

中华国粹——京剧

吴晓红

在中国戏曲 300 多个剧种中，最为鲜艳夺目的要数京剧，它被奉为“国剧”，被列为“国粹”。

清代乾隆至道光年间，安徽的徽剧和湖北汉调的戏班纷纷进京演出。京剧就是在这两种地方戏曲的基础上，吸收昆曲和北方梆子戏的曲调，结合北京的语言特点而逐渐形成的，并于光绪年间臻于成熟。从清末到20世纪60年代初，京剧一直是中国最繁荣、最流行的剧种。

京剧的最大特点，也是它的魅力所在，就是它的程式化，写意性和形式（装饰）美。京剧无论在唱腔上还是动作表演上，都有一整套严格的、规范的程式。它的唱腔板式以二簧、西皮为主。二簧的旋律舒缓婉转、凝重浑厚，适于表现沉郁、苍凉、悲伤的情绪；西皮的旋律起伏跌宕、明快跳跃，适于表现欢快、激动、不安的情绪。在动作表演上，生角的出场有整冠、捋髯、定场诗、起霸等。旦角的水袖，武打场面中的打出手，龙套的出场和场面调度都有一定的规范和程式。这些程式，一方面塑造了人物，另一方面烘托出场面气氛。

京剧的角色行当分工细致，而且各种行当都有专门的唱腔，表演程式，这是京剧比其他剧种更为成熟的标志。京剧中的角色行当分为生、旦、净、丑四大类。其中生、净、丑为男性角色，旦为女性角色。生又可分为老生，小生、武生；净是花脸，可分为黑头（京剧中包含是黑脸，故名）和架子花脸；丑又可分为文丑和武丑；旦可分为正旦（青衣）、花旦，武旦和彩旦（女性丑角）等。

京剧在道具、舞蹈动作上表现出强烈的写意性。比如一条马鞭，就代表马，拉马、上马、马失前蹄、落马等都靠马鞭配合舞蹈动作来表现；一把椅子、一张桌子，可以是门，可以是山，可以是床，全凭表演动作表现；千军万马，四个龙套就代表了；千里万里，在台上转个圈就到了；上楼下楼、乘船涉水也是几个舞蹈动作就能让观众明白；武打场面中，在云旗中翻滚扑打就表示在天空中的战斗，在水旗中表演就表示在海底的搏击。这些就是中国传统文化中求神似不求形似的写意性。

京剧的形式（装饰）美主要表现在服饰和脸谱上。京剧的服饰可谓五光十色，重彩艳丽。贵妇的风冠霞帔，武将的长靠护背旗，王公的蟒

袍玉带等令人目不暇接。京剧的脸谱更是一种独特的艺术，它以夸张的色彩和线条突出表现人物的特征与性格，极富装饰性。脸谱主要用于净（花脸）和丑（小花脸），特别是净的脸谱，多达数百种。在千变万化的图案式脸谱中含有规范性、程式化的内容。比如图案比较整齐对称的，大多表示正面人物，图案较乱且不对称（俗称歪脸）的，大多表示反面人物或性格怪僻的人物；主调为红色的脸谱表示忠勇，如关羽；主调为黑色的表示刚直，如包拯；主调为青、白的则表示奸诈，如曹操等。与整脸相反，碎花脸在构图、色彩上极为复杂，跳跃性强烈，给人以凶猛、性格怪异的感觉，如马武等。歪脸的脸谱在构图、色彩上都不对称，反差较大，表现人物的反常和丑陋。

在长期的发展过程中，各种行当都出现过承上启下的杰出表演艺术大师，他们的演唱形成了独特的风格，产生了京剧的流派。比如老生中的谭（鑫培）派、言（菊朋）派、马（连良）派、麟（言芳艺名麒麟童）派；旦角中的梅（兰芳）派、程（砚秋）派，尚（小云）派、荀（慧生）派；净角中的金（少山）派，裘（盛戎）派等。

“四海一人谭鑫培，声名卅载轰如雷。”这是梁启超对京剧表演艺术家谭鑫培的赞誉。

谭鑫培武功根基扎实，嗓音甜润坚实，刚柔并济，善于将唱、念、做、打几种演技融会在一起，从而发扬京剧艺术的唱腔、台词、表演、武打相互综合的特点。他对京剧的演唱方法进行大胆的改革，将昆曲，梆子、大鼓和京剧的青衣、老旦、花脸的唱法熔于一炉，创造出长于抒情、悠扬婉转、略带感伤的“云遮月”唱法，成为“谭腔”的创始人。他的演唱富于变化，善于自如地运用唱腔表现各种情绪。例如《卖马》中秦琼的抑郁忧伤；《洪羊洞》中杨延昭的哀婉凄凉；《战太平》中花云的昂扬激越。谭鑫培的舞台表演做工细腻，一生演出剧目达300个之多。他的代表性剧目有《碰碑》《空城计》，《定军山》《阳平关》，《乌龙院》《清风亭》等。为了改变以往念白南腔北调、吐字含混的状况，他以湖

广音夹京音杂以中州韵的念白标准，规范，统一了京剧的韵白。这一巨大贡献对京剧的发展产生深远影响，成为京剧发展中继往开来的人物。

一个男人，在近 50 年的舞台生涯中，惟妙惟肖地塑造了众多不同年龄、不同身份、不同性格的妇女形象，被外国人称为“不可思议”的艺术家，他就是中国京剧艺术大师梅兰芳。

梅兰芳生于梨园世家，8 岁学戏，10 岁登台演出。1913 年和 1914 年，他两次赴上海学演出，声誉鹊起，奠定了他作为艺术家的地位，形成了京剧旦角（青衣）中的“梅派”艺术。他的艺术风格，质朴中见俏丽，妩媚中显大方。

从 1915 年到中华人民共和国成立，这一阶段是梅兰芳艺术生涯中的黄金时期，也是梅派艺术逐渐成熟的时期。他的演唱，嗓音圆润嘹亮，唱腔婉转优美，注重面部表情，特别是运用眼神来表现人物情绪细腻的变化，一改传统京剧只重唱，不重表情的倾向。在一些新编剧目中，他加强了戏中的舞蹈成分，如《天女散花》中的绸舞、《霸王别姬》里的剑舞等，这就使京剧表演成为一种载歌载舞的艺术形式。

在近半个世纪中，梅兰芳塑造了众多鲜明的艺术形像，如《黛玉葬花》中的林黛玉，《断桥》中的白娘子，《生死恨》中的韩玉娘，《宇宙锋》中的赵艳容，《霸王别姬》中的虞姬，《贵妃醉酒》中的杨玉环等。这此妇女，有的端庄典雅，有的英武豪放，有的机智勇敢，而这些生动的个性，又都以美的形式表现出来。特别是出身相门，却敢于大胆反抗昏君的赵艳容，她装疯又不失机敏的神态；与项羽患难与共的虞姬，在最后时刻的歌舞和以死相报的勇敢；骄纵得宠的杨玉环的一旦失宠，以酒浇愁的醉态。这些都是梅兰芳最具代表性的杰作。

在长期的演出过程中，京剧积累了丰富的剧目，其中有许多经过千锤百炼的传统剧目，如《群英会》《空城计》《文昭关》《二进宫》《玉堂春》《锁麟囊》《四进士》《闹天宫》等等。京剧是一门极富魅力的表演艺术，对它了解得越深，就会越喜欢它，甚至迷恋它。