

浅析京剧流派

李长河

京剧艺术丰富多彩，特别是流派千姿百态，辉煌壮丽，给人以美的艺术享受。如京剧《四进士》，同是宋士杰，周信芳同马连良都演，一个苍劲老辣，一个热肠稳练。不同流派塑造的艺术形象就大不相同各有特色，自成一家，体现出自己的风格流派。京剧舞台正是因为有了众多的流派，才构成了京剧艺术的绚丽多彩，形成了京剧艺术空前繁荣的局面。流派是以个人的艺术创造，个人的艺术风格来划分的，具体体现在：

一、声腔音乐方面。艺术家根据自己的声乐条件和素养去塑造自己的音型和声乐形象。经过深刻体验，从发声、用嗓、吐字、行腔等进行特殊的处理后，同是一段[慢板]、[二六]或者[流水]，人们只凭听觉欣赏就可以立刻获得是梅派、程派、荀派、袁派等个性鲜明、韵味各异、浓郁醉人的美感享受。这种感受是强烈、鲜明、具体微妙的。这里从演员的发声用嗓艺术个性相对比：梅兰芳是明媚清澈、宽亮水音；程砚秋是抑郁藏锋的勒音、脑后音；尚小云是清亮激越中的刚柔相济；荀慧生是甜厚柔媚中略带鼻音。从塑造音型的艺术个性相对比：梅兰芳的婉约甜美；尚小云的棱角挺拔；裘盛戎的多鼻腔共鸣、重收放；袁世海的多亮音虎音，重洒放。从吐字声韵的个性上相对比：余派、马派、言派吐字含蓄抑扬；麒派吐字强烈奔放且多南方音；梅兰芳吐字明亮大方；程砚秋吐字吞吐反切。这一系列具体而微妙的艺术处理，形成了梅派唱腔风格的雍容华丽、端庄圆润、不事雕琢、甜美大方；程派唱腔的幽咽凄绝、婉转回环、清流湍息一泻千里；荀派唱腔风格的柔媚低回、半韵传情；尚派唱腔风格的奔放跌宕、刚健婀娜；马派唱腔风格的潇洒；麒派唱腔风格的苍劲；言派唱腔风格的俏丽；裘派唱腔风格的雄浑。同时每一流派的念白艺术与唱腔、

弦乐伴奏都是水乳交融，共同完成流派艺术音乐形象的塑造。

二、表演神韵方面。都发展创造了许多个性化的、风格化的表演身段、特技和重要的舞台调度，形成了流派特有的风采神韵。梅派的表演神韵是尚端庄，重规范，于的表现艺术之精美已名闻中外；程派则宛如行云流水，讲含蓄，重内心，动静有致，尤以水袖表现艺术的倏忽变化冗长；荀派以深刻细腻，性格鲜明，出神入化，富于生活气息而引人入胜；尚派则重豪爽、多英姿，与他那刚健跌宕的唱腔艺术交映生辉；马派则为潇洒、俏帅；麒派则重情感奔放，节奏强烈，见棱见角。这些都是演员根据自己的性格、素质、生活与艺术修养及美学理想，博采众长，千锤百炼，逐渐形成的。正是视觉形象的神韵和听觉形象风格特点融会统一，才完成了流派艺术的个性化，从而创造出精美完整光彩夺目的形象来。

三、演出剧目方面。每一个艺术流派在发挥自己艺术个性的创造中都创造出一批深入人心的艺术形象，锤炼出一批脍炙人口的精彩剧目，发挥他们的特长，成为他们的名著和代表作，如梅派的《贵妃醉酒》、《宇宙锋》、《霸王别姬》、《凤还巢》、《穆桂英挂帅》等。程派的《骂殿》、《荒山泪》、《锁麟囊》、《春国梦》、《窦娥冤》等。荀派的《红楼二尤》、《红娘》、《香罗带》、《金玉奴》、《钗头凤》、《荀灌娘》、《勘玉钏》等。尚派的《昭君出塞》、《梁红玉》、《双阳公主》、《乾坤福寿镜》、《墨黛》等。马派的《十老安刘》、《赵氏孤儿》、《甘露寺》、《群英会》等。麒派的《追韩信》、《徐策跑城》、《四进士》等。言派的《让徐州》、《卧龙吊孝》等。裘派的《姚期》、《赤桑镇》、《铡美案》等。这些剧目包括其中的人物形象，已和创立流派的艺术家成为了一体。

由此可见，一个流派的形成是基于独特的艺术风格，无风格亦无流派而言，风格流派是总体表演的个性化，这个个性表演艺术就是流派的主要标志。一个艺术流派要得到大家的承认，就要有个人独特的艺术风格，独树一帜，自成一家，对这个剧种艺术发展产生深远影响，并拥有观众欣赏它、热爱它、继承它、传唱它。

流派艺术是戏曲艺术的精华，是戏曲艺术宝库中的珍品，是人类戏剧艺术的宝贵财富。让我们学习它、继承它、发展它，让它永远放射着灿烂的光辉。

（作者单位：伊春市戏曲剧院）

责任编辑 王庆斌