

程派声腔艺术简论

○韩洁

摘要:京剧艺术中的程派有其独特的声腔,并在吐字、发音、气息运用上有着迥异于众家的方法,不仅具有较高的艺术价值,而且对京剧界产生了积极的影响,也为京剧的戏曲理论增添了新的内容。

关键词:程砚秋 程派 声腔 创新

程派是一门自身风格卓异的京剧艺术流派,自创始五十多年以来,风靡大江南北,从而成为京剧发展史上光彩夺目的一朵奇葩。

一、程派的吐字行腔

“字正腔圆”是戏曲演唱的基本要求。所谓“字正”,即字音的准确性,关于它的重要性,清代李渔在《闲情偶寄·演习部》中有一段详细的论述:“学唱之人,勿论巧拙,只看有口无口;听曲之人,慢讲精粗,先问有字无字。……常有唱完一曲,听者止闻其声,辨不出一字者,令人闷杀。”在李渔看来,“字正”是学好唱戏的先决条件,倘若字音不正,则直接导致字义模糊,从而使得听者莫之云,自然“令人闷煞”^①。

戏曲中对发音的要求十分严格,除传统的“四声平仄”、“韵辙”、“四呼”、“五音”等要求以外,在长时间的舞台实践中也总结了一些新的规则,如“尖团”、“喷口”等,这些都是为了确保吐字发声的清晰圆满。

程砚秋对字音的精准相当重视,“汉语分四声,讲平仄。同一个字,四声不同就产生了不同的意思,必须根据字音来行腔,……像是阳平字应该高唱,去声字却应低唱,入声字要唱得短促而有力。一个字的四声,形成曲调上行或下行的自然趋势,这就是一般所说的‘以字行腔’。”并且“在设计唱腔时,必须把字的高低、阴平、阳平、上声、去声分析清楚。”^②

此外,程砚秋吐字发声多用古音,这也是迥异于众人

的。如“般”字,程派读作“buan”,阴平,从的是宋《广韵》:“薄官切”,倘若从今音则直接读作“ban”。程砚秋善用古声的行腔,增加韵味,令听曲者越品越有醇厚之滋味。

二、醇厚幽圆的唱腔

王瑶卿曾对四人名旦作过“一字评”——“梅样、程唱、尚棒、荀浪”,这样的评价可谓一语中的。独特的音色美是程派艺术的主要特征。程砚秋嗓音因倒仓之故,其音色不觉甜润,相反有种苦涩之感。程砚秋根据自身嗓音的特点,创造出了一种幽咽婉转、若断若续、似怨似慕的唱腔,世称“秋声”。程派唱腔的这种风格在幽咽之中别透出一股锋芒,从而对剧中人物,尤其是悲剧人物的表达极为深刻。

这种与其他旦角派别不同的嗓音,源于其发音方式的独特。程砚秋创造性地运用“脑后音”的共鸣方式。一般音色趋于明亮的发音注重提硬腭,即所谓的共鸣“靠前”,程腔则反其道行之,发声时咽壁直立后挺,软腭的小舌部位向脑后上方提起,这样的发声方式叫做共鸣“靠后”。此外,尤其在发低音时,要注重胸腔与喉音的运用,胸腔的共鸣有利于喉头的稳定,从而使得高低音都能平和醇厚。

同时,程派唱腔在气息的运用上也很有讲究,要求“气沉丹田”。一发声就要向下顺气,将胸腔向外扩张,发低音时,气在胸腔中的音量渐增,发高音时,气息越发下沉。即使“气”技巧的运用自如使程腔对声音的控制游刃有余,高亢者如惊涛骇浪却不失沉雄,低回者气息如线。这就是独有

的程腔之美。

三、广采博纳，时出新奇

程派声腔艺术的发展并非闭门造车，而是广泛吸纳了其剧种乃至其他艺术形式的滋养，极具创新精神。程砚秋先生本人就是一个善于出新的艺术大师。

关于演员的创新意识，早在戏曲刚步入成熟阶段的元代就有人予以重视了。胡祇通《黄氏诗卷序》中提到作为一个“独步同流”的演员，必须“温故知新，关键词藻，使出新奇，使人不能测度为之限量。”^①在《优伶赵文益诗序》中说：“日新而不袭故常，故食之者不厌。……拙者踵陈旧习，不能变新，使听者悉闻而厌见。”^②中国古典戏曲讲求创新的传统与程砚秋个人的思想性格决定了程派声腔艺术广采博纳的特征。

（一）对西洋音乐的借鉴

1932年，程砚秋亲赴欧洲考察，开创了京剧界向西方学习的先例。程砚秋可称作是位改革家，他曾讲过：“我们戏曲的唱腔，向来是不反对吸收的。不吸收，从哪里创造新腔呢？”^③

但是程砚秋讲求的吸收却不是生搬硬套：“在我们的戏里，我们要溶化别人的腔调来丰富我们的唱法。我这几十年的演唱中，新腔很多，我听见任何的，优美的腔调，全把它吸收过来，丰富自己的唱腔。梆子、越剧、大鼓、梅花调、西洋歌曲我全吸收过，但是使人听不出来，……使人听着新颖，又不脱离京剧原来的基础。”^④

程砚秋对京剧唱腔进行革新的例子不胜枚举。程派代表剧目《锁麟囊》的唱腔借鉴了美国电影《璇宫艳史》插曲的旋律。1942年在上海黄金大戏院演出《春闺梦》时，还试用小提琴伴奏。40年代上演的《锁麟囊》“忙把梅香低声叫”一段采纳了美国电影《翠堤春晓》中的女高音唱法。不仅如此，程派新戏有些唱词中也出现了西洋歌词通俗易懂和散文化的倾向，甚至如《英台抗婚》的唱词中有“我爱你”、“亲爱的梁兄”这样的欧化语言。但是，这些大胆的创新却又都中规中矩，这种创新与传统的融合可谓无懈可击。

（二）“固守其本”基础上的创新

在程派积极创新的同时，有一点是不可忽视的，那就是程砚秋的创新建立在“固守其本”的基础上。正如朱企新在《怀念老友砚秋》中所讲，程先生常说：“我对京剧推陈出新的体会，是在传统的基础上稳步推进，京剧只能是‘推陈’，而不能是‘丢陈’，丢弃全部传统。”

20世纪40年代，京剧舞台一度充斥着布景剧、京剧、电影混合演出的景象。面对这种情况，一向主张创新的程先生却连呼“末路末路，真惨”。足可见，程派之新，最终还是可以归结为程先生的一句话，那就是“守着规矩，再求发展，但发展必须仍循规矩。”^⑤

四、结语

程派的声腔以其独特的艺术特征与广纳博收的精神，跻身于京剧艺术之林，成为中国传统艺术的一块瑰宝。与此同时，程派本身所具有的创新开拓的传统也得以继承和发扬，即便在京剧处于低潮的时期，程派仍旧以其强大的艺术感染力和生命力蓬勃的发展和延续着。

注释：

①李 渔：《闲情偶寄》，天津古籍出版社，1996年版，第167页。

②程砚秋：《创腔经验随谈》，选自《程砚秋文集》，中国戏剧出版社，1959年版，第157页。

③转引自赵山林：《中国戏剧学通论》，安徽教育出版社，1995年版，第576、577页。

④程砚秋：《程砚秋文集》，中国戏剧出版社，1959年版，第67、67、118页。

参考文献：

[1]张庆善主编.程砚秋百年诞辰纪念文集[C].北京：文化艺术出版社，2003.

[2]程砚秋.程砚秋文集[M].北京：中国戏剧出版社，1959.

[3]吴祖光等.御省实录——回忆程砚秋先生[C].北京：文史资料出版社，1982.

[4]胡金兆.程砚秋[M].长沙：湖南文艺出版社，1987.

[5]中国戏曲家协会北京分会程派艺术研究小组编.秋声集[C].北京：北京出版社，1983.

[6]赵山林.中国戏剧学通论[M].合肥：安徽教育出版社，1995.

[7][清]李渔撰.闲情偶寄[M].李忠实译注.天津古籍出版社，1996.

[8]萧 晴编.程砚秋艺术评论集[C].北京：中国戏剧出版社，1997.

[9]徐 沛.程砚秋传[M].成都：四川民族出版社，1993.

（韩 洁，辽宁大学文学院）