探究京剧老生唱腔的传承与创新

侯立新
（石家庄市艺术学校，河北　石家庄　050000）

【摘　要】京剧是中华民族的一种重要传统文化，是中国戏曲艺术的典范，它将唱、念、做、打巧妙地融为一体，展现出特有的艺术魅力，被人们称为“国粹”。老生是京剧艺术中非常重要的一个唱腔流派，有着别样的艺术风采。本文对京剧老生的概念进行了详细介绍，并对其传承与创新进行了深入探讨，以期能够帮助其在百花争放的艺术市场中，展现出自己独特的艺术魅力，获取成长与发展的空间。

【关键词】京剧；老生唱腔；传承；创新

引言：

随着时代的进步，中国各种当代艺术都得到了飞速发展，一些国外的艺术也大量地涌入中国。这给中国传统美术中的老生京剧艺术造成了巨大的冲击。很多年轻人对老生都不了解，也没有想了解与学习的欲望，京剧的传承与发展都面临着极大的困境。在激烈的艺术市场竞争中，京剧老生的唱腔也一定要做出相应的变革和创新，顺应时代的发展与变化，更加贴合当代人的审美价值观，这样才能获得更好的传承与发展。

一、京剧老生概述

（一）京剧

作为我国国粹的京剧有着悠久的历史，它的前身是清初的徽班，在初期主要是以唱吹腔、高拨子和二黄为主。但是徽班有着较大的流动性，因此在流动的过程中，和其他剧种进行了频繁的联系和交流，并在唱腔上吸收了其他剧种的精华，包括昆区、秦腔以及一些民间的曲调，最终演化为今天的京剧，可以说京剧是我国优秀传统文化的融合与结晶，是我国宝贵的传统文化资源。现在的京剧，大多以西皮与二黄这两种腔调为主，在演唱的时候，还会配以一些乐器进行伴奏，包括胡琴、锣鼓等。京剧将唱、念、做、打巧妙地融为一体，具有一种独特的艺术感染力，因此受到广大人民的广泛欢迎。在京剧当中，有生、旦、净、丑、杂、武、流这七个行当，而老生是其中很重要的一种。

（二）老生

老生是京剧艺术当中很重要的一个行当，它又被称为“正生”“须生”与“胡子生”，扮演的角色为中年以上的男性。根据不同老生所戴胡子的不同，有“黑三”“白三”“黲三”以及“满”等形象。从表演方面而言。老生又可划分为唱工老生、做工老生与武老生几种。其中，唱工老生是以唱为主，做工老生则是以表演为主，而武老生则是擅长武功的老生，又可分为长靠老生与箭衣老生两种。比较典型的代表人物分别有《阳平关》的黄忠和《打登州》的秦琼。

京剧中的老生在唱腔方面有着独到的特点，与传统的声乐唱腔有着很大的区别，需要演唱人员在发音时，运用押喉的方法，借助鼻腔和口腔的综合运用，实现声音的自由调换。在京剧老生行当中，比较出名也为京剧做出了极大贡献的有马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯几位前辈，他们共同被称为“四大须生”。京剧唱腔也有很多流派，各个派别都有着自己独到的特点。其中，“杨派唱腔”的吐字与发音均比较流畅，能够在自然之中流露出一种美感；“谭派唱腔”和“余派唱腔”则较为相近，都比较追求整体上的效果，风格也较为委婉古朴，具有比较浓郁的传统韵味。

二、京剧老生唱腔的传承

作为我国优秀传统文化的京剧，尤其是京剧中的老生唱腔，具有很大的艺术魅力，我们应当努力将其传承下去，发扬光大，使其能够使更多的人享受到艺术的魅力，能够丰富更多人的精神生活。但是从当前状况来看，我国京剧老生唱腔的发展现状却不容乐观，社会传播效果不足，许多年轻的人对其知之甚少，甚至都没有机会去接触、去了解，更谈不上去喜欢、去传承了。这种情况之下，我们必须做出一定改变，从各个方面采取一定措施，加强宣传推广力度，来使更多的人能够接触到京剧老生唱腔，能够喜欢它并进行学习，使得这种优秀的非物质文化遗产能够传承下去。具体来说，我们可以从以下几个方面来努力。

（一）加大京剧老生唱腔艺术的宣传力度

中国有着悠久的历史，中华民族的传统文化也是多种多样，但是随着时代的进步与科技的发展，许多传统文化却在悄无声息当中被人们忽视，甚至被人们遗忘。例如国画、书法、射覆、歇后语等传统文化艺术形式，都因为人们功利性心态的存在，与人们的日常生活渐行渐远。当然，京剧当中的老生唱腔也是如此，这种特殊的艺术形式，在当下生活节奏极快的时代，与人们也渐渐疏远。事实上，现在仅仅有一部分老年人对京剧老生有所了解并且津津乐道，而绝大部分年轻人都对其不了解，也不感兴趣，他们对京剧老生唱腔的了解程度仅仅停留在“老生”这一名词之上。

在这种局面下，有关部门应该通过相应的举措，来加强对京剧老生唱腔艺术的推广力度。一方面，可以利用电视、电影来给人们展示一些京剧老生唱腔的经典曲目，使人们通过耳濡目染来提高对京剧老生唱腔的认知和了解；一方面，可以充分利用网络手段来利用微信、微博、抖音等新兴的传媒平台，来为人们推送一些京剧老生唱腔的曲目、知识等相关内容，让人们有渠道来了解、来见识；另一方面，还可以在网络平台或者电视节目中，适当引入一些京剧老生唱腔的内容，例如，可以举办一些京剧大赛活动，或是开展京剧知识竞赛活动等等。总而言之，目的就是最大程度将京剧老生唱腔推到人们的视野中，让京剧老生唱腔融入人们的日常生活中，最终成为人们喜闻乐见的艺术形式，把京剧老生唱腔更好地传承下去。

我国做得比较成功的典型范例也有一些，比如由河北省电视台精心制作的一档戏剧竞赛栏目——《绝对有戏》，它是河北省范围内的一个大型戏迷票友电视大赛，它于 2009 年开始播出，一经推出，就获得了无数观众的青睐和欢迎，也收获了很多年轻人的目光。这对于发扬和继承中国传统文化艺术发挥着巨大的推进作用。

除此之外，还有天津电视台的《国色天香》，也是很好的尝试。它是于 2014 年推出的，是一档大型原创明星戏曲曲艺真人秀节目。节目把京剧、评剧以及豫剧等各种形式的戏曲都纳入进来，通过节目嘉宾竞演的方式来展开。在各类“非物质文化遗产”的生存和发展面临着严峻挑战的当下，它在弘扬中华传统文化、推动跨领域合作挑战等方面，都做出了有益的创新。此外，《国色天香》还使用了古辞赋、古文化、古旋律融合新唱法、新编曲、新概念的“三古三新”的创作方法，使歌曲更具有中国文化内涵，将传统戏曲曲艺的旋律和现代节奏相融合，构成了独具魅力的中国曲风。这使得戏曲更加符合当代人的审美观念，有利于将其更好地接受与传承下去。

（二）提高人们对京剧老生唱腔艺术的兴趣

京剧老生唱腔之所以出现传承困境，是因为当代年轻人多对各种现代艺术比较追捧，而对于京剧老生唱腔没有浓厚的兴趣。而兴趣才是学习的极大驱动力，因此要想让京剧老生唱腔得到更好的传承，就必须想方设法获得更多人的喜欢，激发出更多人对京剧老生唱腔的兴趣，这样才会主动地对其进行学习，进而怀着极大的热情投身到京剧老生唱腔的艺术当中去，为京剧老生唱腔的传承和发扬光大做出自己的一份力。越来越多的年轻人加入到京剧老生唱腔的艺术当中去，才会

为京剧老生唱腔输送更多新鲜的血液，使其在新时代之下，焕发出新的生机。

兴趣往往来源于近距离的接触以及频繁的接触，所以我们若想激发广大年轻人对京剧老生唱腔的兴趣，就应当增加他们与京剧的近距离接触。比如，可以多组织一些巡回演出，以使更多的人近距离地体会到京剧老生唱腔的特殊风采，这种感受一定与从电视或者电影屏幕上所看到的有很大的区别，会更加具有震撼力与感染力。此外，还可以与各大高校进行沟通联系，尽可能获取高校的支持，然后在各大院校之中，多组织一些关于京剧老生唱腔的专题活动，以增进大学生们对京剧老生唱腔的认识，从而增加大学生们对京剧老生演唱的兴趣。这对于京剧老生唱腔的继承和发扬，将会产生极大的推动作用。

（三）加强京剧老生唱腔艺术的教学

在我们的生活当中，一些对京剧老生唱腔有兴趣的人，也多数是停留在对其“欣赏”的层面之上，很少有机会去亲自学习，缺乏具有体验性的感受。这一方面是因为京剧老生唱腔，相对于歌曲而言，本身有较高的难度，人们学起来没那么容易，不是仅仅依靠听听就能学会的，必须需要专业人员的指点，才能悟得其中的真谛。另一方面，是因为当前状况下，人们很少有机会、有渠道来对京剧老生唱腔进行学习，这就为人们学习京剧老生唱腔，以及对京剧老生唱腔的传承，造成了很大的阻碍。

因此，我们可以从构建更多教学平台，为人们提供更多学习京剧老生唱腔的机会为出发点来努力，采取一定的措施，改善当前的状况。一方面，政府部门可以扶持和引导各大院校开办有关京剧老生唱腔艺术的相关专业与课程，为年轻人提供更多专业学习的机会。这样，当年轻人越来越多地接触到、喜爱上京剧老生唱腔的时候，就恰好有良好的教育渠道来对其加以教学，就能构成“天时地利人和”的场景，有利于将京剧老生唱腔这一优秀的传统文化艺术代代相传下去。另一方面，有关部门还可在社会上成立一些文化兴趣班，并由专门的老师讲授京剧老生唱腔艺术。这样，就可以使社会当中所有对京剧老生唱腔感兴趣的人，都可以有渠道来进行专业的学习，也可以亲自体会演唱京剧老生的感受。这样，就可以使更多的人得到京剧老生唱腔艺术的良好陶冶，从而能够把京剧老生唱腔很好地传承下去。

三、京剧老生唱腔的创新

任何艺术想要不断发展，就必须要不断地进行创新，创新是任何艺术在发展过程当中必不可少的一个环节。京剧老生唱腔艺术从最初流传到现在，也是经历了很多的创新与变化，融入了一些其他戏曲的元素，博采众长、吸取精华，最终才变成现在的样子。在各种科学技术高速发展的当前时代，京剧老生唱腔艺术也应当顺应时代的发展与变化，做出一些创新，这样一方面能够使自身更加完善与进步，更加适应新时代的艺术发展趋势，另一方面又可以使之更为容易被社会大众所接受，更加能够满足人们的审美趣味，使其免于被其他新生的艺术形式所取代。具体来说，应当在保留原有京剧老生唱腔艺术风格的基础上，适当融入一些新时代的元素，或者融合某些传统艺术表现形式，并汲取他们的艺术精髓，在表现形式与内涵等方面都进行大胆革新，使京剧老生唱腔能够充分满足当下时代人们的审美观念与审美需求，焕发出蓬勃的生命力。

（一）强化表演者创新意识

京剧老生唱腔这一艺术需要经过表演者的表演，才能呈现在大众的眼前，被人们所感知。因此，人们对京剧老生唱腔的实际感受如何，自然与表演者水平的高下有着直接的关系。因此，若想使得京剧老生唱腔艺术的表演更加具有感染力，就应当不断强化表演者的创新意识，增强其专业水准与表演能力。在当前信息技术高速发展的当下，人们获取信息的便捷程度越来越高，接触到的艺术形式越来越多，因此对于各种艺术的欣赏水平提升了不少，口味也更加刁钻。如果表演者的能力不到位，在表演的过程当中出现一些瑕疵，必然会很容易被观众

发现，即便表演的过程中不出错，表演得不够完美、不够到位，也很难满足观众的欣赏需求。这就为京剧老生唱腔的表演者们提出了越来越高的要求，他们必须不断提升与完善自我，增强自身的创新意识。对于演唱过程中的各种转音、咬字以及发音等细节，一定要深刻钻研，找出其中的问题，并有针对性地进行调整与完善，尽可能地提升自身的表演能力。当每个京剧老生唱腔表演者的表演能力得到提升之后，那么京剧老生唱腔艺术的整体水平也就自然而然地会获得大幅提高。

（二）结合传统唱腔

传统唱腔有不少的优点，在发声方面比较自然，在吐字方面比较真切，嗓音比较刚亮，字正且腔圆。因此，在对京剧老生唱腔加以革新之时，就可以充分融合传统唱腔当中的各种优点，使演唱效果更好，给予观众更加良好的听觉享受。一方面，可以在当前的京剧老生唱腔当中融入传统唱腔，另一方面也可以对传统老生唱腔加以革新，总之，尽可能使二者融为一体，扬长补短。

比如，在演唱《武家坡》时，唱到“受尽了煎熬”这一句时，演唱者可以适时为其加入一个大的唱腔，并将哭撒音融入。通过传统唱腔的哭腔形式进行演唱，能更好地将“薛平贵”这一人物的真实情感展现出来，更加有韵味。此外，演唱者还应视具体情况，将转音的地方进行适当调整，增强其艺术感染力。

（三）结合舞蹈

京剧老生唱腔这一艺术在表演的过程中，往往是以唱为主的，对动作方面的要求并不高。而在现代艺术发展的过程中，人们往往喜欢欣赏舞蹈，对于动作过于单一的表演，往往会生出一种单调、呆板的感觉。因此，表演者在表演京剧老生唱腔的时候，应当适当多加入一些动作，可以融入一些比较合适的舞蹈元素，在赋予人们听觉上享受的同时，也给他们的视觉上带来一场盛宴。除此之外，将舞蹈动作融入京剧老生唱腔艺术当中，能够更好地增强其表现力，使观众能够更好地理解曲剧的真正含义，更好地感知人物的真实情感。

（四）结合声乐

京剧老生唱腔在进行表演时，注重的是表演者真实声音的演唱。而声乐演唱则不同，它具有多种多样的演唱方式，如合唱、领唱以及独唱等等，不同的演唱形式能够呈现出不同的演出风格，给观众带来各不一样的感觉。因此京剧老生唱腔进行演唱时，可以适当结合声乐表演形式，为观者带来耳目一新的感觉。例如在演唱《武家坡》时，在薛平贵与其发妻分离的时候，就可以适时将声乐演唱的形式融入进来，利用背景音乐来进行渲染，从而使表演的感染力增强，得到一定的升华。

结语：

综上所述，京剧是我国一种优秀的传统文化，是中国戏曲艺术的典范，被人们称为“国粹”。而京剧老生唱腔是京剧艺术中非常重要的一个唱腔流派，有着别样的艺术风采。本文对京剧与老生进行了详细的介绍，分析了对京剧老生唱腔的传承策略，包括加大京剧老生唱腔艺术的宣传力度、提高人们对京剧老生唱腔艺术的兴趣以及加强京剧老生唱腔艺术的教学等方面。进而，我们探讨了对京剧老生唱腔进行创新的具体策略，从强化表演者创新意识、结合传统唱腔、结合舞蹈以及结合声乐这四个方面进行了详细阐述，以期能够为相关人士提供借鉴与参考。

参考文献：

[1] 王文端 . 浅谈京剧老生唱腔的传承与创新 [J]. 戏剧之家 ,2020(17):20-21.

[2] 晋金增 . 浅谈京剧老生唱腔的传承与创新 [J]. 大众文艺 ,2019(17):166-167.

[3] 冯亮 . 论京剧老生唱腔的传承与创新 [J]. 大众文艺 ,2019(01):149.

[4] 武自强 . 试论京剧老生唱腔的传承及创新 [J]. 戏剧之家 ,2016(20):55.

[5] 吴佳明 . 京剧老生唱腔的传承与创新 [J]. 大众文艺 ,2014(21):187.