

浅谈豫剧常派“红白花”的声腔造詣和审美体验

连德志

(郑州市豫剧院 河南 郑州 450000)

[摘要]豫剧艺术源远流长,流派纷呈,在以艺术家个人为代表的流派中,影响最大,流行最广泛,最受群众喜爱的当首推常香玉的唱腔艺术,可以说常派艺术在豫剧发展史上占有举足轻重的位置。

[关键词]豫剧;常派;声腔造詣;审美体验

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.1929

作为常派艺术的再传弟子,我深深感到常派声腔艺术的博大精深。通过多年的钻研学习和艺术实践,我认为常香玉大师对豫剧演唱艺术的最大贡献,主要表现了她创立了豫剧演唱的新方法——混声唱法。所谓“混声唱法”,即真假声结合唱法,也就是胸腔、口咽腔、头腔联合唱法。这种唱法在豫剧界的出现,为豫剧演唱艺术开辟了新的途径,使豫剧真假声唱法逐渐趋于统一,而且也把豫剧的演唱方法向科学化推进了一大步,从而提高了豫剧演唱艺术的技巧性和表现力。无论是传统戏,还是现代戏,不管是表现高亢、激越、奔放之情,还是抒发典雅、秀丽、柔美之音;不管是高低起伏,还是轻重缓急,以及抑扬顿挫等等,都显得收放自如,驾轻就熟,处处给人以字真、腔正、声圆、形美的艺术享受。

流派创始人,都了解社会的审美需要,同时了解自己的个性气质和优缺点所在,并在长期的生活实践和艺术实践中扬长避短,开拓自己的潜力来进行创造,最后形成了他们所特有的艺术个性和流派风格。从豫剧唱腔的美学旨趣看,陈素真的“华丽挺拔”中透视出的,是对演唱内容之“感情”的打发;马金凤的“高亢、明亮”中所流露的,则是对表达内容的“正气”流露;崔兰田的“低回缠绵”中所蕴含的,则是所唱内容的“韵味”化的把握;阎立品的“清秀舒缓”中所表现的,则是对作品内容“深度”的揭示。她们各据一方、各有观众、各具特色、各具千秋,其唱法多出自某一个声区,并都创立了各自的风格,获得了突出的成就。而常香玉大师则集其大成,将各种唱法优点熔于一炉,统一混用,在审美意味上能够依据具体的内容赋予其各种不同的艺术特色。

要继承弘扬常派艺术特色,就应该把常派的经典剧目演出来,赋予新的艺术光彩。2016年,为纪念常香玉大师逝世12周年,经过各方面的大力支持,我在郑州上演了《红娘》《白蛇传》《花木兰》戏曲专场,向大家汇报了我学习常派艺术阶段性成果,同时也了却了我多年的夙愿。通过“红白花”的成功上演,我越来越意识到,女性演旦角是自来的,没有艺术加工,男性演旦角则需要特别细致的艺术加工,要花费很大精力去琢磨不同女性的体态、声腔、动作的美,最终才能呈现出一种艺术的美。多年的艺术实践告诉我,演员要真正演好一个角色,绝不是外形上的模仿,也不是硬背台词,而是必须有生活的积淀和内在文化涵养,加上有创意的、艺术化的外形和过硬的表演技巧,这样内外统一于人物形象的塑造上。

豫剧《红娘》是常派艺术的经典之作,也是对我最具挑战意义的一出戏。在此之前,我受教于豫剧名家虎美玲,主工青衣、闺门旦,对于性格活泼的花旦鲜有涉足,因此排演《红娘》倍感压力,更不敢有半点松懈。法国美学家布瓦罗在《诗简》书中说:“只有真才美,只有真才可可爱”。心纯意诚情方真。真实,就是要摒弃表演人物的虚假和做作、概念与空洞。真实感是沟通演员与观众感情的支架,也是演员进行舞台表演能否产生“艺术的感染力”的根基。表演艺术的力量源于真与真实,戏贵质朴,情贵真,唯真实才感人。基于此,对于《红娘》里的神态、身段、唱腔的每个细微变化,我都要反复练习。为了更好的刻画人物,我对剧本进行了逐字逐句的推敲,对人物内心进行了深刻挖掘,力求找到有机的好、合理的身段和神情,深入地找准剧作家所提供的规定情境,挖掘人物的潜在心境,把准人物内心的意念和人物的行为逻辑,从中产生表

演激情,力求使自己的表演沿着“典型环境中的典型性格”这条规律,塑造出栩栩如生的艺术形象。

在我的审美理解中,无论演什么戏,什么角色,在人物的第一段唱腔中,甚至就是在头几句的唱腔里,就要给观众留下一个极其鲜明而有人物特性的音乐形象。红娘是在流畅欢快的音乐中出场的,在舞台站定后唱“在绣楼我奉了小姐言命……”这段唱是红娘奉小姐之命探望张君瑞回来,走在相府千金莺莺的楼前所唱,我在“了”字,“命”字上是从旋律上加以发展,并施以上下小跳,有意识突出了这两个字;紧接着用了许多“哪”“哈”“嗯”“呀”的衬字、花腔,还巧妙地运用了快吸、浅气、轻声唱法,发音部位是头腔、鼻腔、口腔三腔连接,突出口腔的运声技巧,使其声音甜美、灵活、欢快,力求唱得情趣盎然,活泼爽朗,细致深刻地刻画了小红娘天真、活泼可爱的形象。在演唱过程中,我有意识运用了“言命”“奉了”的花腔,以及“探望张先生的病情”的“情”字的滑音,让观众感受到这样一种审美意境:你们看吧,俺那多情的小姐,到底还是突破了她那自尊尊谨的假意儿,命我去探望她那张先生去了……”这正是顽皮的红娘埋在心里的悄悄话。紧接着,我在“吓哄”二字上,用了豫西流水板的花脸加以渲染,演唱时顿挫分明,这种富于弹性的节奏跳跃,产生了一种十分顽皮而活泼的情调。在唱“我就说呀”时,用了半咏白的语调,轻轻的音量,然后用了几小节的停顿,并配合着眸光的流转,动人天真的笑容,深深地吸引了观众。在此稍停顿后,我用了宽宏的本腔,脱口唱出“张先生的病疾不轻”,在“轻”字的拖腔中,用了爽朗的笑声与唱腔紧密融合在一起,从而表现红娘丰富的内心活动。

常香玉大师对豫剧唱腔艺术的贡献,还在于她最大限度地丰富了豫剧唱腔艺术的形象性和色彩性。她善于运用声音的化妆技巧,能在一出戏,甚至一段唱腔中塑造出几个不同性别、不同行当、不同性格的艺术形象。对此,我在演出《红娘》时深有同感,因为我要通过声腔模仿出老夫人、张生的声音形象,而且还要把调皮活泼的嬉笑声、病入膏肓的呻吟声、唉声叹气的怨恨声、痛断肝肠的哭泣声,绘声绘色真真切切地表现出来。再如“提亲”一折戏,征战十二载的花木兰已由壮士成长为将军,那豪迈、矫健的壮士气概上又披上了一层沉稳、厚重的色彩。但她毕竟还是女儿,还要不时露出柔媚之相。贺元帅按耐不住爱将之情,三番两次要为花木兰提亲,而花木兰却连连以箭伤搪塞,大踏步送走元帅,慨然地转身扑哧一笑,以快流水板、快二八板等板式唱出了该剧中的核心唱段“用巧计哄元帅他出帐去了。”在这一核心唱段中,我将武生腔和花旦腔交替变换,把将军步和花旦步穿插运用,畅朗、洒脱、奔放、自然。如唱第一句“用巧计哄元帅他出帐去了”,用的是以真声为主的混合声,高亢浑厚,力度较强,展示出器宇轩昂的将军气度。唱“真木棣假木棣我自己知晓啊,在军营十二载我未露分毫”,前句拖音闪中带顿,扭花旦步,活泼俏丽;后句甩腔舒展豪迈,走大甩步,威武自豪。当唱到花木兰幻想她“快马转还乡”时的情景,则完全进入了花旦的身段:推开了东阁门,坐上了西阁床,挂起了小线篮,拿起了织布梭……等唱腔一收尾,我又立刻煞住,立刻回到将军相上来。这一段唱做,要注意转换自然,变换流畅,才能把花木兰的大将气质

(下转第2038页)

刚之美，它的动作特点是中、正、直、挺，这些特征塑造了军人坚贞不屈、顽强拼搏的形象。如果说中国古典舞以圆、曲、俯等形体动作表现一种含蓄柔韧的气质美，那么军旅舞蹈，则是以矫健、挺拔、刚劲有力等特征，形象彰显出军人钢铁般的精气神。在舞蹈队形中，军旅舞蹈也多采取直线、正方形、三角形等队形，给人一种稳重、训练有素、规整统一的感觉。

（五）在生活中不断寻找灵感素材

灵感对于创作者来说非常重要，舞蹈编导需要通过不同途径来获得灵感，再将这些灵感通过舞蹈呈现出来。生活中能够为舞蹈编导带来灵感的事物很多，舞蹈编导需要有一双能发现美的眼睛，在书籍、歌曲、电影、风景、美食中得到不同的灵感。舞蹈编导要将生活中得到的素材及时记录下来，并在舞蹈编排遇到瓶颈时能通过生活中收集的素材获取灵感。舞台编导还要及时查阅最新舞蹈资讯，了解最新舞蹈发展动态，紧跟社会流行趋势进行舞蹈设计。

紧跟社会趋势并不意味要随大流，舞蹈编导需要保持自己的想法和理解，不要过于受素材或者他人的影响，否则舞蹈编导会失去自己独有的特点，其作品会被淹没在众多同质化舞蹈作品中。舞蹈作品是一项面向大众的艺术，虽然舞蹈作品也强调舞蹈的艺术性，但是最重要的还是要具备大众性，一部好的

舞蹈作品若是没有人懂得欣赏，那么，这部舞蹈作品就失去了价值。所以，舞蹈编导在舞台设计中要学会把握通俗与艺术之间的度，做到既能让观众领悟到舞蹈所要表达的内容，又能让观众领悟到舞蹈设计的专业性。

结语

综上所述，创作出新颖独特的舞蹈作品才能够受到观众的喜爱，这也是舞蹈编导创作人员的核心问题。从本文的分析可知，研究舞蹈编导作品的创新，有利于我们从发展的角度看待目前编导当中存在的不足。因而我们要加强系统性建设与研究，分析合理的舞蹈编导路径，提高作品的表现力，增强其生命力，真正创作出新颖独特的作品。

参考文献

- [1] 郑增琴. 舞蹈编导在创作中如何实现新颖独特[J]. 参花(上), 2020(07): 147.
- [2] 刘雨晴. 舞蹈编导在创作中该如何新颖独特[J]. 艺术评鉴, 2020(09): 84-85.
- [3] 邵晓曼. 舞蹈编导如何创作出新颖独特的舞蹈分析[J]. 艺术品鉴, 2019(17): 137-138.
- [4] 徐波. 浅析舞蹈编导在创作中如何力求新颖独特[J]. 艺术科技, 2018, 31(12): 153.

（上接第1740页）

评价等来帮助艺术专业学生们消除心理负担，帮助学生们建立起积极向上的乐观心理态度，以此来积极的面对学习和就业。另外，通过对学生们进行心理咨询评价的方式来了解学生们的心理压力情况，消除学生们的心理负担，帮助艺术专业学生构建积极、向上、阳光的学习环境和氛围。

结语

总而言之，对艺术专业的学生们进行思政课程教学，有利于帮助艺术专业学生们形成独立的思想人格，并形成高尚的思想道德水平，树立起科学、正确的价值观、人生观和世界观。而在思政课程教学活动中融入人文关怀教育，在很大程度上还有利于艺术专业学生们创新能力和综合素养的提升，促进艺术专业学生们得到科学有效的发展。因此，在思政课程教学活动中，要重视人文关怀的重要性，形成专业教师、思政教师和辅导员的三级联动关系，为学生们构建良好的学习环境，把思政教育和人文关怀进行有机结合，提高艺术专业学生们的综合素质和思想道德的全面发展。

参考文献

- [1] 张禾. 浅谈如何在艺术类专业高校思政教育中体现人文

关怀[J]. 流行色, 2019(05): 174-175.

- [2] 刘婧. 高校艺术生思想政治教育中的人文关怀和心理疏导研究[J]. 读与写(教育教学刊), 2019, 16(11): 47-48.

- [3] 赵党锋. 浅谈艺术专业大学生人文素养的提升[J]. 新疆艺术学院学报, 2019, 17(01): 95-98.

- [4] 付保芹, 焦然, 刘佩琪. 课程思政对护生人文关怀能力影响的研究[J]. 卫生职业教育, 2021, 39(02): 62-63.

作者简介：唐香花（1983年9月-），女，汉族，广西桂林人，硕士，副教授，高级工艺美术师，研究方向：陶艺设计。

基金项目：主持在研《广西地域民族文化元素融合下文创品创新与开发》（立项编号：191206）。

基金项目：广西职业技术学院2020年第一批教学改革项目：艺术设计（产品设计方向）创新实验班。

基金项目：广西职业技术学院2020年第一批教学改革项目：《剪纸工艺》课程思政教学改革。

基金项目：广西职业技术学院2020年第二批教学改革项目：线上线下混合式优质课程建设项目《剪纸工艺》。

（上接第2034页）

和女儿情态自如地交融在一处，使观众受到强烈的艺术感染。

在跟随常香玉大师的二女儿陈小香系统学习常派声腔艺术时，我还发现，常派唱腔善于保留传统板腔程式中的长处，但又不受传统板腔程式的局限，在板式组合方面敢于创新并根据人物的感情需要，灵活地、创造性地运用传统板式达到艺术表现的目的，同时也引发了我对人物情感的进一步思考。《断桥》是《白蛇传》中的重点场次，也是精华所在，在唱腔的处理上也是独具匠心。在“杀出了金山寺怒如烈火”中，此时的白素贞的恨主要有两个方面：一是对仇人法海的恨，二是对自己夫君许仙的恨。但是这两种恨是有区别的，对前者是势不两立的刻骨仇恨，对后者却是一种爱和怨中的恨。为了表现两种恨在感情上的差别，我用了豫东调唱出前两句，用豫西调唱出后两句。从第一种恨过渡到第二种恨时，在情绪上需要有个转折的过程，所以在唱段开始用了豫剧板腔中善于表现最激动、气氛最紧张的[紧打慢唱]，然后是豫东调[飞板]，再转向豫西调[飞板]。四句唱词组成的一个唱段，通过板式的变化把感情的变化的层次表现了出来。同时在行腔过程中，还要把握好气

口，注意储气、换气、偷气等用气方法。在演唱“哭啼啼把官人急忙搀起”时，此段演唱运用的是稳健大方、朴实、平整的〔慢二八板〕，整段唱腔追求笃实、浑厚，字清板稳，有谷有峰，句句铿锵，进而把中原妇女朴拙、厚道、善良、刚直的情感韵致尽情的释放出来。末句“谁的是谁的非天在上头”，以翻高的重音重叠，把全剧的人情味推向了高潮，令人获得了质朴而厚重的情感震撼。

常派艺术是豫剧发展史上的一座高峰。这座高峰中蕴含着无尽的宝藏，亟待我们后学者去深入发掘。在常派艺术的殿堂前，我只是一个入门者，出演“红白花”只是一个良好的开端。为了常派艺术的进一步传承发展，我将一直努力，直到永远。

参考文献

- [1] 谭静波. 常派艺术的文化精神和美学神韵[J]. 河南日报. 2004: 5.

- [2] 张泽伦、左奇伟. 《豫剧唱腔赏析》[M]. 中国戏剧出版社. 2003: 5.