

简述京剧青衣程派唱法的艺术特点

刘菁菁

(长春师范大学 音乐学院, 吉林 长春 130000)

【摘要】京剧青衣程派唱法的创始人是程砚秋先生, 由于程先生在变声期倒仓后留下了独特的嗓音, 并以其特点创造出了京剧青衣行当中独特的“脑后音”发声方法。形成其独特的程派演唱特色, 并被众人所效仿。文章简单阐述对程派艺术的理解, 对于本文的阐述若存在错误之处, 请大家批评指正。

【关键词】京剧; 青衣; 程派

一、京剧的起源

(一) 京剧形成的背景

中国的京剧在北京形成, 同时也在北京得以成熟, 因此后来被称为京剧。京剧发展至今已有百年的历史。然而对于京剧发展的年限有三种说法。第一种说法为 1790 年徽班进京为乾隆祝寿至今为 221 年历史。持该种说法的学者认为京剧的形成不能忽略它的孕育期, 应弄清徽班进京这段历史, 并纳入其京剧发展的全过程。不研究这段历史便不可能对京剧的形成与发展达到全面的认识与理解。第二种说法认为从道光年间 1821 年至今有 191 年的历史, 持该种说法的学者认为这段时间的演出无论从样式上还是表演风格上都与徽班进京时的演出有了变化, 认为这是一种新的剧中形式。因此京剧的形成应为近 200 年的历史。第三种说法为同治元年 1862 年至今的 149 年历史。持该种观点的学者认为在这段期间, 京剧产生了自身的艺术形式与风格, 因此京剧的形成历史应有一百多年的历史。

京剧的形成基础是基于古老的戏曲剧种之上的, 经过对古老剧种如徽调、昆曲的综合与提高, 形成了自身的一种具有中国戏曲艺术特色的表演风格。

(二) 京剧的发展

京剧形成后便得以迅速的发展, 1840 年左右至 1917 年左右为京剧的成熟阶段。大量涌现出的艺术家和他们在民间的大量演出, 以及大量京剧爱好者的涌现是京剧成熟的不容忽视的两个因素。在这个时期, 京剧戏班的各项管理制度都井井有条。在京剧形成时, 演员虽说存在优劣之分, 但主次并不明显, 特别是演员相互之间, 演员与乐师之间都不存在明显的突出地位。而后来发展成以主要演员为中心, 通常比较的好演员最后出场。京剧在舞台布局以及演出方面都有了一定的提高与革新。观众队伍的不断扩大、票房票友的日益增加、演出场所的扩大化以及专业科班培养京剧人才是促进京剧成熟发展的原因。京剧的鼎盛时期是 1917 年左右至 1938 年左右。此时京剧已成为全国各地人们生活中的重要部分, 是一个重要的剧种。这种现象的出现是由于北京作为首都, 自然将京剧影响到全国各地人民。但最重要的还是由于京剧艺术本身的不断提高, 演员以精湛的表演技巧深刻的反应生活及人的内心活动。京剧界各行当在五四运动前后涌现出一批优秀的表演艺术家。四大名旦就是在这一时期诞生。1938 年左右至 1949 年左右, 抗日战争、解放战争以及中国共产党的解放区、国民党统治地区、沦陷区的分隔对京剧的盛衰产生了深远的影响。然而在低落时期, 又往往孕育着新的萌芽, 趋向新的崛起。1949 年至今, 京剧在全国范围获得新生。京剧历史的发展是曲折前进的, 这种显现至今犹然。

二、京剧青衣程派唱法的特点

(一) 程派的形成及创始人

程派创始人程砚秋 (1904—1958), 原名程艳秋。

程砚秋出身家境贫寒, 为了以缓解家庭困境, 便自幼学习唱戏。年幼的程砚秋 10 岁拜刀马旦、花旦的荣碟仙为师, 11 岁登台演出。由于程砚秋扮相清秀外加一副好嗓子, 便备受观众喜爱, 同时也引起了作曲家罗瘿公先生的注意。依据当时的规矩, 小砚秋在唱戏过程中挣到的钱全部由师傅索取, 因此师傅总是给他安排大量的演出。日积月累, 程砚秋的用嗓过度疲劳导致 13 岁就倒仓变嗓。然而本应禁声休息的他仍然被师傅强行安排许多演出。最后在罗瘿公先生的帮助下, 程砚秋暂时离开舞台接受中医治疗嗓子, 同时接受一些提高自身修养的课程。因唱戏需要正式拜师, 在罗先生的引领下, 程砚秋先后拜著名京剧大师梅兰芳先生、京剧旦角革新家王瑶卿先生为师。后经王先生发现程砚秋具有一种独特的声音——“诡音”, 即“脑后音”。便发挥其特点, 探索出了一条独具风格并适合自己的程派唱法。三十年代左右, 程派艺术处于巅峰时期, 那时的程砚秋先生坚持戏剧改革, 所表演的曲目都是精心雕琢, 体现出成熟的艺术思想与艺术创作。1932 年, 程砚秋先生在正值艺术的巅峰期而惊人的抛家舍业, 毅然决定自费到欧洲去考察音乐戏剧。在他考察的一年里, 程砚秋先生对我国的京剧与欧洲歌剧进行比较研究, 决定汲取欧洲歌剧的艺术优点来改进中国京剧程派艺术。然而 1937 年抗战的爆发及当时的社会背景大大影响了程砚秋先生对京剧改良的念头, 使得满腔热情的敬业精神无人理睬, 因此改良失败。1958 年, 程砚秋先生于北京病逝。

(二) 程派唱法在青衣行当中的特点

程派艺术特色在青衣行当表演艺术中独具风格。程砚秋凭借深厚的功底创造性的练出来脑后音, 从此一种新的唱法在青衣领域里诞生。程砚秋的演唱注重气口、吐字, 同时利用丹田与脑后音加以结合, 创造了字眼清晰、行腔圆润的独特唱法。程砚秋先生的用气是闻名于京剧界的, 对于音量的收放有着鲜明的对比, 这也正体现了他对气息具有极强的控制力的深厚功底, 表现出较强的艺术感染力。程派讲究表现旋律的美与韵味, 声音内强而外弱, 内刚而外柔, 声虽闷而能达远, 音虽幽而韵味厚。在念白方面, 四声不倒, 尖团不混, 听起来纯正清晰, 尽管是念白, 但收放抑扬、节奏变化富有音乐性, 把人物的感情表达的淋漓尽致。程先生在表情上善于挑眉蹙眉, 敛目凝视, 表情恰到好处, 每一神态均自然真实而又不失美的原则。他的动作稳练大方, 体现了身段功夫上极深的造诣。他做工细腻、身段优美、特别是水袖功夫受到观众的一致赞美。程先生重视剧本内容, 十分注重人物思想感情的表达, 程派不宜体现华丽的人物与思想感情而擅长悲剧人物、情境的刻画与研究。