

“程派张韵”看火丁——解读张火丁的唱腔特色

刘亚彬

(山东艺术学院 山东 济南 250300)

【摘要】四大名旦之一程砚秋先生唱腔低沉，多塑造社会底层的妇女形象，他的声音低回宛转、浑厚悲凉，演出剧目以悲剧为主，善用脑后音，声腔大方。张火丁是现代京剧程派的代表人物之一，著名京剧程派艺术家赵荣琛的关门弟子，属程派第三代传人。她在继承了原始程派唱腔艺术庄美、深沉、凝重和幽远特点的同时，倾力打造具有个人鲜明特色的艺术风格，采用不同的发声方式，加入俏皮的小“擞音”，使其具有独特的韵味，在具备“程腔”魅力的同时又不失“张韵”的独特，将《锁麟囊》《荒山泪》等程派经典剧目表现出不一样的风情，广受观众好评。2001年，为庆祝中国共产党建党80周年，中国京剧院推出了大型京剧现代戏《江姐》，而张火丁演绎的程派江姐不仅做到了形似，而且做到了神似，使剧目大获成功。

【关键词】张火丁；程派张韵；唱腔特色

中图分类号：J821

文献标志码：A

文章编号：1007-0125(2015)10-0047-02

一、“程派张韵”的独特魅力

张火丁是现代京剧中程派的代表人物，是著名京剧程派艺术家赵荣琛的关门弟子，属程派第三代传人，有“程派青衣第一人”的美誉。她在继承了原始程派唱腔艺术庄美、深沉、凝重和幽远特点的同时，倾力打造具有个人鲜明特色的艺术风格，采用不同的发声方式，嗓音浑厚中带着沙哑，又加入俏皮的小“擞音”，使她在细腻委婉的小腔处理上做到精致又不失自然，具有独特的韵味。

张火丁自从艺以来，最先以梅派打基础，后改工程派。在确立了门派之后，她并没有对其他艺术流派采取摒弃的做法，而是不拘门户之见，博采众长，取其精华，为我所用，只要对提高自己的艺术有益，她都愿意学习和尝试。她吸收了男旦赵荣琛的唱法，又向坤旦新艳秋请教，因而在她的演唱中既有男旦的遒劲，又有女声的婉约。在不断汲取各派所长的过程中，张火丁逐渐形成了自己独特的演唱风格。她的不懈努力不仅使程派在剧目上有所增多，而且也令“程派”唱腔结出“张韵”之果实。

“是淡云遮月，不是晴空日出；是游刃有余，不是不遗余力；是韵味无穷，不是震耳欲聋。”张火丁是这样解读程派艺术的，戏迷们也是这样评价张火丁的演唱的。有戏迷称赞张火丁的唱腔“不仅好听、耐听，而且耐品，越品越有味道。用迂回婉转的唱腔，一波三折间便跌宕出人物内心的苦楚，把剧中人物的不幸命运表现得淋漓尽致。”而在演唱中，张火丁善用“擞音”，就在几个小“擞音”的交替运用中，巧妙地表现出灵动的特色。

二、张火丁版《锁麟囊》赏析

程派剧目《锁麟囊》名扬天下，在程派剧目中独居魁首，在整个京剧界也有举足轻重的地位。它集程派唱腔之大成，具有荡气回肠余味无穷的艺术魅力。在《锁麟囊》中，富家女薛湘灵外表刁蛮任性，内心却简单善良，她在出嫁当天听到遇难的赵守贞啼哭时，一时动了恻隐之心，不求回报地拿出自己的“锁麟囊”慷慨相赠。六年后，天降灾难，家乡突发大水，原本养尊处优的大小姐薛湘灵与家人走散流落外乡，一个人为了生计被做了保姆。而赵家家业逐渐壮大，不变

的却是依旧摆香案供着当年的锁麟囊，感谢恩人。赵守贞要雇佣人照顾儿子，因而薛湘灵走进了赵家。世事难料，薛湘灵在为小孩找球时无意间发现了锁麟囊，赵守贞与她热诚相认，并帮助她找到家人，全家团圆。

张火丁一直对《锁麟囊》情有独钟。作为程派最优秀的传人之一，她始终执着于把程派最精华的一面留在舞台上。她为了演好这出程派经典剧目，进行了全身心的投入。特别是在刻画主人公薛湘灵的人物性格特征时，她一方面依据年龄、相貌上的优势，以及天生的冷傲气质，把薛湘灵从小娇生惯养、锦衣玉食所养成的富贵之气表现得淋漓尽致；另一方面，又刻苦背戏、练功、对腔，以唱念做打俱佳的表演风格，去努力诠释程派艺术庄重、深沉、幽远的个性。

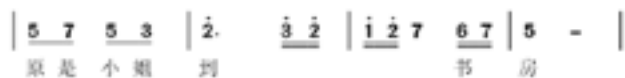
张火丁在演唱《锁麟囊》之前用了近一年半的时间来精心打磨唱腔，她的音域宽厚，音色略带些凄迷，在演唱时轻重缓急收放自如，抑扬顿挫一气呵成，唱腔既轻快明亮，又低回宛转，恰当地表达出人物不同时期的心理活动。同时节奏一波三折，跌宕起伏。在具备“程腔”魅力的同时又不失“张韵”的独特，带给观众一种柔肠百转的感动，举手投足之间程派的风流若隐若现。

三、程派《江姐》大获成功

2001年，为庆祝中国共产党建党80周年，中国京剧院决定排演大型京剧现代戏《江姐》。江姐这个名字在中国几乎是家喻户晓，而且有不少剧种已将这个女英雄搬上了舞台，如今用京剧艺术去演绎这个英雄人物确实是个不小的挑战。张火丁得知后主动请缨出演江姐这一角色。在一般人眼里，程派唱腔不能恰如其分地表现江姐的革命英雄气概，而张火丁认为正是因为程派艺术深沉、凝重的风格和不拘一格的精神成就了江姐独特的人性魅力。在张火丁的悉心准备下，2006年7月1日晚，革命历史题材剧目《江姐》在河南省人民会堂正式演出。演出中，张火丁的表演赢得了满堂彩，她主演的程派江姐不仅做到了形似，而且做到了神似，将江姐的大义凛然、英勇不屈的革命形象表现得淋漓尽致。这次表演的成功也成为程派表演领域又一次大的突破。

《江姐》这部戏的最后一幕是由张火丁演唱家喻户晓的唱段《红梅赞》。在凌厉险峻的山峰上依（下接第49页）

腔的旋律。再如：

如完全按照曲谱来演唱就显得单调古板，且有些字词还容易被人误解或听不清楚。这样的情况就要依靠演唱者根据字词的调值对其进行或上或下的“倚音”衬垫，并运用“双音腔”、“三音腔”和“多音腔”来美化。故上述谱例在实际演唱中应作如下完善：将单音腔“原”

变成多音腔“”，再将“到”字音符的上边加上倚音“”，并在其后面的多音腔“”用上虚字“啰”音，接着在“”用上虚字“吓”音行腔，这样演唱出来不仅让人完全听明白唱词的意思，而且旋律更有色彩和美好动听了。而一般的情况下，其拉腔大多使用字词的“韵音”过渡和衔接。如上所述的

中的“到”字延越七个音及三拍半的拉腔。

学好唱好“琼剧板腔”的第三大要素就是要掌握好音准、节奏、强弱和情感的处理。

“唱戏不贴调，害人难吹箫，琴弦断完了，鼓槌打翘翘。”这是流传在海南民间的海南话谚语。意为唱戏

音调如不准确，就会给人以很难配合与协助的尴尬。又有道“不知长短轻重，胡搅蛮缠乱碰”，说的是唱戏如踩不准节奏和不分强弱，就像人走路或跳舞一样缺乏规则，就会使人产生胡蹦乱跳的“逆反碰撞”感觉而难以接受。而唱戏如不理解 and 领会唱词意思、人物性格及腔调的风格与特点，就不能准确地给人以“传情达意”和美的感受。

诸如以上问题，既有“先天”的因素也有“后天”的缘故。“先天”的因素（人之听觉上“五音不全”的，感觉上“长短、强弱规则缺乏”的）是无法或很难改变的。故要解决好这些问题，只有在“后天”缘由上去努力。一是要重视和加强“视唱练耳”的训练；二是多听音乐并“带乐伴唱”；三是依托“节拍器”或多走“正步”训练节奏感；四是加强语文知识的学习，提高文化水平，以便更好地理解 and 领会唱词的意思和情感。

综上所述，要唱好“琼剧板腔”，就必须掌握和熟悉这“三大要素”。只有这样，演唱“琼剧板腔”才会“出口成曲”、“字正腔圆”和“优美感人”。

参考文献：

- [1] 梁明江. 海南方言说要 [M]. 海口：海南出版社，1994.
- [2] 张拔山. 琼剧唱腔基础 [M]. 出版信息不详。

（上接第 47 页）

旧有梅花的绽放，面对千里冰霜三九严寒的严酷考验依旧无所畏惧，踩在脚下—往无前。《红梅赞》用坚韧的梅花象征共产党面对国民党时的坚定的信念以及英勇抗争的精神，张火丁用她刚劲有力的唱腔完美表现出江姐不畏牺牲、面对敌人坚强不屈意志坚定的英雄气概。

四、张火丁的独特性格

张火丁认真唱戏、低调做人的性格使她与大部分明星十分不同，冷艳、沉静、素雅，独特的个性也使得张火丁在梨园圈内卓尔不群。清冷、平和的性格也造就了舞台上那个淡然、沉静、不带烟火气息的角儿。在现实中，名和利是很难超越的人生羁绊，张火丁却恰恰在这个浮躁的时代中保持着固有的平静。在她身上没有绯闻以及各种非艺术的要素，有的只是一种单纯的艺术韵味。

在大多数人看来，张火丁的生活比较封闭，比较孤立，和外界接触较少，几乎所有的时间都安静地“宅”着研究戏。类似于大型清唱会、商演等灯光聚集的场合很少见到她的身影。她一年最多演十场戏，以确保每一场戏都能表现出最高的水准。她很孤独，很寂寞，戏曲是她的事业，也是她唯一的爱好。而正是由于她的专心致志，她的排除外界干扰，她的拒绝商业化，才形成了今天如此特殊的“张火丁现象”。她的每场演出都一票难求，无数人从全国各地千里迢迢地赶来只为看一场戏；正是由于她的孤独寂寞，她的含蓄内敛，她的卓尔不群的魅力才会将京剧戏迷群体不断拓宽，使得很多开始并不懂程派，并不了解程砚秋的人为她清冷淡然的气

质所着迷，被她低回幽怨的嗓音所吸引，成为她的戏迷并逐渐开始关心喜爱京剧。

有人说，张火丁的唱是王菲，声韵独具特点，仅闭眼聆听就能感受到其独特的韵味，直入心底，沁人心脾；张火丁的舞是杨丽萍，天生妩媚的身影表现出丝丝生命的律动。可是，张火丁不是纯粹的歌者，也不是纯粹的舞者，她所演绎的是融合了歌唱与舞蹈的综合艺术，在她的身体里流淌的是中国的国粹——京剧的血液。她在舞台上不急不躁，动作安排恰到好处；她的演唱声音低回委婉，让观众的情感“从心底里渗出”。余玮在《张火丁为了“抢”来年轻的戏迷》一文中这样形容张火丁：“张火丁对‘青衣’这个词有自己独特的理解，她一直强调要把青衣那种特有的感觉演出来。她用自己在舞台上的唱腔、身段、台步、表情甚至具体到唱念时的口形，为这个时代提供了青衣这个特定行当的美学范本。她在举手投足之间，游刃有余地将程派唱腔里那些前人未曾充分发掘出来的细微之处，展现在观众面前。”在舞台上，她的扮相美、身段美、水袖美、唱腔美；在舞台下，她那份清冷避世孤独寂寞同样令人着迷。张火丁就这样将程派传统韵味的美和她自身独特的魅力恰到好处地融为一体，创造出符合现代人审美的“程腔张韵”，开创了属于自己的时代。

作者简介：

刘亚彬，山东艺术学院 2014 级戏剧与影视学专业硕士研究生。