浅析“马连良先生与马派艺术”

宋学东

(滁州演艺集团戏剧院

239000)

马连良字温如号古历轩主回族北京人。京剧“四大须生”之首，与周信芳先生并称“南麒北马”他唱做并重，着重表演，塑造了许多舞台人物形象，深受广大戏迷的欢迎，他活跃舞台长达四十余年，创立了“独树一帜”的马派艺术。

马先生幼年曾向开蒙老师，茹来卿先生学艺，9岁入“富连成”坐科，由叶春善、王月芳、蔡荣贵、萧长华、郭春山等老师传艺，先攻武生后改习老生，习演了《三国志》《四进士》《五彩关》等连台戏，科班毕业后短期搭班演戏，自1930年到1947年自组“扶风社”出演于南北各地，马先生一向走的是创新、求美、与观众情趣相结合的艺术道路。在这期间当时的谭派艺术流行全国深受观众的喜爱，马先生自然也就成为谭派的衣钵传人，马先生自身条件相当优秀嗓音甚佳，在他早年灌制的《乌盆计》《击鼓骂曹》《辕门斩子》《四郎探母》等录音中聆听到其演唱嗓音高亢，行腔有力颇得谭派三昧，马先生自青年时就不拘于条条框框约束的艺术家，他学谭不拘于谭广采众家之长，他在学谭艺术的基础上，又在天津拜孙菊仙先生为师学习孙派艺术，与谭派的俏亮不同，孙派讲究直腔直调，势大声宏，马先生向其学习《雍良关》《胡迪骂阎》《池会》等戏为自己日后形成流派奠定了扎实的基础，马先生嗓音条件的发音松弛音色出众，又善于控制声音，收放之际又操纵自如。他很注意行腔的灵巧潇洒与漂亮，对唱腔常做不同速度和力度的处理，例如：速度上的紧凑与舒缓，节拍上的闪板、过板、反板切分等运用；力度上的渐强渐弱等对比，其变化十分多样别致，充分发挥音乐技术处理手段的优势，演唱起来自然亲切，又富有感情，给人以舒美的感受。

马先生演唱以“流水板”“摇板”“散板”见长，他这几种板式行腔自如，近似口语富有韵味如《甘露寺》一剧乔玄的唱“劝千岁”“老臣”“刘备”等来看，较多运用了带滑音的下趋旋律进行。这种旋律较软性的，可以显示一种流利与圆巧的特点，当然，在余派等其它流派中也有这种旋律进行，但是由于马先生在唱法上更多强调滑音，强调上复倚音的弹性等，因而成为他风格中富于特征的旋律进行方式。如：“靖王后的“王”字处于眼上作七度下滑，整个腔节旋律迂回缠绵；桥梁的“梁”字行腔，富于弹性，最能体现马派灵巧的风格特征，马先生的“流水”板节奏欢快，俏皮上口，他所演唱的大量的“流水”唱段被广为传唱，堪称“流水唱腔第一人。”

马先生的“散板”演唱也与众不同，以《十老安刘》为例，删彻的两句唱“但愿得打动他乃炎汉之幸，也不忘我三人千里迢迢走淮营我们同来同行”，上句是十一个字，下句是长达十九个字。按传统的习惯唱词上下句是很有规律的十字或七字句，上述这两句实属罕见，演唱难度可想而知。马先生偏偏打破传统模式，把每个字安排的都很得当，唱起来没有丝毫别扭，反而显得俏皮好听。

马先生的念白也很有特点，有人指出马先生的念白冲淡了湖广音京腔太多，他吸收了前辈的长处，融合了自身特色念的是抑扬顿挫，极富情感，犹如伴有伴奏的演唱一样，听来异常悦耳，马派的念白以湖广音为主，较多的使用了京音京字。着重把舞台语言生活化，使更多的中下人士都能够听懂京剧，扩大了京剧的影响力，这无疑又是马先生一大贡献。他在大段念白中能够做

到话断气不断，气断神不断，如：在《甘露寺》这出戏中，他以极具特色的念白。配上表演把一个智慧幽默的乔元老刻画的入木三分，令人忍俊不禁

由于马先生对剧中人物理解深刻，所以他的念白还能道出台词的弦外之音，往往一句似乎极为平常的话，经他一念却能唤起人们的万千思绪，寥寥数语通过台上台下的灵犀一点，却能胜过万语千言《四进士》的“盗书”一折，两个差人向宋士杰索要坛子装银子，宋士杰念道：“我早就预备下了！”马先生念这句时能让人听出潜台词，有应承两个差人的意思，又有自己的心里活动，更有纳贿一事所持的态度，同时也显示出了宋士杰诸熟官场的一面。马先生的念白讲究韵味，吐字清晰、节奏鲜明、潇洒飘逸、贴近生活，如：《十道本》《清官册》《审头刺汤》等，都是他运用念白技巧刻画人物性格的代表之作。伴着马先生的念白的艺术魅力，自然是他那潇洒、飘逸、舒展大方的身段了，他的做功戏如：《清风亭》《铁莲花》《盗宗卷》等自如随意，他在表演中的身段动作，都内含着坚实的武功根底，造型规范，富于艺术的美感。

马先生在科班时就重视演出服装的整洁，出科后更不断的改革创新，组建扶风社时他就要求全体舞台上的演员做到“三白”即（护领白、水袖白、靴底白）除此之外在其他许多方面亦加以改革，例如：黑绒罩面的纱帽，打破赤青蓝色，增添多种颜色的鸭尾巾，《甘露寺》中的乔玄戴的香色素纱，鲁肃的青绒官衣《十老安刘》的删彻黑色改良蟒，永乐皇帝箭衣蟒，轻薄适度的髯口，甚至灰色的小腰包等，均依塑造人物的需要而设计。马先生严格要求一台无二戏，欢迎同台演员尽抒所长，以取得相互辉映相得益彰的效果，他毕生坚持搭配整齐的艺术阵容，认真的演出作风，包括音乐伴奏，一般的配角甚至龙套演员，都一丝不苟向观众负责。

马先生的一生善于发现人才，乐于提携后辈，无论是谁只要具有才华，他都给予重视和鼓励，给予其展露才华的机会，他一生收徒很多南北各地多有马派人才，较著名者如：王和霖、马长礼、张学津、冯志孝、梁益明等。

马先生是与梅兰芳先生齐名的20世纪最具影响的京剧大师，他开创的马派艺术影响深远甚至超越了京剧的界限，他博采众长，广学多师在京剧表演、剧目编创和舞台美术等方面，均进行了程度不同的创新，充分体现了艺术大师大胆改革的勇气和魄力，是我国京剧界里程碑式的代表人物。

作者简介：

宋学东，滁州演艺集团戏剧院副院长。