

浅谈麒派艺术

[摘要] 在创造麒派艺术的过程中,周先生极其重视中国传统艺术审美理念和京剧本身的传统法则,所以他在创新中从不出规范,但却能在不出规范的前提下把“四功五法”与传统“法则”运用到最佳,使他所创造的人物鲜活、生动、丰满,与观众产生共鸣。周先生这种遵循传统、锲而不舍、勇于探索的精神就是留给我后辈的宝贵财富!

[关键词] 麒派艺术 京剧 程式 生活 艺术

[DOI] 10.3969/j.issn.1002-6916.2010.12.060

京剧流派,是京剧艺术发展到一定阶段的产物,是京剧表演艺术高度成熟的重要标志。京剧表演艺术的流派以艺术家的表演风格为基础,各流派相比较而存在、相竞争而发展,并进而体现在艺术家群的表演之中。

在京剧的老生流派中,就有谭派、余派、杨派、奚派、言派、高派及“南麒北马关外唐”等等。“南麒”指的是上海的周信芳大师,周先生的艺名为麒麟童,所以其创造的艺术流派就被业内称之为麒派。我是一名青年京剧老生演员,虽然遗憾没有机会对麒派表演艺术进行系统的学习,但我对麒派艺术却情有独钟。

我对麒派艺术的热爱源自一个偶然的机 会,我观看了两部周信芳先生生前拍摄的电影——《坐楼杀惜》和《徐策跑城》,在观看影片的过程中,我被周先生那充满张力、苍劲浑厚的麒派艺术深深吸引住了。从此,我开始关注并渐渐爱上了麒派表演艺术,并慢慢对麒派艺术有了些许的理解和体会。

麒派唱腔的咬字严格恪守传统的字韵规范,不是为唱而唱,不是卖弄技巧,而是从剧情出发,是为了充分地表达人物在特定环境中的思想感情,从人物的内心深处出发,从塑造和刻画人物入手,为揭示戏剧矛盾而服务,因此,无一字不紧扣着人物的心弦,无一腔不从人物的情感流出。其实着意从人物情感出发来塑造人物,是我国戏曲的优良传统,麒派则是继承和发展最好的典范。麒派唱腔呈现给观众和听众的是强烈而又鲜明的艺术风格,感情真挚、充沛而饱满、字字真切、句句传神、嗓音浑厚、铿锵有力、苍凉中有韵味,刚劲中显柔韧,直抒胸臆,动人心魄,具有深刻的感染力和强烈的震撼力。

周先生的嗓音虽然沙哑,但是演唱富有感情,其唱腔挺拔苍劲、念白清晰、咬字顿挫富有音乐性。尤其是他吐字收音和润腔、避短的技巧非一般演员能及,所以他不但以字害腔,反而有以声传情之妙。听周先生的唱腔酣畅朴实、苍劲而雄浑,其特点十分明显,加上起伏顿挫、错落有致的念白,真

是令人赏心悦目。周信芳大师曾对王金璐先生说过:“我嗓子不好,只能对付着唱。别人有一条好嗓子,却不考虑自己的条件,偏要学我的唱法,岂不可笑!不能专把嗓子不好的青年人交给我培养,难道学我的戏路的人就可以不要好嗓子吗!”虽然周先生的嗓音条件并不理想,但他能根据自己的嗓音条件创造出不同凡响的、感人动听的麒派艺术,绝不是一件轻而易举的事。麒派的唱腔极重视人物思想感情,不为西皮、二黄诸多板式形式所限制,真正“歌能感而发”。周先生的一个鲜明的特点,就是善于利用并正视自己的不足,使之成为自己的特点。周先生不仅善于唱高拔子或汉调,也不光是唱《斩经堂》和《追韩信》这些自己的看家戏,就连一些传统重头的唱工戏如《逍遥津》、《珠帘寨》、《文昭关》、《鱼肠剑》也无一不唱。甚至《四郎探母》生旦“对唱”的快板,《秦香莲》中的王延龄和包拯等,他都能唱出自己的风格特点来。

周先生的念白,是麒派艺术中一个很重要的组成部分,他的念白清晰、犀利,口劲之足,吞吐顿挫节奏鲜明,情绪饱满,盖口紧滚,并十分讲究音乐性;更重要的是有深厚的内在感情,有浓郁的生活气息。周先生不但把念白念活了,还使它性格化了,有时连“嘿嘿”一声冷笑、“唉”的一声长叹,也无一不传神,有理有情,它和麒派的唱、做、打一样,同样是塑造人物的有力手段。

周先生在做工和身段方面更是有口皆碑,其洒脱的身段有着一一种难得的节奏感和可贵的张扬气势。他善于通过外部动作表达人物内心的感情和思想变化,“踢蟒”、“抖袖”、“弹髯口”等等表演技巧在他的运用之下均能深入人物骨髓,将程式动作与写实的生活动作有机的结合,而少有为程式而程式的卖弄。例如《清风亭》中的张元秀在妻贺氏碰死在清风亭后,此时张元秀悲愤交集,亦决意碰死,于是奔向柱子,以头碰柱,感到十分疼痛,单腿朝后退,双手扶头,又跪着向前移到台口,接着,向天叩头,表示对天作

无言的控诉,又用手指天、指地、指手中的二百个铜钱,指张继保、指贺氏的尸体、指自己的心,然后向后“僵尸”倒地死亡,在这段表演中,虽然没有一句台词,这一系列的形体身段将人物的内心表现得淋漓尽致,动人心魄。

麒派的另一个特点是在表演中有一种特殊的含蓄美,在特定的时间通过一个微小但具有强烈震撼作用的动作来达到使视觉亢奋的效果,这种表演方式,柔中带刚,通常大家都会觉得“很有劲”,这是由内力表现到外力的结果。

麒派艺术的再一个特点,是把程式融在生活化表演中,即既要体验人物内在的思想感情,又要运用程式的艺术手段来进行表演,让表演既生活化又处处不离程式,这就是麒派艺术的高深之处。

周信芳先生一生不断的学习、实践、摸索,不但吸取了谭鑫培、孙菊仙、王鸿寿、汪笑依、苗胜春等等老先生的艺术,同时还吸取了其他行当和一些地方剧种的特长与精髓。在创造麒派艺术的过程中,周先生极其重视中国传统艺术审美理念和京剧本身的传统法则,所以他在创新中从不出规范,但却能在不出规范的前提下把“四功五法”与传统“法则”运用到最佳,使他所创造的人物鲜活、生动、丰满,与观众产生共鸣。周先生这种遵循传统、锲而不舍、勇于探索的精神就是留给我后辈的宝贵财富!

作者简介

周钢,男,汉族,1980年出生,贵州省贵阳市人,1994年9月考入贵州省艺术学校京剧科,1996年被保送到北京市戏曲学校学习深造,在校期间学习演出了《浣纱记》、《捉放曹》、《乌龙院》、《将相和》、《坐楼杀惜》、《武昭关》等剧目,1998年毕业分配到贵州省京剧团,在新编历史剧《史治惊天》中担任主要角色乾隆。