

以程派为例论流派唱家“一”之“多”

■俞淑华(山东聊城大学)

摘要:就中国戏曲音乐整体而言,其“一”之“多”的内涵是无比丰富多彩的,如:一声腔、多戏种;一戏种、多行当;一行当、多流派;一流派、多唱家……程派恰似独具色、香、味、美的鲜花盛开在京剧艺苑,其唱家更是异彩纷呈。各唱家在继承传统流派的基础上,皆有传承与创新。

关键词:程派 唱家 “一之多” 传承 创新

艺术流派现象在京戏中表现的最为典型,生行中的南麒北马,男旦中的梅、程、荀、尚……流派的异彩纷呈,是其艺术繁荣昌盛的重要标志。流派的形成需要具备很多条件,而个人素质又是主要的构成条件,没有任何两个人的素质条件是完全相同的。就是同一流派的各唱家,其唱、念、做、打都极其富有个性,演员在舞台上举手投足、嬉笑怒骂等均各具特色,彼此之间多有不同之处。程派以其独特的唱腔、伴奏、水袖、剧目等艺术活跃在京剧舞台,其后继有人、唱家众多,且各具特色。

新艳秋(1910~2008),女,原名王玉华,祖籍北京。提起程派,新艳秋的名字是不容忽视的。有人说要听程师早期的演唱,听新艳秋即可。新艳秋与程砚秋本是同时代人,几无年龄差异,因此也就看到了程派艺术从萌发到成熟的全过程,并尽毕生精力继承和钻研,因其受益于程砚秋的恩师王瑶卿和梅兰芳,故对程派艺术的精髓了解得深刻而透彻,在实践中的掌握和运用也严守规范。她的嗓音与程砚秋酷似,无坤伶学程之斧凿痕迹。不夸张地说,她的天赋条件比之程砚秋本人并不逊色。听她的演唱,既能体悟到程腔的寓刚于柔、幽吟婉转,又别具清香雅丽、情意蕴蓄之风韵。

王吟秋(1925~2001年),男,苏州人。他出身清苦,少小孤贫。12岁进北京投师求艺,得到王瑶卿等名家亲传。

四十年代初,即在舞台崭露头角,1945年拜在程砚秋先生门下,是师从程派最久的唱家。他的风格是形神兼备,清雅秀丽,是学习、运用程腔的典范。王吟秋的戏最重规矩,你听他的戏能很容易体会到他对细节的用心和演唱的仔细。王吟秋在与程砚秋先生朝夕相处的几年里,受到程先生的悉心传授,深得程派艺术的真谛。他的表演严谨有法,恪守矩矱,精湛完美;身段舞蹈、做工分寸准确,举止有谱;唱念吞吐考究,行腔刚寓于柔;四功五法头头是道。王先生特别着意于保持程派所独具的艺术风范,准确展现程派艺术特有的意韵,是程派艺术最具影响力的传人之一。

赵荣琛(1916~1996年),男,安徽太湖人。赵荣琛出身名门,有深厚文化素养做底,嗓音宽亮,其唱腔较程师少了点“苦”,多了点“甜”。赵的戏很考究,唱得也细腻,很讲究一些细小腔的处理。赵荣琛的嗓音亮而不失沉郁、凝重、清越高远;他的表演温文端庄、清淡静雅;他的唱念细致入微、凝重深厚,创造了许多鲜明生动的艺术形象。对于纯粹程派戏,他唱得酷似程师;传统戏则能在严谨的规矩中表现出程派的艺术特色;至于自己创作演出的剧目,既保持了程派艺术的精华,同时还展示了他自己的艺术才能。

李蔷华(1929~),女。自幼学习京剧,对老生、老旦、花旦等行当均有研习。李蔷华是第二代“程派”传人中的

佼佼者。是程派坤旦中比较“硬”的一个,咬字比较重,据说现在能上演《女儿心》的只有她了。现今的程派坤旦最该向她学习的,就是她那种带有金属质感的音色和吐字了。李蔷华先生最大的特点及优点是规矩。她在音韵上有相当讲究,吐字、发声、四声极其准确,她的唱像是有一口气顶住,真正做到绵延不绝。听起来外柔内刚,情态动人。咬字讲究,口齿清晰。音色略薄,所以在初听时可能不是那么抓人。细听之下,很容易上瘾。50多年来她一直学习钻研程派艺术,先后在北京、武汉、上海等地从事程派剧目的演出和教学,为程派艺术的光大做出了贡献。

李世济(1933~),女,广东梅县人,国家级非物质文化遗产京剧代表传承人。自幼喜爱程派,12岁时得遇程砚秋先生,被其收为义女,并得到程砚秋先生亲自教诲。李世济通过舞台实践,从剧本到唱腔都力求出新,做到精益求精,是继承程派艺术又有所革新创造的一位艺术家。她将程腔大众化、普及化,更能为当代观众所欣赏,给程腔增加了新的活力,被很多人冠以“新程派”的称谓。她在艺术上有着不断进取的精神,尤其在唱腔方面,她与著名琴师唐在炘合作,对“程腔”进行了新的探索,做了许多大胆的尝试,在艺术上既宗法程派,又有所创新。她将程腔大众化、普及化,更能为当代观众所欣赏,给程腔增加了新的活力。在刚恢复传统戏的年

代,李世济就大胆致力于改革,她把当时港台流行歌曲和美妙音色巧妙地揉进自己的演唱之中,一时间吸引了大批的老中青观众,许多人就是从听李世济的戏,才开始步入京剧殿堂的,才对程派有所了解,因此她对程派乃至京剧的发展和弘扬起到非常大的作用,可谓功不可没。

张火丁(1971~),女,吉林白城人。自幼酷爱京剧,15岁入天津戏曲学校学习,后成为著名程派艺术家赵荣琛关门弟子,张火丁以极佳的天赋和良好的悟性,很快成长为程派后学中的佼佼者。他既能把程派名剧《荒山泪》、《锁麟囊》、《红鬃烈马》、《春闺梦》等演绎得光彩照人,同时还排演了《江姐》等新剧目。由于赵荣琛教授精湛、高超的技艺和细心传授,使张火丁的程派艺术产生了质的飞跃,艺术功力大有提高。使张火丁具有纯正、庄美、凝重、深沉、幽远的程派唱腔艺术。她主演的《锁麟囊》,行腔低回婉转,起伏跌宕,节奏鲜明,独具程腔的魅力,其表演突出了程派庄美、纯正、深沉、凝重、幽远的个性。

李海燕(1964~),女,河北省山海关人。1991年拜李世济为师。她的演唱柔中见刚、含蓄细腻、深沉而耐人回味。高挑颀长的身材,舒朗清秀的容貌,恬静内敛的气质,是李海燕舞台韵味的夺人所长。台缘儿逐年看涨的她,在恪守程派传统经典艺术的同时,又在努力寻求新的突破,在静悄悄的嬗变中以新的创作开掘更上一层楼的新天地。在声腔运用上,李海燕也有不少“私房”,程派的风格底蕴当然是不能轻易“抛闪”的,但是他认为不能一味地追求表层的原汁原味,而应尽量发挥自己女性嗓音的本色特征,“从心所欲不逾矩”才是继承流派最高境界。

迟小秋(1965~),女,辽宁阜新新人。1983年拜程派嫡传弟子王吟秋为师,王吟秋赠之名曰迟小秋。迟小秋曾被誉为“程派艺术的标准传人”,颇具程派寓刚于柔、幽吟委婉之特色,同时兼有雅丽清新、圆润细腻之韵。她嗓音纯正,圆润甜美,对程派以气催声的发音技巧运用娴熟。演唱中十分注重声、腔、意、气、情的运用。她宗法程派艺术不折不扣,

又能结合自身条件使自己音质之长得以发挥,形成了自己独特的演唱风格。她唱、念俱佳,大胆探索,不断创新。迟小秋被著名剧作家翁偶虹先生赞誉为“程派艺术的标准传人”。

李佩红(1966~),女,1995年拜王吟秋为师,是目前绝无仅有的在刀马和青衣两个行当均取得不俗成绩的青年演员。她的演唱特点是在严格规范的程派的韵味中,充分体现人物的内心情景,既有程派含蓄低回、幽吟委婉、深沉跌宕的情韵,又不单纯追求音色的形似,而是以情带腔、以腔抒情,力求从探索人物的性格、心理、情绪的深层底蕴上,来体现程派演唱艺术的精髓。因此,原工到刀马、花衫的李佩红,不仅是一位文武兼备、不可多得的好演员,也是继承程派艺术的佼佼者。

继承是戏曲艺术生命力延续香火不

断的保证,而创新则为它的持续发展并逐渐壮大提供强大的原动力。有流派就有竞争,有竞争就更发展,流派愈多,戏曲艺术的生命力就越愈强。为了自成一派,艺术家要最大限度地发挥自身独特性、创造性,以高度自觉的意识和行为,强调艺术个性的张扬——“一招鲜,吃遍天”!客观上促进戏曲行当中流派的多姿多彩——大小唱家,群星璀璨。

参考文献:

- 董维贤著.京剧流派.北京:文化艺术出版社,1981
- 秋文著.京剧流派欣赏.上海文艺出版社,1962
- 中国戏曲家协会北京分会程派艺术研究小组编.秋声集——程派艺术研究专集.北京出版社,1983

