

概述京剧唱腔艺术

柏延波 齐齐哈尔市戏曲剧院 黑龙江 齐齐哈尔 161005

摘要：京剧的唱腔主要以著名的“西皮”和“二黄”两大声腔组成，声腔不仅派生了反调“西皮”和反调“二黄”，还有京剧的常见声腔与板式。“二黄”的板式有“原板”、“慢板”、“快三眼”、“碰板”、“顶板”、“导板”“回龙”“散板”“摇板”、“滚板”等。

关键词：京剧，唱腔

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，被录入齐市人才资源库。

[中图分类号]：J617 [文献标识码]：A [文章编号]：1002-2139(2010)-21-0086-01

京剧的唱腔主要以著名的“西皮”和“二黄”两大声腔组成，即所谓的“皮黄腔”。关于这两大声腔的由来、形成与发展，在此不作考证和论述，仅就传统京剧唱腔的特点及作用做一介绍。

很多人都知道，“西皮”和“二黄”各有其特定的唱腔结构、旋律模式和调性特征。那么，它们的主要特点和作用是什么呢？在这里，将“西皮”和“二黄”的主要特征简单作一描述和比较。

在旋律发展中，由于“西皮”跳进音程较多，整体音区偏高，其调式多以“宫”调式为主，因此，其旋律色调明亮、华丽、尖锐，用平缓节奏处理时，多表现明快、抒情的喜剧情节和愉悦的人物情绪。

用轻快或强弱节奏处理时，多表现热烈、激烈的戏剧场面和活泼、激动的人物情绪。相比之下，“二黄”则以级进音程为主，整体音区偏低，其调式多以“商”调式为主，其旋律的色调暗淡、凝重、平静，节奏缓慢时，多用来表现压抑的悲剧情节和忧郁的人物情绪；节奏强劲时，多表现压抑、悲壮的戏剧场面和凄楚、悲愤的人物情绪。另外，“西皮”和“二黄”在入唱（或起唱）位置上有明显的不同。“西皮”的入唱位置在弱拍（如2/4节拍时，在弱拍入唱；4/4节拍时，在次强拍入唱）。“二黄”的入唱位置在强拍（任何节拍均如此）。前者由于是弱拍入唱，且强弱关系时而模糊又时而清晰，增强了节奏的不稳定感和旋律的流动感，因此，西皮唱腔总是给人以婉转流畅如行云流水之感；后者由于是强拍入唱，强弱关系比较明确，节奏扎实、稳定，增强了旋律的凝重感和力度感，因此，二黄唱腔总是给人以沉静、悲凉之感。当然，这些只是它们最基本、最典型的特征，至于特殊情况的各种特殊处理也是存在的。

在京剧唱腔漫长的发展历程中，其声腔不仅派生了反调“西皮”和反调“二黄”，还有京剧的常见声腔与板式。“二黄”的板式有“原板”、“慢板”、“快三眼”、“碰板”、“顶板”、“导板”“回龙”“散板”“摇板”、“滚板”等。

1. “散板”

“散板”是二黄板式之一。节奏很自由，可根据唱词情绪自由发挥。二黄散板擅长自由表达悲伤、痛苦或悲愤的情绪，在无关紧要的叙述、对话时也常用。“散板”伴奏节奏与唱腔一致属于慢拉慢唱。

2. “摇板”

“二黄摇板”与“散板”从唱腔上看差不多，主要区别于伴奏，摇板的伴奏和唱腔关系是紧拉慢唱，即胡琴的过门比唱腔的节奏大约紧一倍。摇板擅长表现比较激动或紧张的情绪，可以叙事，也可以抒发悲伤的情感。

3. “导板”“回龙”“原板”

“导板”是散板形式，只有一个上句，在正句唱段之前作引导。它与“原板”结构大致相同，散化以后，曲调开阔明朗，落音变化比较多，善于表现激动情绪。“导板”一句之后，常接“回龙”。“回龙”是指一种迂回的长腔，以补充下一句。然后接唱“原板”“慢板”等。“原板”是一板一眼的板式。一般认为“二黄原板”是由原始的“二黄”声腔变为戏曲的板式声腔以来最先形成的板式。

4. “慢板”

二黄慢板是原板扩展放慢一倍的4 4的板式，唱腔的结构和原板大致相同，是板上开口，然后一字落在板上，即板起板落，也称“慢三眼”，

5. 碰板、顶板

碰板和顶板都是一个专用术语，非单独板式，多代表一种开唱形式，开唱前无过门，鼓点打“多罗”之后，胡琴在后半拍拉个引奏，因唱腔的第一个字和板碰着一齐出来，故名碰板。顶板是鼓点打“多罗”后立即开唱，

6. 反二黄

反二黄是二黄的曲调降低四度来唱，定弦为1、5弦，由于转调后的反二黄调门降低了，相应唱腔活动的音域加宽了。因此，反二黄的唱腔比二黄的唱腔起伏大，曲调性更强。反二黄的板式有导板、回龙、原板、慢板、快三眼、散板、摇板，其擅长表现悲壮、慷慨、苍凉、凄楚的情绪。

三、西皮的板式有“原板”“慢板”“快三眼”“娃娃调”“导板”“回龙”“散板”“摇板”“滚板”“二六”“流水”“快板”等。

1. 西皮原板

“原板”是多种板式的基础，为一板一眼板式即2 4拍，上句和下句节奏位置一样，只是上下句的最后落音不同，演唱时每句唱的首字与末字为眼起板落。

2. 西皮二六

“二六”板是从原板发展出来的，节奏比原板较紧凑，所表现的情绪比原板更为强烈、亢奋，是一种字多腔少的变化形式。“二六”在京剧唱腔中是一种灵活的板式，在戏中使用率很高，表现于说理，描写景物，抒发比较快慰、得心的心情及匆忙急切的情绪等。

3. 西皮慢板

“慢板”也称“西皮三眼”，是由原板伸长放慢加花腔形成的，为一板三眼的板式，每一句唱词的第一字由中眼起唱，每句末一字则都落在板上，所谓眼起板落。此种板式适于表现较为洒脱奔放的情绪。曲调抒情、优美，常用作戏中重点唱段。

4. “西皮流水板”“西皮快板”

“西皮流水板”只有一拍有板无眼，即1 4板式。每段唱腔第一句的第一个字从板上开口唱，其他多句的第一个字都从板后开唱，每句的最后一个字都要落在板上。“西皮快板”基本上与“西皮流水板”相同，节奏速度上快于流水板，适合表现尖锐的矛盾、激动的情绪。

5. “西皮散板”“西皮摇板”“西皮导板”“二黄声腔基本相同。

四、反西皮

在京剧中除采用上述二黄、西皮声调等多种板式外，有时还运用高拔子、西平调、南梆子、吹腔的腔调，但这些腔调采用的较少，在这里不一一叙述。

“反西皮”是西皮腔调的反调。西皮调定弦为6 3弦，反西皮定弦则为2 6弦，反西皮发展较晚，只有散板、摇板、二六几种板式和并非完全是正西皮的转调。此类板式多用于表现苍凉悲伤的情绪。如：《连营寨》中刘备唱“点点珠泪往下抛”等采用了“反西皮”“二六板”。