

京剧旦行的艺术魅力

■ 张雪辉

旦的名目最早见于宋代歌舞。周密《武林旧事》记民间歌舞队有《粗姐》和《细姐》等目(旦古写作姐)。据传说,旦指旭日东升,即阳气最盛之时,旦角扮演的是女性角色,女属阴,故反其意,取名为“旦”。

京剧的旦行扮演不同年龄、不同性格、不同身份的女性角色,分为青衣、花旦、刀马旦、武旦、花衫、老旦、彩旦、丑婆等。

1、青衣——京剧舞台上端庄、娴静的女性形象

青衣主要扮演正派的中青年妇女,故又名“正旦”,因多穿青褶子,故称青衣。青衣的艺术风格是典雅、温柔、雍容、大方。青衣所扮演的人物大多端庄、娴静,年龄从16岁到50岁上下的都有,其中少女、少妇居多,多为贤妻良母、贞烈妇女一类的人物,家境贫寒、受苦受难,或有反抗复仇行动。《三娘教子》的王春娥、《武家坡》的王宝钏、《铡美案》的秦香莲、《青霜剑》的申雪贞等均属青衣。典型的青衣是苦扮相,穿青衣,头上不戴珠花,脸上不搽脂粉,脑后梳一个发髻,鬓边下垂一绺青丝。

青衣也扮演后妃、公主、官宦小姐,贵妇人一类的人物,穿女蟒、宫衣或帔,《二进宫》的李艳妃、《金水桥》的银屏公主、《祭江》的孙尚香、《宇宙锋》的赵艳容等都由青衣扮演。青衣以唱工为主,唱念用假声,只念韵白,表演要求表现出人物的端庄、安详之态。

2、花旦——京剧舞台花枝招展,风流美艳,性格天真活泼、柔媚或泼辣放荡的青年妇女。

花旦的艺术风格是妩媚、俏丽、洒脱、活泼。花旦大多是浓妆艳抹,服装艳丽,穿花袄、花裙、花裤,满头珠花。花旦以念做为主,注重念白和表演,念京白,有的念韵白。

花旦所扮演的人物,上至公主、女将军,下至农妇、村姑、小家碧玉、妓女,正面、反面人物都有。按人物性格来划分,又可分为小旦、闺门旦、泼辣旦、刺杀旦、玩笑旦。

3、刀马旦和武旦——京剧舞台上武艺超群的古代妇女

刀马旦和武旦都扮演擅长武艺的女性人物,两者又有区别。

刀马旦重身段工架,以把子舞蹈见长,唱大段的曲牌,一般都骑马、使刀,故名“刀马旦”。《穆柯寨》的穆桂英、《昭君出塞》的王昭君、《扈家庄》的扈三娘等均属刀马旦。《扈家庄》的扈三娘要唱昆曲曲牌,边唱边舞,有涮腰,下腰、翻身、要枪花等技巧表演,还要开打,要演出扈三娘的勇猛、傲气和阴柔之美。武旦重跌扑翻打,着重表现人物的矫健骁勇,有“打出手”的表演。《十字坡》的孙二娘、《打焦赞》的杨排风都是武旦。武旦还常扮演神怪,如《泗州城》的水母、《无底洞》的玉鼠精、《锔大缸》的王大娘等。现在一般是刀马旦和武旦兼演,故可合为一类,名曰“刀马武旦”。刀马武旦的艺术风格是健美、矫捷、婀娜、伶俐,既要表现人物的武艺超群,又要具有古典的女性美。

4、“四功”并重的花衫

花衫一行是由王瑶卿首创,“四大名旦”确立的,因花旦和青衣二者兼具,青衣又名“青衫”,故谓之“花衫”。花衫打破青衣与花旦行当的界限,并吸收了刀马旦的表演特点,唱、念、做、打并重,从而扩大了旦行的表演范围。“四大名旦”编演的剧目大部分属于花衫范畴,《霸王别姬》的虞姬、《锁麟囊》的薛湘灵、《玉堂春》的苏三、《汉明妃》的王昭君等均为花衫。

5、老旦——京剧舞台上的老年妇女

老旦扮演老年妇女。老旦扮演的人物是多种多样的,大多数为正面人物。老旦的艺术风格是清醇、明畅、质朴、沉稳。老旦唱念都用真声,要求唱得苍劲,又要有女性的雌音;动作沉稳,老成持重;化妆为本色脸,不敷脂粉。

6、彩旦和丑婆——京剧里的滑稽女性人物

彩旦和丑婆扮演滑稽诙谐或奸刁凶狠的女性人物,唱念有大噪,有时故意唱得阴阳怪气,荒腔走板,或在唱中加些小噪;重念白,基本上念京白;以做工为主,表演、化妆都很夸张。彩旦都浓妆艳抹,面涂白粉,两颧涂两团红胭脂。《风还巢》的程雪雁、《能仁寺》的赛西施均为彩旦。丑婆多穿肥肥大大的衣裤,腮边画一颗黑痣,形象滑稽可笑。彩旦和丑婆统称“女丑”或“丑旦”,通常由丑行兼演。

责任编辑 王庆斌