

浅析京剧的旦行流派

马韵宏

(沈阳京剧院 辽宁 沈阳 110032)

摘要:“四大名旦”梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生都是著名京剧表演艺术家,他们分别创立了梅、尚、程、荀四大流派。梅兰芳在“四大名旦”中成名最早,程砚秋最年轻去世最早。“四大名旦”排列顺序随着时间推移和个人艺术成就而有所变化,因此有了梅、尚、程、荀之说。本文分别就旦行四大流派进行了浅析。

关键词:京剧;“四大名旦”;流派

中图分类号: J8

文献标识码: A

文章编号: 1006-026X (2012) 10-0000-01

从“四大名旦”的艺术特色看,他们学艺都十分刻苦,事业上执着追求,积极进取,艺术上努力继承,并根据自身条件扬长避短,大胆创新,经过多年苦心钻研探索,终成自己的艺术风格。梅、尚、程、荀四大流派各具特色,早年戏剧评论家曾以四季花名为喻,赞颂梅如春兰,有王者之香;尚如鞭蓉,映日鲜红;程如秋菊,霜于挺秀;荀如牡丹,占尽春光。王瑶卿则概括为:“梅兰芳”的‘相’(艺术形象好),程砚秋的‘唱’(唱腔好),尚小云的‘棒’(武功好),荀慧生的浪(浪漫)等等。“四大名旦”都是文武昆乱不挡,一专多能,戏路很宽,而且各有一批能体现自己独特风格的剧目,他们所上演的许多剧目都有进步意义,具有人民性。

一、典雅大方的梅派

梅兰芳是京剧大师。梅派艺术博大精深。从艺术风格来看,梅派艺术典雅大方,平中见奇,刚柔相济。

梅兰芳在几十年舞台生涯中,塑造了为数众多的善良、温柔、端庄、娴雅、含蓄的中国古代妇女形象,如赵艳容、西施、韩玉娘、虞姬、杨玉环、白娘子、梁红玉、林黛玉、花木兰、洛神、穆桂英等。这些艺术形象性格鲜明、姿态各异,有端庄秀丽的大家闺秀,雍容华贵的宫廷贵妇,英姿飒爽的巾帼英雄,舍身救国的古代美人,情操高尚、坚贞刚烈的相府千金,芳洁弱质、多愁善感的绝代才女,饱受战乱之苦、对爱情忠贞不渝的爱国女子,为追求爱情自由敢于同邪恶势力斗争的下凡女子,还有忠于爱情、心如秋水的虞美人等等,都体现了东方艺术的古典美。

著名戏剧家欧阳予倩曾称赞梅兰芳是“伟大的群众演员、美的化身”。梅兰芳的表演无处不美,即使是生活中并不美好的东西,在梅兰芳的表演中也化为美好的艺术。法国雕塑家罗丹在《罗丹艺术论》说:在自然中一般所谓“丑,在艺术中能变成非常的美。梅兰芳做到了这点,《贵妃醉酒》的醉态、《宇宙锋》的装疯就是最好的例证。

梅兰芳塑造的《贵妃醉酒》中的杨玉环虽醉而美。杨玉环是一位“三千宠爱于一身”的贵妃,端庄华贵“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”。梅兰芳准确地把握了杨玉环即“贵”且“美”这一人物特征,表现杨贵妃女性的醉态,即真实又不失女性的身份,醉得那么美,和日常生活中所见到的脚步踉跄、东倒西歪的醉鬼截然不同。连头上的凤冠丝穗也自始至终有规律地微微摆动。

二、刚健矫捷的尚派

尚小云是“四大名旦”中嗓音最好的一个,有“铁嗓钢喉”之誉。早年他初登台时,演的大都是以唱工见长的青衣戏,以清刚柔脆之声音誉雀起,但他并不以此为满足,仍悉心学习诸多名家之长,竭力开创艺术之路,特别是吸收杨(小楼)派武生的表演技巧和英武神韵,创立了以刚为主的尚派艺术。

尚派的艺术风格是刚健婀娜,有阳刚之美。尚小云擅长刀马旦,擅演英姿飒爽的巾帼英雄和性格刚烈的侠女烈妇,如梁红玉、王昭君、双阳公主、穆桂英等。

尚派唱腔刚劲挺拔,高亢激昂,他的唱法接近陈德霖,唱起来宫满调,一气呵成,有棱有角,《祭江》《祭塔》等大段工戏唱来毫不费力。他的念白爽朗而有感情,京白师法王瑶卿,明快大方,有其独特之处。

做工和武功是尚派的又一特色。尚小云文武兼备,他的武功基础扎实,并受杨(小楼)派艺术的影响,做工、身段都有武生的东西,动作幅度较大,表演充满激情,所演人物有英武之气,他的步法、水袖、“跑圆场”“趟马”等极见功夫,他在《御碑亭》中,用滑步表现孟月华回家途中遇雨泥泞难行;《失子惊疯》中,用疯步和水袖的飞舞表现朝氏失子后的焦急与绝望;在《惊鸿出塞》中且唱且舞,使用“趟马”、“圆场”、滑步和旦角从不使用的踢腿身段等一系列繁难动作,表

现王昭君一路颠簸、历尽艰险的情景,一幅幅活的“佳人烈马图”在观众面前展现。

尚小云注意学习其他行当的表演艺术,把武生的表演方法融入旦角表演中,在剧目、表演,服装、化妆等方面均有革新创造。

三、凄楚哀婉的程派

程砚秋在声腔艺术上的成就在京剧旦行中可以说首屈一指。程派唱腔幽咽宛转,凄楚哀婉,起伏跌宕,节奏多变,听起来如泣如诉又锋芒逼人,如“棉裹针”。外柔内刚是程派唱腔的主要特点,也是程派的艺术特色。

程砚秋的表演特别注意气息的控制,音量大小、声音收放自如,强弱高低对比鲜明,高如行云流水,低如涓涓细流,有时细若游丝,有时若断若续,真可谓此时无声胜有声。程砚秋的念白以气催声,重起轻收,大段念白声韵铿锵、更见功夫。

四、俏丽多姿的荀派

荀慧生以花旦戏见常。他善于塑造天真、活泼、热情的少女形象,长于表现古代下层妇女的生活,反映她们所遭遇的种种不幸和经历的种种磨难。他塑造了红娘、春兰、杜十娘、尤二姐、尤三姐、唐蕙仙、卓文君、陈秀英、金玉奴、戚夫人等一大批古代女性形象,其中聪明伶俐的丫环、情窦初开的少女、温柔善良的少妇、英勇果敢的巾帼英雄,有小家碧玉也有贵妇人。

荀派艺术的一个主要特点是俏丽多姿,以柔为主。

荀派唱腔的特点是柔媚、娇婉和口语化。荀慧生很善于结合自己的嗓音条件设计唱腔,又吸收了河北梆子的唱腔、唱法,很多荀派唱腔从河北梆子化过来却不露痕迹。《红娘》中的[南梆子]唱段“一封书倒做了婚姻媒证”,有些旋律几乎是河北梆子;《玉堂春》的[流水板]“我的大老爷”一句完全是从河北梆子蜕化而来。荀派唱腔低回曲折,委婉动听。他唱的[流水板]如行云流水,简直像说话一样,但又富于节奏感和韵律美。他创造的许多新腔都是新颖别致,又能符合人物和剧情。《红娘》中的[反四平调]、《红楼二尤》中的四平调、《勘玉钏》中的[二簧快板]等,在板式、腔调、节奏,色彩上都与传统唱法大不相同。

荀慧生的念白口语化、口齿伶俐,音色柔和圆润,声音短促清晰,感情真挚,富于韵律美。他的京白传神,常用“唔”“呃”等语助词和卷舌音来表现少女的神韵,魅力十足。他在《金玉奴》《十三妹》《杜十娘》《得意缘》等剧中的念白都属上品。

荀慧生是个全才演员,一生演出了300多场,青衣、花旦、刀马旦、玩笑旦、武旦均能胜任,不少正工青衣戏如[孝义节][刺汤]等他都演过,还能反串武生戏[白水滩]的十一郎。他排演的新戏多于梅、程、尚,其中荀派特色的有三四十出,包括喜剧《丹青引》《红娘》《勘玉钏》《绣襦记》《埋香记》《卓文君》,悲剧《钗头凤》《鱼藻宫》《杜十娘》《霍小玉》《红楼二尤》《晴雯》,文打武的《荀灌娘》《十三妹》,从河北梆子移植的《花田错》《辛安驿》《香罗带》《大英雄烈》,传统折子戏增益首尾的《玉堂春》《金玉奴》《得意缘》等等。

“四大名旦”中,梅兰芳的影响最大。他名列京剧界的“三大贤”,与余叔岩、杨小楼齐名。梅兰芳的名字在国内家喻户晓,妇孺皆知。梅派艺术被公认为我们民族戏曲表演体系的杰出代表,成为一种美的典范。梅兰芳是世界文化名人,在国外也有很大影响。在外国人心目中,梅兰芳代表中国戏曲,是中国文化的象征。梅兰芳是向海外传播京剧艺术的前驱,是梅兰芳使京剧走向国门、走向世界,在国际上赢得盛誉,使中国戏曲在世界戏剧之林中占有一席之地,这是梅兰芳对中国戏曲的最大贡献。