,去摸索,去探求。

在练嗓子过程中,还应当注意的就是持之以恒。在戏曲界往往有这样的情况,有的演员嗓音的天赋条件好,可是不如那个嗓音差一点的耐久,原因就是嗓音条件差一些的经常锻炼的结果。过去我们锻炼嗓子,都是经过三冬四夏,在酷暑严寒的日子里,也从不间断,天还没亮就到郊外去喊嗓子,冬天把嘴都冻木了还要坚持着,喊完嗓子回来以后,喝些开水,润一润声带,再吊嗓子。总之,在我们运用声带的时候,无论是唱还是念,都必须探讨和遵照它的科学道理。在保护和锻炼嗓音上,即要耐心,又要细心,万万不可由于急躁而过于激烈地使用声带。

做一个戏曲演员,除具备一条经过锻炼出来的好嗓子外,更重要的则是运用。嗓音的运用,我觉得离不开这样三个原则:“声韵”、“词意”、“感情”。

声韵,说白了就是我们用嗓子发出来的声音和它的韵味。当我们唱到高音的时候,虽然高亢,但不能失去圆润;使用低音的时候,虽然低沉,又必须实在有力,柔中有刚,刚中见柔,轻重相济,顿挫有致,使唱腔犹如盘里滚珠,音律和谐,音色优美,才能美妙动听。但是,光掌握了声韵还不行,必须通过圆润优美的声音,把唱句中的词意和感情表达出来。戏曲里的唱腔,都是结合剧情的发展和人物感情的变化设计、安排的,因此,我们在演唱的时候就必须把唱腔中的含义琢磨透。在演唱的时候,在字音清楚、准确的前提下,要把词意唱出来,比如唱词是愤怒的,我们就不能唱出喜悦的感情来。能否做到把唱腔唱出感情来,关键在于能否深入到剧中人所生活的环境和唱词里面去。不了解词意,不研究人物感情,为演唱而演唱,就是唱得再响,那也不是完美的艺术。在演唱中,韵味、词意、感情,三者是相互联系着的,做到三者结合,才能创造出优美动人的演唱艺术。