

谈用腔和创腔

韩力 阜新市戏曲剧院

摘要：戏剧是一种综合性的艺术，尤其是京剧，讲究“唱”、“念”、“做”、“打”兼备；“文”、“武”、“昆”、“乱”不挡。本文主要谈谈京剧的音乐，重点谈谈用腔与创腔。

关键词：戏剧；京剧；艺术；唱腔

[中图分类号]：J802 [文献标识码]：A

[文章编号]：1002-2139(2014)-18-163-01

戏剧是一种综合性的艺术，尤其是京剧，讲究“唱”、“念”、“做”、“打”兼备；“文”、“武”、“昆”、“乱”不挡。演员必须经过全面的学习，丰富自己，因为越是全面的演员越能把戏演得生动、感人，引起观众的共鸣，满足观众的要求，达到良好的戏剧效果。京剧音乐可分为两部分，主要是对唱腔艺术（声乐）的欣赏，其次是对伴奏乐的欣赏。京剧的音乐，当然主要是京剧声腔艺术，也就是京剧的唱。还有就是欣赏京剧的音乐伴奏乐。京剧的伴奏乐器，较简单。但却可以演奏出优美的音乐，使人感到是一种特别的音乐享受。进入京剧音乐的世界，需要一个过程，一旦进了这个世界，就会发现京剧音乐的世界里，有十分丰富的内容待人去欣赏。

京剧里不论文戏、武戏大都要有唱，尽管戏中有的以“唱”为重点，有的以“念”或“做”或“打”为主体，但一般也都不缺少“唱”，还要通过“唱”来表达人物心情，故事情节。过去，以至现在，很多人管看京剧叫听戏，也就是这个道理。以前，不少爱好京剧的人专门买一张距离舞台很近的票，不论偏正，只要得“听”，不管得“看”与否。因为他们去的目的是为了“听”，为了去欣赏“唱”。这些观众往往是坐下来以后，闭上眼睛，不看舞台上的一切，专门用手拍着“板”，用耳朵来欣赏“唱工”。现在时代变了，观众也理解了戏曲是宣传教育的有力工具，观众也不单纯是为娱乐而娱乐，要求全面地欣赏艺术，不仅要“听”，也还要“看”。不过从前存在过的那种专门“听戏”的现象，也正说明了“唱”在京剧中所占的地位。京剧的唱腔艺术是独特的，丰富多彩的。特别像“四郎探母”“二进宫”等等，经过千锤百炼的传统戏，可以说是“京剧音乐美”的代表作品。京剧的唱腔，老生、小生、青衣、老旦和花脸的唱腔，其用嗓、声调及音色各不相同。甚至每种流派的唱法，都各有不同。因此，京剧的演唱是十分丰富多彩的。比如，旦角中的四大名旦的唱腔，就各有特色。如梅派，唱出来是雍容大方，朴实动听。比如梅派的贵妃醉酒，就有这种感觉。程派，特别是其悲剧的演唱，悲凉凄婉，委婉感人。再如老生戏，谭富英的唱腔，如行云流水，酣畅淋漓。马连良的唱腔则风流潇洒，俏皮活泼。奚啸伯长于演唱如泣如诉的“白帝城”“哭灵牌”等，凄楚感人。我以为，只有了解京剧的声腔艺术，才能进入京剧音乐的殿堂，享受到京剧音乐的美妙。

京剧有文戏，既唱功戏、以演唱为主；有做功戏，以做派、表演为主；还有武戏，以武打表演为主。京剧是门类繁多的表演艺术。但我以为京剧的音乐，是京剧的精髓，离开了京剧的音乐，包括演唱和伴奏，京剧就失去了灵魂，而谈不到京剧之美了。因此，我以为京剧美妙，而妙在京剧音乐之美。了解京剧在于了解京剧的音乐，享受京剧在于懂得京剧的音乐之美，繁荣京剧在于珍视和发展京剧的音乐之美。

说到京剧的“唱”，为什么那么受人重视，引人入胜呢？它的腔调的繁复优美变化多端，是个十分重要的因素。好的唱腔能把人物的情感变化表达得淋漓尽致。京剧里丰富优美的唱腔是多少年来一代又一代的演员，通过演出实践，不断地创造出来的。今天又很多演员在唱腔的研究创造上孜孜不倦，付出了辛勤的劳动，这是极为可喜，也是值得鼓励的好事。

谈到唱腔的创作，那可不是一件轻而易举的事。我之所以这样提出，并不是“泼冷水”，叫人“知难而退”，而是企图说明创作唱腔必须认真下功夫，深入实际，结合剧情，抓紧人物的思想感情，不能孤立地去“想”腔。近几年来在我所看到的戏里，有不少创作的新腔。这些新腔，有的听起来叫人觉得很舒服，而且经得起时间的考验；可是也有的叫人听着不入耳，给人别扭、甚至混乱的感觉。那原因并不在于腔调的“花”不“花”，而主要在于是否结合了剧情和人物的感情，“路”走对了，即使一个朴素的腔运用出来，也会给人以明快的感觉；否则，尽管演员累得满头大汗，要了很多花腔，然而效果不好，不但不能给人留下“绕梁三日”的印象，反而会使人感到烦琐和零乱。

京剧的伴奏乐器，主要是京胡，俗称京胡。这是一种竹制弦乐器。京胡虽然不大，但京胡音量很大，就是在和交响乐合奏时，它的声音也清晰可辨。京胡在伴奏中起到重要的作用。京剧的唱腔，只有在以京胡为主的乐队的伴奏下，才能显现出京剧的韵味。特别是京剧的旋律，只有演唱和伴奏合为一体的时候，才能充分表现出京剧的特有韵味。在京剧一句唱词与一句唱词间有长有短不同的“过门”，也就是唱词间的间奏，对京剧音乐的整体，有十分重要的作用。这“过门”常使演唱更加精彩。

创作唱腔，必须根据表演者个人的具体条件进行考虑。比如同是一出《玉堂春》，梅、程、尚三位就各有不同的唱法，不同的强调。老前辈有老前辈的唱法，后起的青年又有他们的唱法，这不能简单地说谁对谁不对，因为各人有各人的嗓音条件、体形和表演特点，对与不对的标准仍在于是否真正结合剧情和人物感情。结合了，不论哪种唱法，哪种强调都对，都会被观众认可，流传后世；否则就不会被观众承认，遭到淘汰，这是必然的。