

京剧花旦表演艺术初探

■ 黄露丽

京剧花旦是旦行中的一支，扮演天真活泼或放浪泼辣的妇女。花旦表演重做功与念白，如《金玉奴》中的金玉奴、《红娘》中的红娘、《乌龙院》中的阎惜姣、《拾玉镯》中的孙玉姣等等。

作为戏曲行当之一的花旦，历史十分悠久，早在元代杂剧鼎盛时期的元代杂剧时，就已正式形成了花旦，成为旦角表演艺术中的一种类型。元人夏庭芝在他所著的《青楼集·李定奴》中说：“凡妓以墨点破其面者为花旦。”该书中，将元杂剧著名女演员（女艺人）珠帘秀、天然秀、李娇儿、张奔儿等，均列为知名的“花旦杂剧”演员。须说明的是，这一名称只见于有关理论著述中，而不见于现存元杂剧的各种刊本或抄本等剧本之中。至明代，朱权的《太和正音谱·杂剧十二科》中，也列有“烟花粉黛”一类，并注明：“即花旦杂剧。”由此可见，花旦一行，最早源于妓女。但随着时间的推移与戏曲艺术的发展，花旦一行的内涵与外延均不断扩大，不仅成为扮演天真活泼、放浪泼辣的妇女的一行，而且在有些戏曲剧种里，除老旦、彩旦以外，统称“花旦”，成为“正旦”（含青衣、花衫、花旦）的别称。

京剧花旦同样有着悠久的历史，早在京剧形成初期，就已有花旦一行。在清代咸丰、光绪年间出现的京昆“十三绝”中，就有余紫云、梅巧玲二位，青衣、花旦兼擅，如梅巧玲擅唱京剧花旦戏《得意缘》、《乌龙院》等，余紫云也擅唱京剧花旦戏《梅玉配》、《翠屏山》、《贪欢报》等。至20世纪30年代，出现了京剧的“四大名旦”，其中的荀慧生以花旦为主，擅演剧目有《元宵谜》（一名《酒误》）、《飘零泪》（一名《情天冰雪》）、《丹青引》、《绣襦记》、《香罗带》、《荷灌娘》、《盘丝洞》、《鱼藻宫》、《柳如是》、《双娇缘》、《勘玉钏》、《霍小玉》、《红娘》、《红楼二尤》、《晴雯》、《金玉奴》等。荀慧生的演出剧目之多，居“四大名旦”之首，共有50余出。在众多的剧目中，他塑造出众多不同身份、不同性格的妇女形象，其中既有初恋的少女、伶俐的丫环，也有宫闱贵妇、巾帼英雄，如天真善良、为人正直的金玉奴、红娘；敢于冲破封建礼教、争取婚姻自主的吕昭华、钱玉莲；正义果敢、勇于向邪恶势力斗争的尤三姐、晴雯等等。荀慧生奠定了京剧花旦表演艺术的基础，并创造出京剧花旦表演艺术的高峰。

——“荀派”艺术。“荀派”的特点是扮相娟秀，身段表情婀娜娇媚。在唱腔上低徊婉转、秀俏柔媚，并将台词语气融于唱腔之中，听来似说又唱，流利生动，亲切自然。尤其擅于使用吞、扬、摧、撤、闪、断、停、放等演唱技巧，以调节字音的轻重和尺寸的快慢来表达人物的思想感情。而且，即使同一唱腔的同一板式，根据不同的人物感情，进行不同的唱腔处理。例如同是〔西皮二六〕板，《鱼藻宫》中的“强打精神寻欢笑”与《玉堂春》中的“这场官司未动刑”，就有明显的差异：前者的“打”字，吐出即停，留下的唱腔以过门的方式用胡琴一带而过；后者的“这场”二字腔高，唱得连贯、流畅，“官司”二字一扬一抑，富于跳跃性。前者表现出戚姬慑于皇威，强颜欢笑的特定心理状态；后者则揭示出苏三在公堂上幸遇王金龙的欣喜、欢愉的特殊心情。在念白上，“荀派”也富有特点：清晰、爽朗、富于口语化，尤擅京白，语调流利，声音清脆，既具情趣，又韵味十足，与唱腔、表情动作构成一个和谐完美的整体。“荀派”传人甚多，佼佼者有童芷苓、吴素秋、毛世来、宋德珠、白玉薇、赵燕侠、张正芳、刘长瑜、孙毓敏、宋长荣等，再传弟子有管波、耿巧云等。

这里须重点说说京剧花旦中的“筱派”——筱翠花（于连泉）创造的独特流派。筱翠花又叫“小翠花”，因其首次登台扮演梆子戏《三疑记》中的翠花一角而得名。他擅演放浪泼辣的女性，如《坐楼杀惜》中的阎惜姣、《红梅阁》中的李慧娘、《战宛城》中的邹氏等。尤其擅长“跷工”，以表现旧社会女性缠足小脚的形象。因此，解放以后，他的剧目被禁演，他也长期脱离舞台，致力于授徒传艺工作，并著书立说，出版了《京剧花旦表演艺术》一书。粉碎“四人帮”以后，“筱派”艺术获得解放，许多“筱派”剧目恢复上演，并涌现出许多“筱派”新秀，其中以北京京剧院的常秋月最有名，可谓得其“神传”。

京剧花旦在京剧“四大名旦”中，以毛世来、宋德珠最擅。毛世来工花旦，兼演武旦，代表剧目有《红娘》、《十三妹》、《小放牛》等。他融“荀派”与“筱派”为一炉，有“小筱翠花”之号，特点是小巧玲珑、妩媚动人、扮相俊俏、跷工极佳。