

京剧小生“三音”初探

□ 陈东旭

京剧艺术通过借鉴、吸取其他剧种的精华，在文学、表演、音乐、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱等各个方面，历经无数艺人的长期舞台实践，构成了一套互相制约、相得益彰的格律化和规范化的程式。京剧行当按剧中人物性格，区分为不同行当饰演。从20世纪40年代起，演员逐渐一专多能，行当之间互相兼并统归为：生、旦、净、丑四大行当，但每一行又有细致分工，如生行包括：老生、小生、武生、红生等；其中老生又分：文老生、武老生，红生专演：关羽、赵匡胤等红脸戏，其他行当也都有各自细致的划分。

小生，顾名思义，所饰演的多是儒雅、俊秀的青少年男子，其中又分：官生、扇小生、翎子生、穷生、文小生、武小生等类型。为了突出表现青少年男子生理、性格上的特征，京剧小生的唱念具有一些显著的特点：唱时用小嗓，音色近似旦角，但唱法与声腔又与旦角不同；小生的唱法应该既有刚劲、又有宏亮，更要温和，听起来声韵很清脆，但是并不柔媚，很刚健，却并不粗野。这种唱法和念法，要掌握得恰如其分是很不容易的。要当一个好的京剧小生演员，必须掌握小生演员的“龙调”、“膛音”及“虎音”。要掌握“龙调”、“膛音”及“虎音”，必须懂得其形成、韵律及运用。

“龙调”的产生及运用

“龙调”也叫“龙音”，是京剧小生唱法之源。著名戏剧家萧长华说：“这种腔是用宽嗓唱的，腔调比较接近老生的腔，声调非常高亢，有些类似今天‘娃娃生’的唱法”。而小生唱腔的“小嗓”是从何发展而来的呢？它则是从“龙调”发展演变而来的。“龙调”是皮黄戏逐渐形成以及它开始盛行时，小生唱腔中本有的一种称为“龙调”的唱腔，它是用比较接近于老生唱腔的宽嗓来演唱，但它又融入旦角的行腔，因而唱法高亢并带

有阳刚之美。该拔高的地方就得高耸入云，该出亮音的时候就犹如龙吟凤鸣，委婉流畅，棱角分明，声情并茂。用于表现武生英武豪迈的性格和情感，文小生大多不用此种唱腔。而“龙调”的创始人是清朝道光年间（1821—1850），北京和春班著名的小生演员龙德云前辈，其唱法多用于唱工戏见长的武小生角色，嗓音高亢激昂，他饰演的吕布、罗成、赵云等，一时间誉满京城。由此，人们把他贯用的这种唱法称之为“龙调”。

“龙调”的传承和发展是从其后著名小生演员徐小香先生（1831—1882）开始的，他出于当时的老三庆班，擅长演周瑜一类的武小生角色。徐小香认为“龙调”的调门太高，又要用大嗓唱，一般演员的嗓子不容易顶得住，所以他在演武小生时改变了以往的唱法。这样一来，小生演员就更容易够得着胡琴的调门了，也使得小生的唱腔更加丰富了。此后的一百多年间，小生行当不论文、武，都用小嗓，由此可见“龙调”是小生行当唱法的起源。

“膛音”和“虎音”的运用

“膛音”即小嗓的低音。它是一种来自“胸腔”的共鸣，在低音区把小嗓乃至鼻音拓宽放亮，使它听上去能和中音区统一。小生虽然和旦角一样使用“小嗓”，可其饰演的毕竟是男子，二者在唱法上有很大的区别。我在跟老师学戏时，他经常教导我嗓音的运用，我也在学习实践过程中体会到“小嗓”除了一般的尖音外，还应该融汇一种宽厚的低音，也就是“膛音”的运用，这对雉尾生、武小生及昆曲的官生都尤为重要。

“膛音”是小生的唱念中必须有而旦角的唱念中极少出现的一种低而宽厚的嗓音，听起来似乎介于大小嗓之间，但又不是普通的低小嗓，更不是大嗓，要使足丹田之力，引起胸腔强烈的共鸣，像是从胸腔发出

似的,饱满且宽高。这种嗓音并非是生来就有的,而是不断刻苦训练出来的。如我学过的《罗成叫关》中的“十指连心,痛煞了人”一句,运用“膛音”就能把罗成当时那种激愤凄厉的感情抒发出来,我在平常排练演出中,“膛音”的运用更为多见。

小生演员在饰演角色时,根据人物的年龄、身份、性格及唱腔格调都要使用“膛音”,只是在使用的份量上要灵活适当的运用。一般来说,雉尾生、武小生的念白和“娃娃调”“调底”等唱腔中,要较多的运用“膛音”,比如我演过的《四郎探母》中杨宗保“巡营”一折的唱腔“杨宗保在马上忙传将令,叫一声众三军细听分明……”就是运用的“膛音”唱法。这场戏很短,但从情调上变换十分突出。杨宗保随着宋营兵丁在【快长锤】中,精神抖擞地快步登场,乐队奏起高昂的“娃娃调”飒爽飘逸。唱腔抑扬有致,顿挫分明,生动悦耳,尤其是唱到“向前者一个个俱有封赠”这一句大腔唱下来,台下总是满堂彩。我演过的《目莲救母》中目莲的唱腔也是运用此法,深受观众的喜爱。还有《群英会》《借赵云》《罗成叫关》《辕门射戟》等,而扇小生、文小生,如曹植、白居易等,“膛音”就不可运用得太宽太多,以免削弱人物儒雅气质。

“虎音”是小生唱法入门的钥匙,小生的唱腔中一定要有“虎音”,小生演员对此应该高度重视。“虎

音”同样来自“胸腔”,“虎音”含有刚劲的意思,在演唱技法上,吐字要清晰,行腔起落要有力,由始至终都要带着刚劲儿,在使用上,要刚中带柔,柔中含刚,刚与柔相互映衬,相互揉合。但它始终是贯穿于低音区和中音区,乃至高音区。唱起来气宇轩昂,虎虎生威。当然,更多的是靠气息的支撑,这也是小生与旦角在唱法上最根本的区别。比如《监酒令》中大段的二黄慢板和西皮原板等唱腔中使用“虎音”,听上去饱满醇厚;丰富充实而情韵不匮,唱来犹如虎啸龙吟,准确地表达了刘璋这个皇族青年将领对吕后篡权的强烈愤懑及对西汉王朝出现覆灭危机的焦虑,从而更生动地塑造了刘璋这个人物刚正不阿,忧国忧民的形象,在演唱过程中要做到“刚劲使得好,柔劲躲得巧”,才能展现演员扎实深厚的个人功底,也才会赢得观众的认可和赞赏。

作为一名京剧小生演员,我们扮演的人物各种各样,如:周瑜、吕布、付鹏、柳生春、杨宗保、刘璋、莫稽等等,这些人物形象不同,性格各异,他们的情感又随着剧情的不断变化而变化,如果能恰当地运用“龙调”、“膛音”及“虎音”的唱念方法,就能使我们更准确地表现剧中人物情感,从而在艺术的造诣上得到更高的升华。■

红色秦腔剧《照金这片天》激情上演

2012年2月8日晚,由陕西籍剧作家张民翔编剧、张武宏导演的革命历史题材——大型秦腔现代剧《照金这片天》在铜川市首演成功。

大型秦腔现代剧《照金这片天》,以传统的戏曲形式讲述了1932年到1935年期间,刘志丹、习仲勋、周冬至等老一辈无产阶级革命家在耀县创立的,以照金镇为中心的北方地区第一个山区革命根据地的事迹,艺术地再现了香山分粮、薛家寨保卫战、创建中国工农红军第二十六军的光辉历史。剧中讲述了我党老一辈无产阶级革命家为挽救革命与敌人斗智斗勇,最终成功粉碎了敌人的围剿,保护了陕西省委顺利转移,表现了老一辈革命家和照金人民同仇敌忾、英勇斗争、不怕牺牲的英雄气概。整场演出持续近三个小时,演员们塑造的杨槐花、李妙斋等角色形象生动、个性鲜明,精彩的表演不时引来台下观众的阵阵掌声。

