

京剧姜派小生唱腔艺术特色研究

郑军毅*

沈阳京剧院, 辽宁沈阳 110000

摘要: 中国京剧姜派小生唱腔体现了丰富动感的声乐表演, 本文主要研究了姜派小生唱腔艺术特色。小生人物青春活力、道德高尚, 在推动故事发展方面发挥着至关重要的作用。姜派小生唱腔特点是发声技巧有力、情感表达细腻、训练细致, 另外伴奏增强了表演的戏剧性。与其他声乐风格的比较, 可以揭示姜派小生唱腔的独特之处, 必将继续吸引着广大观众, 并永恒传承中国戏曲艺术。

关键词: 京剧; 姜派小生唱腔; 艺术特色

中图分类号: G821

文献标识码: A

文章编号: 2023010204

A Study on the Artistic Characteristics of the Song Tune of the Jiang School Students in Peking Opera

Zheng Junyi*

Shenyang Peking Opera Theater, Shenyang, Liaoning 110000

Abstract: The singing style of the Jiangpai Xiaosheng in Chinese Peking Opera reflects a rich and dynamic vocal performance. This article mainly studies the artistic characteristics of the Jiangpai Xiaosheng singing style. Young and energetic characters with noble morals play a crucial role in promoting the development of the story. The characteristics of the singing style of Jiang style young students are powerful vocal techniques, delicate emotional expression, and meticulous training. In addition, the accompaniment enhances the dramatic performance. Compared with other vocal styles, it can reveal the unique characteristics of the Jiangpai Xiaosheng singing style, which will continue to attract a large audience and forever inherit Chinese opera art.

Key words: Peking Opera; Jiang Pai Xiaosheng's singing style; artistic characteristics

引言

小生是京剧表演当中一个重要角色, 京剧小生的表演风格独具特色, 其所蕴含的艺术内涵非常值得探索和研究。在中国京剧的画卷中, 姜派小生唱腔是艺术表现的支柱, 体现着高尚的品德和充满活力的表演。姜派小生唱腔以其独特的声乐技巧和情感化的叙事方式, 在吸引观众和传达文化理想方面发挥着核心作用。因此, 本文重点探讨姜派小生唱腔的艺术特色, 研究其独特之处, 旨在更好的学习和发扬。

一、京剧小生的概述

京剧小生角色通常被塑造为青年英雄的男性角色, 他们体现了勇敢、正义和正直的品质。这些人物的特点是年轻的外表、端庄的举止和儒雅的举止。小生可以说就是年轻男主角, 突显了在许多京剧作品中的核心角色。从外表上看, 小生人物经常穿着精致的服装, 色彩鲜艳, 图案复杂, 反映了他们在叙事中的崇高地位。小生的动作优雅而有力, 强调敏捷性和实力, 面部表情经过

精心设计, 旨在传达一系列情感, 比如坚忍的决心、强烈的激情, 让表演者能够以引人入胜的形象吸引观众^[1]。

小生这个角色在中国京剧表演中占有重要地位, 小生往往充当叙事锚点, 推动剧情前进, 确立故事的情感核心, 他们的行动和决定塑造了表演轨迹, 使其成为整体叙事结构中不可或缺的一部分。小生人物体现了忠、义、荣等美德理想, 通过他们的行为以及与其他角色互动, 小生人物往往成为道德典范, 有助于体现中国文化中珍视的传统价值观。小生角色因其相关的品质和令人

作者简介: 郑军毅, 性别: 男, 出生年月: 1995.9, 民族: 汉族, 籍贯: 辽宁沈阳, 单位: 沈阳京剧院, 职称: 三级演员, 毕业于国家开放大学工商管理专业, 大专学历。研究方向: 京剧姜派小生艺术

向往的特质，引起观众的强烈共鸣，观众容易被他们的青春活力、英雄事迹和坚定不移的正义感所吸引，所以小生在整场京剧表演中容易吸引更多支持。小生演员展示了歌唱、表演、杂技等多种技能，使他们的表演充满活力和视觉冲击力，小生演员将这些元素无缝融合的能力，为京剧作品的整体呈现做出了贡献，很好的体现了艺术性和多功能性，从而为观众带来良好的欣赏体验。从本质上讲，小生人物在中国京剧中扮演着不可或缺的角色，体现着永恒的美德，以激动人心的表演吸引着观众，通过他们的艺术才华和奉献精神，为古典故事注入了生命，确保了京剧这一珍贵传统文化艺术的持久传承。

二、京剧姜派小生唱腔的艺术特色

姜妙香是著名京剧表演艺术家，著名京剧小生演员，他兼收并蓄，博采众长，刻苦钻研，努力创新，呕心沥血的创造了许多优美动听的小生唱腔，以及多种新颖别致的唱法，特色鲜明，耐人寻味，形成了脍炙人口的“姜派”。他对小生传统唱腔进行了精细化的加工改进，坚持“声随词变”、“按情行腔”的原则，使小生唱腔更加贴切表达人物的情感，更加悦耳动听。

（一）发声技巧

姜派小生唱腔以丰富的声乐技巧为基础，经过长期的磨练，这些技巧对于传达京剧人物和叙事的精髓至关重要。《四郎探母》“巡营”中杨宗保唱的[娃娃调]，《洛神》“馆驿”中曹植唱的[二黄三眼]，《风还巢》“洞房”中穆居易唱的[西皮二六]等，都是姜派小生唱腔的代表。姜派小生演员经过训练，可以发出洪亮且突出的声音，这需要掌握横膈膜呼吸，为持续发声提供必要的支持，通过使声音在胸腔和头腔产生共鸣，获得有力且投射良好的声调。精确的音调控制和调制，对于传达一系列情感和角色细微差别至关重要，小生演员必须能够无缝地驾驭不同的音高，灵活准确地音域之间进行转换，才能够有效地表达角色的不同情绪状态。京剧唱腔最重要的是吐字清晰，每一个字都必须让观众听懂。姜派小生唱腔的每一个字都要一丝不苟，注重发音和措辞的细微差别，确保唱词的清晰和准确传达，增强观众对表演的理解和参与^①。装饰和点缀是姜派小生唱腔的重要组成部分，为演唱增添了精巧和才华，具体可以用颤音、装饰音和美妙段落来装饰旋律，丰富音乐的质感，增强表演的表现力，还要注重精确控制执行，增加声线的深度和丰富性。小生演员通过严格的训练和练习，需要培养声音的敏捷性和灵活性，培养轻松准确执行快速的旋律段落、复杂的运行和声音跳跃的能力，才能够满足京剧曲目的严格声乐要求，在舞台上展示精湛演唱技术。动态范围和表现力在姜派小生演唱中起着至关重要的作用，使表演者能够通过声音传达全方位的情感，小生通过调节音量、强度和音色，唤起一系列情感状态，这种动态的表现力吸引了观众，并增强表演的戏剧性影响。

（二）通过演唱表达情感

姜派小生演唱的核心是情感表达，需要传达人物内心思想感情，具体需要运用多种唱腔技巧使演唱充满情感深度和共鸣。精

心的琢磨剧中人物的心理、地位、环境，运用唱、念、做等身段予以恰当、合理的表现，正是姜派小生演唱的一大特色。姜派小生演唱时，需要以敏感且细致的方式塑造声线，强调旋律轮廓和乐句，更好地反映叙事的情感弧线，具体可以利用音高、节奏和动态的微妙变化，传达角色不断变化的情绪和动机，引导观众在倾听欣赏当中投入情感。小生需要利用色调和音色的变化，唤起不同的情绪状态和性格特征，通过控制声音的明亮、温暖和共鸣，反映人物内心的动荡、喜悦或悲伤，这种对声乐色彩的细致入微的运用，增加了表演的深度和真实性，让观众能够与音乐的情感核心产生联系。姜派小生运用富有表现力的手势和面部表情，用于补充声乐表演，增强了演唱的情感冲击力，比如利用手、手臂和身体的微妙动作，传达角色的内心情感和意图，创造出与观众产生深刻共鸣的视觉和听觉表达。姜派小生演员一般善于解读故事的潜台词，并通过声音传达出来，他们在演唱中注入了多层意义和潜台词，利用自身对角色人物心理和戏剧背景的理解，使每一句唱词都充满了情感的真实性和戏剧张力。小生需要与人物角色建立共情，充分融入角色之中，真诚且坚定地表达情感，这种深厚的情感投入使演员能够与观众建立深厚的联系，通过发自内心的声音诠释引起共鸣^②。

（三）关注声乐训练的重要性

声乐训练是姜派小生唱腔的基石，为演员提供精彩表演所需的专业技巧、艺术感受力和体能。声乐训练使小生能够提高技艺的熟练程度，通过结构化练习和曲目研究，可以完善声乐技巧，扩大音域，并培养对乐器的控制力，这确保了他们能够满足京剧剧目演唱要求，包括复杂旋律段落，以及严格的声线要求。声乐训练可以培养小生的艺术敏感性和诠释能力，应该让演唱充满情感深度、细微差别和真实性，有效地传达角色的内心想法和感受，通过声音表达可以为叙事注入生命力，确保以引人入胜的形象和戏剧性的故事讲述吸引观众。严格的声乐训练可以增强小生演唱韧性和耐力，使其能够长时间保持高能量的表演，通过培养声乐耐力、呼吸控制和声乐健康习惯，可以减轻疲劳并在整个表演中保持声乐质量，确保即使在充满挑战条件下也能提供一致且有影响力的表演。声乐训练鼓励小生探索多样化的声乐风格和技巧，培养表演的多样性和适应性，需要学习驾驭不同的声乐音域和风格惯例，确保能够在各种角色和曲目中表现出色，这种多才多艺有助于增强在京剧艺术中的表演潜力。通过声乐训练，小生需要学习将自己声音与其他表演者和音乐伴奏无缝同步，从而形成和谐、有凝聚力的合奏动力，通过协作排练过程，建立相互信任、沟通和音乐同理心，从而提高表演的整体艺术质量。

（四）音乐伴奏与协调

在姜派小生演唱中，伴奏对于增强声乐表演的戏剧性冲击力和情感共鸣起着至关重要的作用。姜派小生演唱会用到中国传统乐器伴奏，如京胡、笛子和琵琶，这些乐器为声乐表演提供旋律支持、节奏驱动和丰富质感，创造出充满活力的声音背景，与演员的声音相得益彰。姜派小生演唱中的伴奏与声线精心协调，伴奏者根据演员的分句、力度和表现力的细微差别做出反应，这种协作相互作用增强了表演的整体音乐性和连贯性，创造了声乐和

乐器元素的无缝融合，通过美妙和丰富性吸引了观众。姜派京剧表演中，小生演员与伴奏者之间的配合，对于保持节奏的精确性和节奏的把握至关重要。小生依靠伴奏提供的节奏脉冲和提示来指导发声与节奏，确保声乐和乐器元素之间的同步性及连贯性。音乐伴奏增强了姜派小生演唱的情感共鸣和氛围品质，通过旋律主题、和声进行和节奏模式，可以营造情绪、张力和戏剧性，乐器演奏者与歌手密切合作，唤起观众所需的情感反应，无论是喜悦、悲伤、兴奋还是悬念。京剧中的器乐演奏者经常运用富有表现力的华丽技巧，为音乐伴奏增添丰富性，这些装饰与小生演员演唱的声音相得益彰，丰富了整体质感，增强了表演的戏剧性冲击力^[4]。

三、姜派小生唱腔与京剧其他流派的比较

（一）与京剧其他声乐风格的对比

中国京剧的声乐风格多种多样，各有其独特的特点和艺术传统。将姜派小生唱腔与京剧其他声乐风格进行比较，可以进行下列几个关键的对比：（1）旦角与小生。一个显著的对比，在于女性角色（旦）与男性角色（小生）的刻画。旦角往往强调细腻抒情的歌声和优美的动作，而小生则更注重大胆豪迈的歌声和充满活力的肢体动作，这种对比反映了中国戏曲中的传统性别规范和气质审美^[5]。（2）情感表达和声乐色彩。京剧中不同的声乐风格，表现出不同的情感表达和声乐色彩。小生唱腔强调力量和自信，而像花脸人物净角，则可以通过戏剧性的声音华丽、共鸣的音色和强烈的声音投射来传达情感，这种对比凸显了不同角色类型和声音风格所采用的情感表达技巧的多样性。（3）技术要求和音域。与京剧中的其他声乐风格相比，小生唱腔通常需要更宽的音域和更扎实的发声技术。小生演唱通常要求较高的旋律段落、快速的声音装饰和持续的声线，展示技术实力和声音敏捷性。相比之下，像丑角会优先考虑喜剧时机、声音特征和口语对话，而

不是精湛的演唱。（3）叙事功能和戏剧效果。京剧中的每种声乐风格都具有独特的叙事功能，并有助于表演的整体戏剧效果。小生常常与高贵、英雄人物联系在一起，他们推动情节发展，相比之下，其他很多角色则多数可能会扮演配角。

（二）姜派小生唱腔的独特之处

京剧声乐风格多种多样，姜派小生唱腔有几个区别于其他流派的独特元素：姜派小生唱腔的特点是塑造青春、英雄的人物形象，充满朝气、勇猛、正义感。小生歌手擅长通过有力的歌声、自信的舞台表现和各种动作，传达角色的活力和品行，这种独特的形象引起了观众的共鸣；姜派小生唱腔在强调力量的同时，在旋律和唱腔上也融入了优雅精致的元素，通过运用优雅的发音、流畅的连奏和微妙的动态细微差别，体现人物角色形象，这种力量与优雅的结合，为小生演唱表演增添了深度和丰富性，在京剧艺术领域中巩固了姜派小生唱腔的不朽地位，同时也吸引着广大观众和爱好者。例如，《四郎探母》中杨宗保“扯四门”的西皮唱段，成为流传至今的姜派小生名唱；姜派小生唱腔具有动态的声音表现力和戏剧效果，演员擅长通过声音和舞台表现来传达各种情感，还经常与其他表演者互动，以及运用充满情感的故事情节吸引观众，使姜派小生唱腔成为一种令人难忘的京剧艺术体验；小生人物常常成为中国戏曲传统中的道德典范，他们体现了忠诚、荣誉、自我牺牲等永恒的美德，激发了观众的钦佩和崇敬，小生演员在通过演唱表演延续这些文化价值观方面发挥着至关重要的作用。

结语

总之，在丰富的中国京剧艺术中，姜派小生唱腔闪耀着传统与艺术的光芒，小生演员以其英雄人物的刻画、精湛的演唱技巧、充满活力的表演，不引起人们的钦佩和崇敬。当观众沉浸在姜派小生演唱的世界中时，就会感受到中国戏曲文化的不可遗产和永恒魅力。

参考文献：

- [1] 张秀丽. 论京剧《智取威虎山》戏曲身段与民族声乐表演的关联性[J]. 淮北师范大学学报, 2019(05): 25-27.
- [2] 关悦强. 谈京剧小生“龙、虎、凤”三音的运用[J]. 大众文艺, 2020(12): 61-62.
- [3] 董新颖. 浅析京剧小生行当的艺术特征[J]. 北方文学, 2020(04): 57-58.
- [4] 张金哲. 京剧武生表演艺术探析[J]. 戏剧之家, 2021(08): 26-27.
- [5] 郑洁. 略议京剧小生的表演艺术[J]. 四川戏剧, 2020(05): 104-106.