

如何欣赏京剧系列讲座之十

活泼天真与滑稽幽默

京剧中的『花旦』与『彩旦』

齐易文

花旦与彩旦都是戏曲中旦行的分属类别，这两类行当在表演上刻画了或是活泼天真、或是滑稽幽默的艺术形象，为戏曲表演艺术增添了许多喜剧色彩。

一、花旦

花旦多扮演性格活泼爽朗、天真烂漫、轻盈伶俐的少女。这样的角色，丫髻比较多，如《红娘》中的红娘、《打樱桃》中的平儿、《花田错》中的春兰、《战宛城》中的春梅等。《红鸾喜》中的金玉奴、《得意缘》中的狄云鸾、《豪杰居》中的陈秀英等角色，也属这一类。

“花旦”一词出现的很早，元杂剧里就有“花旦杂剧”一类。朱权在明洪武三十一年所著的《太和正音谱·杂剧十二科》里更把花旦杂剧列为“烟花粉黛”，说明花旦在元杂剧里扮演的是妓女一类的角色，《赵盼儿风月救风尘》中的赵盼儿就是一个元杂剧里的花旦。经过历史的演化，今天的花旦已经不是元杂剧里的那种含义了，而是对戏曲里聪明伶俐的少女角色的称呼。

在演出服饰方面，花旦多是着短衣，或裙子、袄，或裤子、袄。着裤子、袄时，配以坎肩、“饭单”（即围裙）、“四喜带”（即自腰前方下垂于两腿中间的饰物）；有时也穿长衫类服饰，但往往绣着色彩鲜艳的花样。这样的装束适合于表现剧中人物活泼开朗、敏捷伶俐的性格。

在表演方面，花旦多以念白、做功为主，不太重唱功，但要求唱腔的清秀甜美。其念白多用流畅的京白，韵白较少；表演时要表现出女孩子的活泼聪慧、灵敏乖巧，要求眼神犀利、腰肢灵活、脚步灵巧，常常带点儿喜剧色彩。

有人把京剧里的花旦分为闺门旦、玩笑旦、泼辣旦等几种不同的类型。闺门旦扮演的是还没有出嫁的少女，在戏中扮演大家闺秀或比较稳重的小家碧玉，在表演上多念韵白。但

在具体的剧目中，未婚少女里性格内向腼腆、举止端庄，比较注重唱功和做功的角色，往往由青衣来应功，如《牡丹亭》里的杜丽娘、《凤还巢》中的程雪娥等。而人物性格活泼开朗的，才归入花旦里的闺门旦，如《拾玉镯》里的孙玉姣、《棒打薄情郎》里未婚时的金玉奴等。玩笑旦是以开玩笑、风趣、诙谐为表演特点的一种角色，往往出现在喜剧或闹剧的戏剧情节里，比较重做工、重说白。玩笑旦一般不唱皮黄腔，而唱“南锣”、“吹腔”、“柳枝腔”等民间小调，用唢呐伴奏。如《打面缸》里的周腊梅、《一匹布》里的沈赛花等。泼辣旦扮演性格泼辣的角色，性格鲜明，言辞锋利，举止放荡不羁，以做工和说白为主要表演手段，如《坐楼杀惜》中的阎惜姣、《翠屏山》中的潘巧云、《挑帘裁衣》中的潘金莲等。

花旦还有“大花旦”、“小花旦”之说。大花旦指虽身份卑微，却成长于大户人家的丫环使女，如《红娘》中的红娘。小花旦为小户人家的闺秀或丫环使女，如《豆汁记》中的金玉奴，《勘玉钏》中的韩玉姐等。

花旦行早期的著名演员有梅巧玲、余玉琴、路三宝、田桂凤、杨小朵等人（均为男性）。梅巧玲是京剧形成初期的著名演员，本工花旦，兼演青衣与昆旦，戏路很宽，艺术造诣深厚，唱做俱佳，念功极其精到。在画家沈容圃绘制的《同光十三绝》中，梅巧玲列入其中；在“四大名旦”中，梅兰芳、尚小云、程砚秋三位都是本工青衣兼擅花旦，而荀慧生是花旦出身再学青衣的，荀慧生的《红娘》《红楼梦》等花旦戏，是京剧艺术中经久不衰的珍品；筱翠花、毛世来、陈永玲也是20世纪上半叶著名的花旦表演艺术家。筱翠花本名于连泉，1912年加入富连成科班，由于他替人扮演梆子戏《三疑计》里的丫环翠花演得很出色，所以萧长华先生就

给他起艺名叫筱翠花。他擅长演花旦中的玩笑旦、泼辣旦一类角色，自成“筱派”一家；20世纪中叶以后又有赵燕侠、毛世来、张正芳、云燕铭、刘长瑜、孙毓敏、宋长荣等众多的花旦艺术家涌现出来。刘长瑜作为新中国培养出来的青年艺术家，她扮相俊美，嗓音清脆，吐字清晰，表演生动，同时善于博采众长，形成独具特色的表演风格。她饰演了京剧舞台上的众多花旦形象，如《卖水》中的梅英、《春草闯堂》中的春草等，尤其是在现代京剧《红灯记》中饰演的李铁梅，以崭新的形象深得广大观众的喜爱，为花旦行当表演现代戏进行了有益而成功的探索。

二、彩旦

彩旦又称丑旦、丑婆子、彩婆子，在传统戏曲艺术中是一门比较冷僻的行当，常扮演滑稽风趣或奸刁的女子，是女性的“丑”行角色。

彩旦的唱念都用本嗓，在表演上以做工为主，重说白，而且基本上都说京白。其表演、化装都很夸张，这类角色在台上常常嬉笑怒骂、逗乐搞笑，是以滑稽和诙谐的表演为主的喜剧性角色。这类角色并不全是坏人，有的是用来讽刺愚蠢和自作聪明的人，比如《凤还巢》里的大姐程雪雁，《西施》里的东施等。有的是表现性格爽朗、粗犷豪放的女性，例如《串龙珠》里的花婆，《四进士》里的万氏，《铁弓缘》里陈秀英的母亲等。还有的塑造了风趣、诙谐的艺术形象，例如《拾玉镯》的刘媒婆等。

彩旦在表演时，可以在台上口无遮拦、即兴发挥，这样往往能显示演员的机智与巧思。但在旧社会里，也有演员因此而惹祸的。在前辈京剧演员中，有一位擅演彩旦的刘赶三，他的口才很好，能够现场抓眼。在清朝末年被召进宫演出时，他经常借题发挥，大胆嘲笑、讽刺王公权贵。据说，有一次他看到光绪看戏没有座位，就在台上现场发挥：“我倒有地方坐，怎么皇上反没有座位？”慈禧听了，无奈只能吩咐让光绪坐下。传说未必是真，但却反映了前辈艺人的艺术才能与敢于直言的正气。后来，他又因为在台上讽

刺李鸿章签订了丧权辱国的不平等条约，受到李鸿章的杖责，郁愤而死。

彩旦的化装，在扮年轻人物时往往浓妆艳抹，搽厚重胭脂；在扮老年人物时往往化淡妆或清水脸。彩旦还常常戴一种叫“彩旦髻”的假发，是以黑绉绸或马尾纱制成的扁圆形的硬胎发垫，用挽梳绾住；发垫上簪长圆形、中间微高的发结，结中缠扎彩线，用盖簪、托簪与发垫穿扎固定，外戴帽箍。发垫上还可以簪圆形螺丝卷状的发结，亦用盖簪、托簪与发垫固定。另外头上还可以插一支葫芦簪或戴一朵绢花。用这样夸张的头饰，借以塑造幽默、滑稽、饶有风趣的彩旦角色，如《柜中缘》中的刘妈妈、《拾玉镯》中的刘媒婆等都是戴这样的头饰。

中国的许多地方性戏曲形式都是从民间“三小戏”（对以小生、小旦、小丑为主的小戏的泛称）发展起来的，以“彩旦”为主的喜剧很多，并且还要求彩旦演员能演能唱，戏份较多。所以在地方戏中彩旦的地位较高，曾经出现了很多著名彩旦演员。如著名的评剧彩旦演员赵丽蓉，她的表演风趣幽默，放得开、收得住，功夫深、底气足，嘴皮子利落，还善于调动观众的情绪。她演出的一些喜剧角色，如《花为媒》中的阮妈、《凤还巢》中的程雪雁、《杨三姐告状》中的杨母等，从表演到唱腔都有较强的艺术感染力，很受观众喜欢，给大家留下了难以磨灭的印象。

但在京剧里，以彩旦为主角的剧目不多，因此京剧中的彩旦一般都由丑行演员来反串扮演。像著名丑角马富禄、慈瑞泉、贯盛吉、朱斌仙、盖三省、詹世辅、刘树军等，演彩旦戏都很出色。

马富禄十岁入富连成科班富字科习艺，先工老旦，后改丑行。他戏路宽广，念白流利，身手矫捷，文武皆通。他的丑婆戏，如《梅玉配》的黄婆、《挑帘裁衣》的王婆、《四进士》的万氏、《拾玉镯》的刘媒婆、《探亲家》的乡下妈妈等更是受到广大观众的欢迎，享有极高的声誉；贯盛吉也是一代名丑，他的表演不温不火，擅逗骂，有“冷面小丑”之称。在念白上，他嗓子好，声音响亮，而且巧

京剧《红娘》里的红娘

用抑、扬、顿、挫，形成了一种诙谐幽默的“坑吃味”，创造了一种独特的喜剧风格。他在《变羊计》《探亲》《挑帘裁衣》等剧目中创造的一系列彩旦角色，给观众留下了深刻印象。民国初期擅演彩旦的演员盖三省，其功底扎实，嗓音脆亮，出语诙谐、演唱风趣，以善于在舞台上即兴发挥、插科打诨而著称。他在表演时，念词清晰、数板节奏分明，富有感染力。曾经为梅兰芳的《凤还巢》配演程雪雁，为黄桂秋的《春秋配》配演贾氏，为言慧珠的《拾玉镯》配演刘媒婆。其最负盛名的代表作，则是为程砚秋的《六月雪》配演禁婆，性格鲜明，形象逼真，多次受到程砚秋的赞扬。刘树军是天津市青年京剧团的当代著名丑角演员，他在《送亲演礼》中饰演的陈氏、在《拾玉镯》中饰演的刘媒婆等尽显风趣，充满浓郁的喜剧色彩。

众多的花旦、彩旦表演艺术家，在京剧舞台上塑造了一个个性格天真烂漫、轻盈伶俐的花旦形象，一个个诙谐风趣、藏巧于拙的彩旦形象，充分显露了中国人性中活泼、风趣的一面。正是因为有了花旦、彩旦这类善于表现天真活泼、诙谐风趣人物形象的角色行当，京剧舞台才变得更加异彩纷呈。

（责编：王鹏）