

浅谈张派艺术的继承与创新——声情并茂

王 娜

(宁夏京剧团,银川 750001)

摘要:学习张派艺术要首先懂得声与情的和谐统一,在此基础上学习张派艺术不得生搬硬套,不能刻意去模仿,应该发挥个人特长,有选择地学习与继承流派艺术,并且多进行实践探索和创新,力求达到更高的艺术造诣。

关键词:张派艺术;声情并茂;京剧

中图分类号:J81

文献标志码:A

文章编号:1002-2589(2010)36-0199-01

一、声与情的和谐统一

声与情是一对矛盾,既对立又统一。“声情并茂”,“以情带声”或“以声带情”是每一个戏曲演员一生中所追求的演唱的最高境界。

声,不仅仅指唱腔艺术,还包含念白。所以,声、情还必须与吐字联系在一起。我国传统戏曲的唱法讲究五音,四呼,十三辙等,但都不能因吐字而忽视了声和腔,以至失去了连贯的声音。也就是说,我们唱、念的字与腔要统一,不能字腔分离,字与声要结合自然,清澈、圆润,亲切、悦耳,要达到字正腔圆,甜美动听。做到这一切,都依赖于一个“情”字去带动,只有你对唱腔有了深刻的理解,对剧中人物的命运、情感有了深刻的体验,再运用所掌握的演唱技巧与程式规范,才能够真正做到“声情并茂”。

二、声与情的运用把握

但凡学习张派艺术的同仁们都懂得,张派唱腔的把握,必须具备一副好嗓子。张腔中板式结构复杂,节奏变化多端,行腔时而高亢激越,时而低沉婉转,新颖而又细腻。对于初学者来说,很难掌握这种纷繁复杂的高难度演唱技巧。这就是说,演员首先要掌握好正确的发声,吐字,呼吸,共鸣等练声的方法,这是一个演员的艺术命脉。

张派声腔艺术之所以有它的感染力、生命力,就在于它的发声方法科学。京剧流派纷呈,各有特色,由于风格不同,音律体裁不同,那么它的发声、吐字、归韵、位置等又有所不同。但声腔艺术都有其一定的共性,演员要根据自己的特点,喜爱和追求,不受外界限制地去摸索能够发挥自己声音个性和特长的理想的发生方法。

张派的发声吐字与别的流派有所区别。张派吐字清晰准确,我认为是把字头,字腹,字尾巧妙地连接运用的结果,张派的吐字在于强调字头和字尾,而字腹是过度音,一带而过,这样观众在瞬间便能判断出你所唱、所念的准确性。张派独到的发音吐字特色,在张老师大量录音,录像资料当中随处可见,这里不一一举例。

“以声带情”还是“以情带声”,是要根据个人的艺术条件去选择。每一个人的生理条件不同。有了“声”才能淋漓尽致地发挥“情”,那么只能去调动所有的“情”来弥补“声”的不足。没有“情”或“情”不够,演员就要通过学习广泛的知识,加强各方面的修养,并通过生活的观察积累,丰富感情体悟,去提高自己的表演技巧与能力。

“声”与天赋有关,但有不依赖天赋的成功,一个演员天赋再好,不勤奋努力,到头来只能是一个演员而不会成为受人尊敬的艺术家。那么,所谓“声情并茂”,就只能是一句空话了。

三、学用并举

(一)苦学与巧学

有句老话:“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下”。学习张派艺术,要高标准要求自己,要深刻体会张派声腔艺术的神韵所在,不能亦步亦趋,生搬硬套,不能刻意去模仿。过分的强调“像”,会埋没了自己固有的专长和特点。所以,在这个问题上,我

认为应当根据个人的身体条件,嗓音特点,有选择地学习与继承流派艺术。

在继承与发展的领域里,张君秋老师应当是最成功的典范。张老师的启蒙老师是李凌枫先生,后拜尚小云先生为师,而声腔艺术上却是以旦角宗师王瑶卿先生为基础,又借鉴了梅派的外刚内柔,程派的外柔内刚,尚派的内外皆刚,荀派的阴柔制胜等优长。在发音吐字方面,张老师继承了王瑶卿先生的王派特点,掌握了王派讲究的硬气口发音重、收音快,软气口发音轻、收音慢,硬气口是滑音,高腔收着放,低腔放着收等有着极高的艺术价值的一套发声技巧,化在自己的演唱风格中。在张派声腔艺术当中,在旋律上张老师还借鉴了京韵打鼓等传统艺术的精华之处,不断丰富完善张腔的演唱特点,并有所发展,创新,使张腔给人以清晰华丽之感,与时代同步发展,永葆青春。

(二)学习与实践

对于一个京剧演员来说,四功五法,程式规范等基本功的学习与训练固然很重要,但由起步阶段逐渐走向成熟,直至能够在舞台上成功地塑造出一个完美的、让观众认可的艺术形象,却要经历一个漫长而又艰苦的磨练过程。没有一位艺术家是靠机遇和运气一鸣惊人的。他们在舞台上的风采与辉煌,是辛勤的汗水与心血的结晶,是刻苦学习和努力实践所换来的。这种毫无怨言,心甘情愿的奉献,是艺术家一生的真实写照。

京剧博大精深,既是一门技术性很强的艺术,又是一门艺术性很强的艺术;既有具体可感的“形”,更有微妙难测的“神”。如果说外在的技巧可以通过刻苦练习准确表达出来的话,那么内在的神韵,却不是一朝一夕或者十年八年能够掌握到的。我想,这正是一个演员要用一生的精力去追求,探索的一个极高的艺术层次。

(三)京剧的创新

艺术发展不是偶然的现象,它有着社会和艺术自身的需要。新时代要求戏曲艺术反映新的生活、新的内容、新的形式,我们所提倡的创新,不是与旧的完全隔绝,而是传统的基本上为京剧增添新的光彩。换句话说,创新是传统的发展与延续。演员的创新要激活传统,寻找新文化的支撑。古典艺术要让观众接受。古语说:“工欲善其事,必先利其器”。演员要走创新之路,首先具备作为一个创造者所应有的知识、技巧、修养和舞台经验,要营造自己的创作环境,这样你才能够有能力为观众创造出一个个崭新的舞台形象。

创新的道路是很艰辛的,没有坦途,没有捷径,更没有绝路。要想成为一名被专家认可,被观众欣赏的好演员,必须要有一种执着、顽强拼搏的精神,要用毕生的精力和心血去勇于探索、追求。

演员,对我来说,已不仅仅是一种职业,而是一种生活。我爱这种多彩的命运,爱这小小的舞台所给予我的喜怒哀乐;也感激每一个角色所赐予我的苦辣酸甜。在我这十几年的舞台生涯中,每一个人物形象的不同精力,命运与情感,都将是我生活的一部分,并在我心中永生。

(责任编辑/石 银)