

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。

所以彩唱不单纯指扮上戏唱，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，用气息控制声音，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话白。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。