

京剧老生“马派”浅论

尹铁文

(沈阳师范大学附属艺术学校)

110034)

摘要：“马派”是京剧老生的重要流派之一，在京剧发展中占有非常重的地位。本文从“马派”的艺术地位、“马派”的美学特征、“马派”的创新发展三个层面，对“马派”进行了粗浅的探究。对于“马派”的继承与发展，提供一些理论思辨与艺术实践的双重参照。

关键词：马派；艺术；地位；美学；特征；创新；发展

流派是包括京剧在内的所有中国戏曲的一大重要特征，是戏曲艺术成熟的重要标志之一。而所谓“流派”是艺术流派的简称，“是指在中外艺术发展的一定历史时期里，由一批思想倾向、美学主张、创作方法和表现风格方面相似或相近的艺术家所形成的艺术派别。”¹中国戏曲的流派，多以该流派创始人的姓氏命名，并以拥有一批代表剧目、拥有独特的艺术风格、拥有一代又一代传人为核心特点。

“马派”是京剧老生的重要流派之一，笔者在学习实践中对“马派”有一些粗浅的认识和总结。具体而言，对于“马派”艺术，笔者从以下三个理论层面进行了系统化解读与研究。

一、“马派”的艺术地位

“马派”为京剧大师马连良先生所首创，在京剧老生行当中，占有十分重要的艺术地位。

一方面，马连良既是京剧“前四大须生”与“后四大须生”的双跨者，又是链接两者承上启下的关键人物。众所周知，京剧“前四大须生”是余（叔岩）谭（鑫培）高（庆奎）马（连良）；“后四大须生”是马（连良）谭（富英）杨（宝森）奚（啸伯）。显而易见，马连良作为“前四大须生”的小老弟与“后四大须生”的老大哥，其独有的重要艺术地位，不容小觑。另一方面，马连良又是京剧老生“新三杰”之一。京剧老生的“老三杰”是指程（长庚）张（二奎）余（三胜），又称“老三鼎甲”；“新三杰”是谭（鑫培）孙（菊仙）汪（桂芬），又称“新三鼎甲”。同时马连良又被誉为京剧老生“南麒（麒麟童周信芳）北马（马连良）关外唐（韵笙）”之一，所以被誉为京剧老生“新三杰”之一。

从以上的称誉中我们可以看到“马派”在京剧老生中拥有重要的艺术地位，同时“马派”以自己丰富的艺术实践和雄厚的艺术实力做基础与支撑，也得到了广大观众的评价与认可。可以说，“马派”京剧中拥有这样重要的艺术地位，是实至名归的。

二、“马派”的美学特征

美学特征是“马派”艺术的核心特征，也是“马派”艺术最大的亮点与看点。具体分析“马派”的美学特征，主要有以下几点：

（一）多元性

“马派”艺术本身，美学底蕴丰厚，美学意蕴深厚，是一个多元综合体，主要体现在唱腔、念白、做功和舞功等方面。

“马派”的唱腔，以嗓音清亮柔润为基础，具有“旋律流畅，寓巧于圆，在简炼中见华丽”²的特点，“听起来响而不焦，柔而不绵，给人以爽朗明澈之感。”³

“马派”的念白，十分讲究，在原湖广韵的基础上，运用普通话的四声调值进行调整，同时增加了一些京字京音的念法，既顿挫有致、自然流畅，又富有生活气息，并且有音乐美感。

“马派”的做功，不温不火，圆美和谐，细腻传神，具有画面美感。怎样美感……

“马派”的舞功，在生活真实的基础上进行艺术加工，以中国戏曲“无动不舞”、“以歌舞演故事”的美学原则进行精彩的艺术创造。其一哭一笑一举手一投足，都具有鲜明的线型美感。

（二）人物性

中国戏曲是“角儿的艺术”，即以表演为中心，关于这一点，京剧大师程砚秋先生有过十分精辟的论述：“我国传统表演

艺术和西洋演剧的最大区别之一是，在舞台艺术的整体中，我们把表演提到至高无上的地位。西方虽然也有表演中心理论，而且是主要学派，但终不能像中国学派这样把表演看做是唯一的。欧式戏剧的发展规律是：时代的美学观点支配着剧本写作形式，剧本写作形式又在主要地支配着表演形式；戏曲却是：时代的美学观点支配着表演形式，表演形式在主要地支配着剧本的写作形式。”⁴马连良先生深谙此理，以“演人不演行”为美学指导原则，把人物形象塑造作为表演艺术创造的最高任务。他在一百余出剧目中成功的塑造出不同的任务形象，上至帝王将相，下至百姓贫民，个性格鲜明，情感独特。

（三）独特性

京剧表演作为艺术创造工程和复杂的系统工程，以独特性为主攻方向。“马派”之所以在京剧老生的诸多流派中独树一帜，也正是以它的独特性为基因和动力的。“马派”的整体艺术风格是潇洒飘逸、优美细腻、舒展明爽、和谐适度……是不是别的派别没有的？使人观赏之中尽享美感，观赏之后余味无穷。

上述三点美学特征，是相互影响、相辅相成、三位一体、三维互动的。

三、“马派”的创新发展

创新是一切艺术的生命，任何艺术都必须与时俱进、不断创新，才能不断发展，不断繁荣。京剧艺术如此，“马派”艺术亦如此。

事实上，“马派”艺术本身就是艺术创新的结果。马连良八岁即入喜连成科班学戏，先学武生，后学老生。授业于叶春善、萧长华、蔡荣贵、茹莱卿、郭春山等京剧名家。同时还向大师兄雷喜福学戏。九岁即登台演出，先演配角，如《取洛阳》的刘秀、《石秀探庄》的石秀等。不久主演了《捉放曹》《伍家坡》《南阳关》等老生戏。因向老生名家贾洪林学艺，故有“小洪林”之誉。十八岁出科后边演出边求师深造，真正做到了“转益多师是吾师”。他先后向京剧名家谭鑫培、余叔岩、孙菊仙、刘景然等请教，还求教了王长林、王瑶卿、杨小楼诸名家，不分行当，不论流派，他都广收博采，因此在他的老生表演中我们看到的不是单一的“马派”风格，是一个融汇众长的感觉。与此同时，他不断适应时代的发展，适应观众的审美需求，力求创新，永不止步，不断出新。建国以后他推出了《赵氏孤儿》《将相和》《清霞丹雪》《官渡之战》《赤壁之战》等新戏，塑造了新的人物形象。他还在现代京剧《南方来信》中扮演杨老青，在《杜鹃山》中扮演郑老万。可以说，马连良的一生是不断创新的一生，“马派”的艺术也在一代代的传承过程中创新与发展。

“马派”的传承在艺术创新中发展主要表现在以下传人身上。“马派”的第二代传人马长礼，在“马派”潇洒飘逸的基础上，吸取了……形成了刚柔相济、韵味醇厚的风格特点。他在现代京剧《沙家浜》中刁德一的唱腔，成为经典唱段。另一位第二代传人张学津，系“四小名旦”之一张君秋之子，先从王少楼习老生，后拜马连良为师专习“马派”，他取“马派”“余派”之长，融会贯通，形成了洒脱流利、富于韵味的个性风格。“马派”的第三代传人朱强（拜张学津为师），在充分吸收“马派”艺术的基础上，大胆创新，形成了清新别致、流畅自如的个性风格。另一位第三代传人王雨辰（拜马长礼为师），也在继承“马派”的基础上，勇于创造，形成了潇洒俏丽、色彩丰富的个性风格。例证多多，不胜枚举。

注释：

- 彭吉象著.艺术学概论[M].高等教育出版社，2002: 293.
- 徐沛，苏移等著.京剧常识手册（上）[M].中国戏剧出版社，2002: 155.
- 程砚秋文集[M].中国戏剧出版社，1959: 78.
- 同上。