

如何欣赏京剧系列讲座之七

老旦与时尚

马晓男文

在中国传统戏曲中，老旦是扮演老年妇女的角色。老旦的表演特点，就是唱、念都用本嗓，用真嗓，但又不能像老生那样平、直、刚劲，而应该暗含青衣那样的婉转迂回。专门以唱工为主的，属于唱工老旦，比如《钓金龟》中的康氏，《赤桑镇》中的吴妙贞，《望儿楼》中的窦太真，《遇皇后》、《打龙袍》中的李后等；而《清风亭》中的贺氏，《西厢记》中的崔老夫人，《李

逵探母》中的李母等都属于做工老旦；还有新移植到京剧里来的《对花枪》，其中老旦也扎靠，这似乎比较新鲜，其实在更早的传统京戏里有一出《雁门关》，里面的佘太君就是扎靠的，不过这个戏，多少年没人演罢了。

一、老旦的发展历程

起初老旦都是由男演员扮演的，老旦行前辈名家众多，谭志道、罗福山、谢宝云、龚云甫、松介眉、文亮臣、卧云居士、李多奎等等。以前老旦在剧中大多是配角，真正老旦挑大梁演戏是从龚云甫龚先生开始的，称为龚派。但现在宗龚派者甚少。

龚先生之后对老旦行当做出巨大贡献的是李多奎李先生。他早年拜罗福山，也曾跟龚云甫学戏，李先生嗓音苍劲宏亮、善于使用“丹田”气，行腔饱满、咬字清晰，被人们称为“李派”，之后，老旦行几乎“无人不学李”。

李多奎先生桃李满天下，其中比较著名的是李金泉先生，现在有朋友称之为“新李派”，也有朋友不同意这个观点。李金泉在继承传统的基础上，不断探索创新，使老旦演唱更注重融入“情”。除了唱腔创作外，他也不断地创编新戏，比如《罢宴》《李逵探母》《岳母刺字》都是他改革创新的代表作。这些戏现在已为老旦行广为传唱，并且已记入“京剧词典”。

新中国成立后，老旦角色大多是由女演员扮演了，李鸣岩、老旦、三王（王晓临、王梦云、王晶华）、王树芳、赵葆秀、郑子茹、兰文云全都赫赫有名。女演员与男演员相比，从嗓音条件上有很大不同，唱老旦可能更受一些局限，但是，同为女性，她们更能深刻地体会剧中人物的悲欢离合和爱恨离愁，表演也更有真实感。

二、老旦名段

由于有丰富的人生经历，老旦的背后总是有着更多的故事，而这些故事大都与她们的儿女有关。

在女儿面前，她们大都扮演“慈

母”的角色，比如《牡丹亭》中的甄氏老安人与《锁麟囊》中薛湘灵的母亲，在溺爱女儿这点上不相上下，前者以为“女儿自长成，自有许多情态，且自由她”，后者对女儿更是言听计从，送给女儿的嫁妆价值连城。

而与儿子有关的老旦故事就更多了，据说在早年间，光《训子》的戏就有十出，她们分别是：专母、岑母、徐母、陵母、姚母、秦母、狄母、张母、李母和周母。大家耳熟能详的就有《岳母刺字》《徐母骂曹》《李逵探母》《四郎探母》等等。

三、时尚老旦

其实，戏里的老旦是个不太讨巧的角色。她们不是褐衫绿裙，就是白衫蓝裙，满头的白发梳成一个发髻，还要戴上老旦冠，手里一般还要拿上一根拐杖，暗黄凛然的脸色，颤颤巍巍的举止，声腔本色而响亮。但是，有一个号称是“时尚老旦”的演员，改变了人们对这一行当的看法，她就是——袁慧琴。

1996年袁慧琴考入中国戏曲学院优秀青年演员研究生班，成为该研究生班中唯一工老旦的研究生。2000年她在文

赵葆秀剧照

文化部全国京剧优秀青年演员评比展演中获一等奖，2001年在中央电视台全国青年演员电视大奖赛中获金奖，2002年她领衔主演的六集京剧电视连续剧《契丹英后》获得了第22届中国电视飞天奖一等奖，这是飞天奖设奖以来首位戏曲演员入围女主角提名奖。

我们下面要谈的，是袁慧琴的一出代表作《对花枪》。

这是一个有声有色、痛快淋漓，以浪漫开头，悲喜交加却又最终转悲为喜的大团圆故事。

女主人公姜桂芝刚一登场就是一大段叙述，这段长达一百零八句的唱腔在所有的剧目中也算是空前绝后了：“我的家祖居南阳地，离城十里姜家集。老爹爹练就武艺，祖传的花枪甚出奇。姜桂芝生来无有兄弟，我母只有一个闺女。我自幼随父把花枪练，爹娘疼爱我，我们一家三人命相依……”在自报家门之后，她又回忆了四十年前是怎样救了一个赶考的书生，又是怎样和罗艺“练花枪脉脉含情常私语，练花枪彼此爱慕会心意。”还有婚后罗艺佯跪拜师学花枪，约好谁若变心另一方就用“鞋底做刑具”的缠绵、甜蜜。然而好男儿

要进京赴考场，罗艺还是走了，这一走就是四十年杳无音信。而姜家“颠沛流离异乡地，从此音信两茫茫。”一边是姜桂芝的痴心盼归，另一边，负心人罗艺却攀上了高枝，又娶了秦琼的姑姑，还生了一个玉面玲珑的小罗成。那罗艺见姜桂芝前来寻夫，心里自是做了一番思想斗争，也许是舍不得已有的荣华富贵，也许是为了保全自己的面子，他竟然派儿子罗成前去讨伐姜桂芝。这是多么大的反差！

而最终，罗艺的七十二路花枪是敌不过姜桂芝的一百零四路的，他被打下马来。面对这个日思夜想却又恩断义绝的男人，姜桂芝的心情一定是酸甜苦辣、百感交集，即便是把罗艺千刀万剐也是理所应当。可是当他真要如前所诺，用绣花鞋批面皮的时候，她又轻轻地吧鞋给夺了下来。

二人重归旧好，携手上山，故事有了圆满的结局。姜桂芝的遭遇是不公平的，她所处的时代没有包公为她判冤，没有贵人为她撑腰，在那个男尊女卑的时代里，她却靠自己的武艺、自己的本领做了自己的包公，最终找到了自己的幸福。

时尚老旦——袁慧琴

京剧《对花枪》是20世纪80年代创作的一出新编历史剧，此剧打破了传统老旦只重唱念而舞蹈性不强的特点，根据剧情设置了精彩的舞蹈和武打动作，是京剧老旦唱念做打俱全的标志性剧目。而袁慧琴主演的数字电影《对花枪》运用数字技术实现了戏曲元素与电影元素的融合。其中最具有代表性的是影片中出现了一段有着108句唱腔、长达24分钟的长镜头。

可以说，许多人是因为袁慧琴才爱上老旦这个行当，甚至喜欢上京剧的。她扮演的角色美丽、善良、正直、智慧，一如她的为人。同时，她又是一个不固步自封的人，她勇于尝试将传统戏曲与声光电等现代技术相结合，使戏曲这门传统艺术吸引了大批青年人。

看看袁慧琴扮演的角色，再想想舞台上那些或刚直不阿、或爱子心切、或大义凛然、或老当益壮的老旦，心中不禁感慨：京剧从诞生到发展成熟的二百多年间，曾经上演过的剧目多达几千出。现在有据可查的就有一千三百多出。在这一千多出戏中以老生、武生、小生为主的戏占半数以上，以老旦为主的戏却仅有二三十出。这个行当发展到今天，出现袁慧琴这样优秀的传人，甚为可喜。

（责编：刘贤 王鹏）

赵葆秀剧照

袁慧琴剧照