

Research on the Emotional Expression Techniques of Qingyi Singing in Peking Opera

Xinjun Gong

Jiangsu Province Performing Arts Group Jingju Theatre, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract

This study examines how qingyi singing techniques convey emotions within specific character contexts, while exploring how technical variations enhance role development. By comparing Cheng Xue'e from *Phoenix Returns to the Nest* and Li Yanfei from *The Second Entry to the Palace*, the research analyzes classic arias to highlight how breath control, rhythmic patterns, articulation, and vocal embellishments shape emotional transitions. It documents how these details contribute to constructing psychological rhythms. The findings reveal that the contrasting personalities and circumstances of the two characters lead to distinct technical arrangements. The study argues that overemphasizing technical skills in qingyi singing may diminish the authenticity of character portrayal, whereas moderate innovations in rhythm and vocal embellishment—provided they align with the character's emotional core—can expand the expressive range of this role. Emotional structure serves as both the foundation for technical application and the essential principle to uphold during creative innovation.

Keywords

Peking Opera; Qingyi singing style; emotional expression; *Phoenix Returns to the Nest*; *The Second Entry into the Palace*

京剧青衣唱腔情感表达技巧研究

贡昕君

江苏省演艺集团京剧院, 中国·江苏南京 210000

摘要

本文旨在说明青衣唱腔如何在具体人物情境中承载情绪, 并探讨技法变化对角色塑造的推动作用。选取《凤还巢》程雪娥与《二进宫》李艳妃作为比较对象, 通过回看其经典唱段, 重点审视气口、板式、咬字与润腔在情绪转折中的实际表现, 并记录这些细节如何参与构建人物的心理节奏。结果显示, 两位角色在性格与处境上的差距, 使唱腔技法呈现出不同的排列方式。研究认为青衣唱腔的传承若只关注技巧, 会削弱角色内心的真实感; 而对节奏与润腔的适度更新, 只要不偏离人物的情感根基, 可以扩大青衣行当的表现幅度。情感结构是技法运用的起点, 也是创新时必须守住的核心。

关键词

京剧; 青衣唱腔; 情感表达; 《凤还巢》; 《二进宫》

1 引言

京剧作为中国国粹, 青衣行当中的女性角色始终承载着民族文化中对女性情感与品性的多元表达^[1]。唱腔是青衣传递情感、塑造人物的核心载体, 脱离情感的唱腔只是技巧的堆砌, 缺乏技巧支撑的情感则难以精准落地。青衣唱腔的情感表达, 是演员将自身理解与角色心境融合, 通过行腔、润腔、咬字等技法, 实现“以声传情、以情润声”的过程。当下京剧艺术传承面临年轻化受众流失、传统技艺表达同质化等问题, 深入研究青衣唱腔的情感表达技巧, 既能丰富京剧声乐表演的学术研究体系, 也能为青年演员的技艺传承提供实践参考。当前学界对京剧青衣唱腔的研究, 多聚焦于技

巧规范或单一角色解读, 少见将唱腔技巧与情感表达深度绑定, 且结合具体角色唱段细节展开的系统性分析。因此, 本文将《凤还巢》《二进宫》为依据来探究京剧青衣唱腔的情感表达技巧。

2 京剧青衣唱腔的艺术特质与情感表达核心维度

2.1 青衣唱腔的艺术特质

京剧青衣唱腔以皮黄腔为核心, 融合昆腔、吹腔等曲调, 形成了“婉转细腻、字正腔圆、以情带声”的艺术特质。与花旦的活泼灵动、老旦的苍劲厚重不同, 青衣唱腔侧重音色的柔美与行腔的流畅, 音域多集中在中高音区, 既需保持声音的清亮通透, 又要传递出角色的情感深度。青衣唱腔的技法体系围绕“情”展开, 气口、板式、咬字、润腔等技巧的运用, 均需服务于角色情感表达。演员需根据角色的身份、

【作者简介】贡昕君(1986-), 女, 回族, 中国江苏南京人, 本科, 二级演员, 从事京剧表演研究。

性格与处境,调整唱腔的力度、节奏与音色——闺阁少女的唱腔多轻盈柔和,宫廷贵妇的唱腔多端庄厚重,悲愤交加时则侧重力度起伏与节奏顿挫,形成“一人一腔、一腔一情”的艺术效果。据《京剧声乐表演技巧》(王廷瑛,2005年)统计,青衣常用板式达8种以上,不同板式的节奏差异,直接决定了情感表达的基调。

2.2 青衣唱腔情感表达的核心维度

青衣角色的情感表达并非单一维度,而是涵盖了娇羞、温婉、焦虑、悔恨、坚定等多种情绪,这些情绪可归纳为三大核心维度^[2]。一是细腻的内心情绪,多表现为闺阁女子的娇羞、思念或隐忍,如程雪娥前期的少女情怀。二是强烈的情绪波动,多因命运转折或处境突变引发,如李艳妃从焦虑到悔恨的情感转变。三是坚定的情感立场,多体现为角色在困境中的坚守与抉择,如李艳妃后期的醒悟与抗争。

这三大情感维度,对应着不同的唱腔技巧组合。细腻的内心情绪需依托轻柔的气口、流畅的行腔与舒缓的板式;强烈的情绪波动需借助力度变化、板式转换与顿挫的咬字;坚定的情感立场则依赖沉稳的气口、厚重的音色与规整的行腔。演员需精准把握角色的情感维度,灵活运用唱腔技巧,实现情感与声音的高度契合。

3 京剧青衣唱腔情感表达的核心技巧——基于经典角色的案例分析

3.1 气口控制:情感表达的基础支撑

气口堪称京剧唱腔的“生命线”。它决定着声音的力度与音色,更影响情感传递的自然度。青衣演员会主动调整气口的深浅、轻重与疏密,适配角色的情绪变化。《凤还巢》程雪娥前期是闺阁少女,气质温婉娇羞,气口主打“轻、细、匀”。参考梅葆玖《凤还巢》录音,其《日前领了严亲命》(西皮慢板)中,“命奴家在帘内偷觑郎君”一句,吸气浅、呼气缓,气口均匀无突兀起伏。这种处理贴合少女面对相亲对象的羞涩,藏起直白情绪,全靠气息拿捏分寸。反观《二进宫》李艳妃,深陷朝政危机的她,气口多是“重、沉、缓”。张君秋演绎《自那日与徐杨决裂以后》(二黄慢板)时,开篇“自那日”三字吸气深沉,呼气厚重带顿挫。我认为这种处理精准戳中角色的焦虑无助,把误逐忠良后的慌乱藏进气息里。气口的灵活调整很关键。程雪娥后期气口从轻柔转稍重,气息起伏贴合委屈与坚定,让角色情感跳出单一,更显立体。

3.2 板式运用:情感节奏的精准把控

板式是青衣传情的核心手段。演员会主动选择、转换板式,适配角色情绪变化。青衣常用西皮、二黄两类板式,西皮明快流畅,适配灵动娇羞;二黄舒缓沉郁,贴合悲戚悔恨。以程雪娥为例,《凤还巢》中她多用西皮板式,《母亲不可心太偏》采用西皮流水。参考梅葆玖演出录音,该段行腔舒展、节奏又偏快,我认为这般处理精准贴合少女的温婉与委屈。李艳妃则侧重二黄板式,《二进宫》中《自那日与

徐杨决裂以后》用二黄慢板。张君秋演绎时,行腔顿挫感贴合角色内心的撕扯,把悔恨与无助具象化。板式转换能传递复杂情感,程雪娥从西皮慢板转西皮流水,节奏提速、行腔收紧,既显澄清误会的急切,又露坚定,让角色情感更立体。

3.3 咬字行腔:情感传递的精准落地

“字正腔圆”是京剧唱腔的核心准则,而咬字行腔则是青衣践行这一准则、传递内心的关键技法。青衣演员会主动兼顾咬字规范性与行腔情感性,凭咬字的轻重缓急、行腔的起伏转折,勾勒角色情绪。拿程雪娥来说,作为闺阁少女,她的咬字行腔自带“轻、柔、婉”特质。参考梅葆玖《凤还巢》录音,其《日前领了严亲命》唱段中,“领”“命”“帘”等字咬字轻柔,唇齿发力舒缓,不刻意强调顿挫。尤其是“帘”字,行腔舒展、尾音轻扬,我认为这般处理既藏住少女的羞涩,又透出对穆居易的好奇,贴合角色特质。反观李艳妃,咬字行腔偏“重、沉、顿”。张君秋演绎《自那日与徐杨决裂以后》唱段中,“决”字咬字厚重、字头有力,行腔时稍作停顿再缓缓送出,把悔恨与愧疚具象化。细节处见真章,“闷”字的轻咬、“忧”字的重送,都让角色情感跳出刻板,更具感染力。

3.4 润腔处理:情感层次的丰富提升

润腔是提升情感层次的关键,堪称青衣传情的“神来之笔”。青衣演员会主动运用润腔手法,贴合角色情绪选择颤音、滑音等,全程规避过度修饰,避免弱化核心情感。以程雪娥为例,梅葆玖演绎《凤还巢》时,润腔主打轻柔克制。“母亲不可心太偏”唱段中,“偏”字结尾加小幅颤音,力度轻柔;“言”字搭配小幅滑音,婉转柔和。我认为这种克制的润腔处理,恰好贴合程雪娥的单纯心性,既藏住委屈,又凸显娇羞。而张君秋演绎的李艳妃,润腔侧重厚重沉郁。《二进宫》中“后”字加大幅颤音,“忧”字用舒缓下行滑音,旋律渐沉。这种处理将角色的悔恨与无助具象化,让情绪更有冲击力。润腔的灵活调整,更能让角色情感落地。程雪娥、李艳妃的润腔手法随情绪转变,跳出单一表达,让角色更显立体鲜活。

4 青衣唱腔情感表达技巧的传承与创新

4.1 技法复刻与情感共鸣

青衣唱腔的传承,从不是简单照搬技艺,而是“形神兼备”的传递。核心路径离不开技法复刻与情感共鸣,少了哪一样都不算真传承^[3]。演员得先精准复刻经典细节,气口深浅、板式节奏、咬字力度,都要以大师演绎为蓝本反复打磨。梅葆玖传授程雪娥的《凤还巢》时,不光让学生对着演出录音逐句标注气口,还让学生去观察生活里的闺阁少女——他说“娇羞不是声音软”,是心里藏着话的克制。中国戏曲学院2023年《青衣唱腔教学实践报告》也提到,学生得先过技法分析关,再做角色扮演,才能初步融合技与情。青年演员学李艳妃,不能只学张君秋的厚重气口,得懂

她“悔”的根源——误逐忠良的愧疚、宫廷濒危的焦虑，让技巧跟着情感走。

4.2 贴合当代与形式优化

传承的生命力全在创新，青衣唱腔的情感表达技巧，得在贴合当代审美里找新出路。创新不是抛开传统重来，而是守住“技为情用”的根，再适度优化表达形式，让传统情感能被当代观众感受到。最易落地的创新就是微调板式节奏。年轻观众偏爱快节奏，有些青年演员演程雪娥《日前领了严亲命》时，把西皮慢板的传统速度稍作提升。气口的“轻匀”、润腔的婉转一点没丢，既保住了少女娇羞的本色，又多了份灵动。北京京剧院青年团2024年演出数据反馈，这个版本的青年观众离场满意度比传统版高32%。同时还有润腔与表现形式的跨界融合。王蓉蓉演《二进宫》时，给李艳妃的“忧”字加了小幅气声，既没丢张君秋先生厚重的颤音底子，又用气声放大了无助感，让“悔恨”更戳当代人。还有些剧目会简化舞台音效和灯光，少了传统程式的繁复，观众反而更能聚焦唱腔里的情感。

4.3 坚守内核与适度突破

传承和创新的关键是找准“坚守”与“突破”的平衡点。平衡点的核心是“以情带技、技为情用”。情感是唱腔的灵魂，所有技法都为传递情感服务，不能本末倒置。不管技法怎么调、形式怎么改，都不能丢了角色的情感根儿，否则创新就成了没灵魂的花架子。有些演员为了“显新颖”，给程雪娥唱段硬加十多处华丽装饰音，滑音幅度比传统演绎超出，把娇羞少女弄得浮夸又刻意。而成功案例都是守住根再突破。张火丁演程派青衣时，保留“幽咽婉转”润腔，气口也稍作调整，让“隐忍”更有张力。史依弘在《凤还巢》里，简化

繁复行腔，却死死守住咬字“轻柔婉”，让程雪娥的单纯更对当代观众胃口。传承和创新的关键平衡点得靠对传统的敬畏和对审美的敏锐才能找到。

5 结语

本文以两部典型剧目的青衣唱段为重点，通过技法与情绪指向的双向分析，进一步确认青衣声腔体系的核心并不在技巧本身，而在技巧与人物内在结构之间的互动。气口深浅、板式节奏、咬字力度及润腔幅度在不同角色中呈现出明显差异，这些差异并非偶然，而是由角色身份、心理状态及戏剧情境共同推动。随着分析展开，技法如何在局部细节中生成情感密度、如何在段落推进中组织人物心绪，其运作逻辑逐渐清晰。在传承与创新的讨论中，可以看到传统声腔模式与当代审美需求之间形成了新的张力。青年演员面对经典唱段时，需要在技法复现与情感再阐释之间建立平衡。青衣唱腔的艺术价值从来不是单一技法的精熟，而是技法在角色情感结构中的精准定位。未来的研究可从声学特征、表演心理学等角度深化分析，以更系统地呈现青衣唱腔的情感生成机制，并为当代京剧表演在传承与发展之间寻找更有效的路径。

参考文献

- [1] 龚文君.情在声中起——京剧青衣唱腔情感表达技法探析[C]//中国通俗文艺研究会.“汲取文化力量坚定文化自信”主题研讨会论文集.江西省京剧团有限责任公司,;2025:18-21.
- [2] 梁红.京剧青衣唱腔在民族声乐作品《千古绝唱》演唱中的运用[D].兰州大学,2018.
- [3] 田晨.流行音乐混声唱法对青衣唱腔技术的借鉴与价值探究[D].南京艺术学院,2021.DOI:10.27250/d.cnki.gnjyc.2021.000094.