

谈如何提高京剧票友参赛演唱水平

张望 沈阳市群众艺术馆馆员 辽宁 沈阳 110041

摘要: 本文结合京剧表演理论与实践,从彩唱与清唱、传统戏与现代戏、选择参赛曲目、注重学习交流等几个方面,探讨了京剧票友在参加比赛时应重点注意的相关事项,并提出了自己的观点和建议。

关键词: 京剧表演 票友 参赛 演唱水平

作者简介: 张望, (1974-) 工作于沈阳市群众艺术馆,从事京剧表演与教学。

[中图分类号]: I207.32 [文献标识码]: A [文章编号]: 1002-2139(2011)-01-0118-01

京剧票友们参加比赛的积极性往往都比较高。参加比赛,既能检验学唱京剧的效果,又能过足戏瘾,而且通过比赛可以结识新朋友,相互取长补短,并激发新的学唱兴趣。笔者结合本人参加和组织各类京剧比赛的体会,谈谈京剧票友们提高参赛演唱水平要重点注意的几个问题。

一、明确彩唱和清唱的演唱要求

京剧演员的表演包括声和形两个方面。因而也就有了彩唱和清唱的分别。严格地说,彩唱,就是化了妆,穿行头,有一系列的表演,有全套的乐队伴奏,也就是所谓的粉墨登场;清唱,指的是不化彩妆,不穿行头,配以适当的表情、动作,伴奏有胡琴、鼓板即可。

所以彩唱不单指扮上戏唱,它要求在唱的同时必须配合身段、台步、表情等表演,而且要中规中矩,要表现出人物心理的变化,刻划出人物所处的特定环境、地位、身份。参赛者应该充分认识刻画人物的重要性,利用手、眼、身、腿、步等各种表演手段,进行规范、生动的表演。以《文昭关》中伍子胥在昭关的一段唱为例。伍子胥是东周时期楚国的一名武将,他的父亲伍奢因为直言进谏,被昏庸的楚平王杀掉,伍子胥也被追杀,一个人逃往吴国。他历尽艰辛来到了楚国边境的昭关,可是昭关城楼上挂着他的画像,正等着抓他,伍子胥无法过关,只能暂时躲藏起来。他当时又孤单,又着急,又担心,心中充满仇恨,满身文韬武略,却无法施展,不能报仇。文昭关的这一段唱,就是伍子胥在这样一种心境之下唱的,一定要表现出他的这种情感来。所以,在参加比赛中,如果没有这些表演,或表演不规范、不到位,可能还不如清唱容易得分。

清唱,要大方得体,表情要从容,动作要适当,不要太频繁、复杂,这样会影响唱腔;也不能没有表演,太呆板,要通过适当的表情、动作,加强唱腔的感染力。

在演唱方面,还要注意咬字、吐字、行腔、气口、字头、字腹、字尾。呼吸控制,要充分调动腹式呼吸,用气忌控制声音,即所谓的“用丹田气托住”。吸气只能吸到八、九分,要恰到好处,太足、太过容易一下子冲出一大团,吸不足又控制不了声音,要有效实现底气充沛,细“气”长流的效果。同时还要注意气口和偷气的运用。

二、区分传统戏和现代戏的演唱要求

弄清传统戏和现代戏的区别,对于参赛得分是很关键的。

应该说,现代戏在唱腔、音乐等方面,有创新和突破,比如,将曲艺、地方戏和交响乐的音乐语言揉进京剧里,实践证明是成功的;再如,现代戏《海港》里的二黄宽板,《杜鹃山》“家住安源”的西皮慢二六,都是传统戏所没有的板式,很好听。现代戏是说普通话,演现代人,因为多数是革命戏,所以要有激情,声情并茂。

从总体上看,虽然现代戏在京剧创新方面有了一些成功的突破,但这些突破仍然很有限,可以说,京剧的精华还在传统戏中。唱传统戏,要讲究四功五法,比如:上口字要咬准,尖团字要分清,韵味要足,京剧的每一句台词都带有一定的歌唱性,

与实际生活中人说话的自然形态有明显不同,所以,唱,按照一定唱腔演唱;念,按照一定节奏和韵律念台词。传统京剧的表演动作有很强的舞蹈性,特别注重通过身体动作和舞台调度来体现圆形和曲线的美。有的票友光是跟录音机学戏,这是远远不够的,有机会一定要多找专业人士指点和雕琢。

三、从自身实际出发选择参赛曲目

选择参赛曲目,要结合个人的自然条件,要扬长避短,比如,有的票友嗓子好,要选那些高亢奔放的曲目,尤其是第一句能亮出去的;嗓音条件一般的,就要选择韵味足的。

有的票友喜欢选择一些流派戏,选择流派也要结合流派的特点和自己的自然条件。其实京剧各大流派的产生一方面是出于当时竞争的需要,更主要的是大师们根据本人的自然条件,将自己的特点发挥到了极致。所以选择参赛曲目一定要从自身条件的实际出发。

另外,要选择自己熟悉的比较拿手的曲目,不能选择自己喜欢听或喜欢唱、但唱不太好的曲目,否则容易发挥不好,影响成绩。曲目的时间不在长短,有的票友考虑,时间长一点,可以充分展示自己,也容易给评委留下深刻印象。其实评委们都是很有经验和艺术修养的专家,选手一出场,一吐口,就有个基本评价了。唱的时间长了,反倒容易暴露更多的问题。因此唱段最好是选择短而精的。另外,要避免选择太过热门的曲目,2009年的全国第六届青京赛,很多选手就有意避开了名家演唱的名段,有的还选择了冷门曲目,这样评委在评分时,因没有可比性,比较容易给分。

四、要注重学习和交流

过去有句话叫:宁交二亩地,不教一出戏。这是因为在旧社会,从事京剧的人要靠这吃饭,要有所保留,否则就可能出现“教会徒弟,饿死师傅”的情况。但现在不存在这样严峻的生存问题,京剧也由过去的以师徒传授为主,转变为院校教育为主,而且有了录音、录像,通过电台、电视、网络等广泛传播。现在,专业演员们都已经抛弃了保守的观念,我们票友就更要以一种开放的心态,相互间多交流,多学习,不断地去充电。一定不要有自满、自傲的思想,学无止境、艺无止境,没有顶点,尤其是京剧艺术,博大精深,像梅兰芳这样的大师都不敢说自己达到顶点了,我们就更要永远以一颗虔诚学习的心去对待这门艺术,通过不断地探索,不断地研习,提高自身文化素养和艺术修养。学艺就象逆水行舟,不进则退。我们票友队伍中有很多有艺术天分的人,而且都在不断进步,如果谁满足于现状,就会落后。因此,要想在比赛中取得好成绩,平时就要多下功夫,不断地精雕细琢。

参考文献:

- [1] 吴同宾:京剧知识手册,天津教育出版社,1995年。
- [2] 刘琦:京剧形式特征,天津古籍出版社,2003年。
- [3] 方伟等:中国艺术教育大系·戏剧卷·演员艺术语言基本技巧,文化艺术出版社,2000年。
- [4] 京剧大观,北京出版社编写出版,1987年。