

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,早在中国戏曲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》、《荀灌娘》、《盘丝洞》、《鱼藻宫》、《柳如是》、《双姣缘》、《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,身段表情婀娜娇昵。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、挫、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为有名,可谓得其“神传”。

京剧花旦在京剧“四小名旦”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。

责任编辑 王庆斌