

从梅派京剧作品谈及京剧艺术特征

文 / 简黎

摘要:梅兰芳创梅派艺术之先河,使男旦艺术达到艺术之巔。以他不懈的努力拼搏进取,不仅开辟了京剧艺术的新天地,为京剧艺术的继承、革新、发展作出了里程碑式的伟大贡献。

关键词:梅派 作品 京剧艺术

京剧艺术是中国戏曲艺术中具有代表性的一个剧种。提到京剧,人们首先想到的是京剧的大师和名角。梅兰芳先生是京剧“四大名旦”之首,是京剧鼎盛时期的领军人物和革新家。京剧梅派艺术被人们赞颂和推崇,不仅开辟了京剧艺术的新天地,为京剧艺术的继承、革新、发展作出了里程碑式的伟大贡献,本文从梅派京剧作品谈到京剧的一些艺术特征。

一、在唱腔、表演、服装等方面

“移步不换形”是梅兰芳唱腔、表演艺术的理论实质,也是其改革发展的根本原则,即立足传统,发展创新。梅兰芳从唱腔、身段、扮装等各个方面都大胆地创新改革,塑造了古代妇女优美的形象,他在舞台实践中扮演的角色雍容华贵、张而不满,力趋中和、新颖大方、自然圆润。在唱、念、做、表、舞各方面的创造极为可贵。

在唱腔方面,梅兰芳遵循乃师陈德霖之规范,在宇正腔圆上巧变新声,腔新调丽,曲清韵厚。梅兰芳对传统唱腔进行了小的曲调改动、板位的变化、句法结构的变化,不同的老腔重新组合等革新。如:《贵妃醉酒》在曲调上做小的改动,减去一些过门,改变了个别的落音。使这出[四平调]唱腔更紧凑连贯,优美流畅。在京剧青衣的[慢板][原板]中,一般都有几个不同的拖腔,每个落音的拖腔,往往又分为几种不同的曲调。梅兰芳把不同的拖腔(片断)组合在一起,形成一个新的拖腔。梅兰芳在运用传统唱腔的同时,还有自己新的创造,丰富了京剧旦角的表现力。如《廉锦枫》中“为娘亲哪顾得微躯薄命”,《太真外传》中的“忽听得侍儿们一声来请”,创造了[反二黄回龙],如《太真外传》中“我只得起徘徊……来到了前庭”。这些新板式都是在传统的基础上发展而来的,且风格协调。另外,《嫦娥奔月》的[南梆子],《廉锦枫》的[反二黄原板],《三娘教子》的[反西皮二六]等,都是梅兰芳首创用于旦角戏中,并有一定的发展。梅兰芳还创造了新的套式,即不同板式(或腔调)的连接形式。如《穆桂英挂帅》的[西皮原板]——[南梆子]——[西皮原板]等连接。梅兰芳一生创造的优秀唱腔不胜枚举,如:《霸王别姬》的[二六],《西施》的[二黄慢板],《洛神》的[西皮慢板]……。梅兰芳在唱腔上总是在以往唱腔的基础上加以变化,产生出一些新的唱

腔,而这些新腔又成为后来创腔音乐元素的一部分,继续使用和变化。

在舞蹈表演方面,梅兰芳尤重形体姿态美,对镜审美,一丝不苟。单就手的造型,以兰花为范,创造了百余种的指法(手型)。梅兰芳重视对“外形结构之美”的构建,根据中国戏曲“歌舞为重”的美学规范,把古典舞蹈融化于京剧表演艺术之中,丰富了京剧舞台的舞蹈语汇。呈现出来以供认识的重要外在形式。由此,梅氏及其追随者从汉赋、唐诗中描绘舞姿的篇章以及宋代的《德寿宫舞谱》等古籍上整理出各类古代舞式的名称,挖掘出一批古典舞蹈。如白兔舞、翘袖舞、折腰舞、掌上舞、巾舞、花舞、大小垂手舞、云翘舞、么凤舞、警舞、剑器舞、羽衣舞、柘枝舞、掉袖舞、杯盘舞等,并创造性地将这些经典舞蹈化用于新古装戏中。如《嫦娥奔月》之花镰舞、水袖舞;《黛玉葬花》之花锄舞;《天女散花》之绶舞;《上元夫人》之拂尘舞;《麻姑献寿》之杯盘舞;《千金一笑》之扑萤舞;《廉锦枫》之刺蚌舞;《西施》之羽舞、翎子舞;《霸王别姬》之剑舞等。根据特定情境,创编的各类舞姿表现女性特有的“心事”、“做事”和“词句”等内在力“戏中之舞”成为一种多层次、表达情感的舞台语汇。

在时装革新方面,新思想在戏曲界往往是很敏感的,崇尚个性的五四运动和与之俱来的思想,很快与作为俗文学的戏曲界求新求异的特征结为表里,一时,顺应潮流的大幅度的剧目刷新和表演上的改革应运而生。有人认为“男旦不能演现代戏”为由而主张不发展男旦,但梅兰芳排演的时装戏使这一时期的戏曲舞台更加丰富。为了顺应潮流,梅兰芳也推出了大批的古装新戏和时装戏,如1913年梅兰芳受上海戏曲界新思潮影响排出时装戏《孽海波澜》、《宦海潮》、《一缕麻》、《邓霞姑》,1917年针对社会上的封建迷信排了《董女斩蛇》,1931年九一八事变排演了《抗金兵》、《生死恨》等,都令人有耳目一新的感觉。梅兰芳开创了梅派艺术之先河,为中国戏曲的旦角艺术做出的贡献无人能及。

二、对男旦艺术的深远影响

男旦原称乾旦,即近人指称戏曲舞台上的男扮女角,在中国戏剧实践中由来已久。从外在艺术形态而

言,它是男性跨越自身生理性别的藩篱,以程式化的舞台语汇演示女性的艺术形象。伴随着古剧的发生与发展,男旦艺术源于歌舞,出于巫优,发端于唐宋,明时旦色男扮成为剧坛的主流。清中叶秦腔男旦塑造了独特的表演范式和审美趣味,但也存在着对俗下审美要求的迁就。男旦艺术的真正成熟、进而逾越其它角色成为戏曲舞台艺术最高成就的代名词,是在清末民初伴随着京剧艺术的发展、鼎盛而臻于极境。男旦表演体系的不断精进并由此推动京剧整体艺术走向巅峰,应归结于戏曲艺术内外因素立体整合与发展的必然趋势。以梅兰芳为首座的京剧四大名旦群体对旦角艺术进行全方位的改进与创造,“技”层面的提高与“道”内涵的立意是男旦艺术突破前代男旦艺术局面获得空前成功的不二法门。“外形结构之美”与“内涵意境之美”的双重融合,极大提升旦行表演体系的品位,京剧男旦艺术成为古典戏曲表演艺术的最高典范之一。

梅兰芳在男旦艺术上创立流派,独树一帜,同时也促进男旦如程、尚、荀等流派的创立与发展,对后来的北京四小名旦:张君秋、杨荣环、许翰英、陈永玲等不同风格流派的形成产生了巨大的影响。作为享誉世界的艺术大师,梅兰芳与斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特一起并列为世界三大表演体系的代表人物。美国戏剧界艺术评论权威司徒克·扬曾在评论文章中写道:“梅兰芳没有企图摹仿女子,他旨在发展和再创造妇女的动作、情感的节奏、优雅、意志的力量、魅力、活泼的感情、温柔和力量的节奏。”另一位戏剧评论家在谈到中国京剧独具的魅力和风格特点时说:“梅兰芳在舞台上出现三分钟,你就会承认他是你所见到的一位最杰出的演员。演员、歌唱家和舞蹈家三位一体,结合得那样紧密无间,你简直看不出这三种艺术相互之间存在什么界限,这在京剧里确实是浑然一体而不可分的。你看他在舞台上表演,会觉得自己仿佛置身于一个古老的神话优美和谐而永恒的领域里……”。

的确,梅兰芳扮演的不是一般妇女形象,而是中国概念中永恒女性的化身,处处象征化,却具有特定和使人易于理解的含义。他所塑造的一个个光彩照人的妇女形象,集中体现了东方女性的古典美,体现了博大精深的中华民族传统文化。

男旦是中国京剧的重要标志之一,失去了男旦,就失去了京剧的一个重要特色。谈京剧离不开梅兰芳,倘若梅兰芳等前辈大师们倾多年之心血所磨砺出的男旦表演艺术一旦失去传承,京剧的整体也就失去了至关重要的一翼。“在古典艺术中,男旦较坤旦有更大的艺术魅力。”徐城北先生的立场是谨慎而肯定的。总之,男旦是京剧旦行表演艺术的首创者,他推动了京剧的蓬勃发展,在京剧史上起着划时代的作用,他为京剧表演艺术创造了许多宝贵的财富,他的存在与否关系到京剧艺术价值的提高,关

系到优良传统和各种旦角流派的继承。纵观一代宗师梅兰芳的艺术成就,他对男旦艺术的传承与发展做出的贡献有目共睹,至今无人能及。

经梅兰芳等不止一代的艺术家们的努力而形成了相当的国际影响。于是,在中西戏剧文化的比照中,京剧自身的传统便明显的凸现出来。正是出于在现代文化语境中对这种传统的遵从和创造性转化而产生了这样一北京京剧艺术经典。■

参考文献:

- [1] 张民.《梅兰芳唱腔的成就》
- [2] 黄奎秋.《京剧男旦与戏曲艺术的发展》
- [3] 刘琦.《京剧艺术论》

(工作单位:山西艺术职业学院,现就读于山西大学 2009 级研究生)

