

试论京剧关(肃霜)派表演艺术的传承和发展

■ 张 欢

中国戏曲博大精深的历史积淀性、文化融合性、民俗表现性和程式化的高难技艺性,使“以歌舞演故事”的表演成为其最核心的艺术本体。自1790年徽班进京,一代代京剧表演艺术先驱和前辈们,不断完善自我,开拓创新,在打造了众多经典剧目的同时,也成就了自己的艺术使命和声望,形成了诸多表演流派,推动了京剧艺术整体格局的建设和发展,使京剧集中体现和代表了近现代中国戏曲艺术的最高水平,而成为国粹。

新中国成立后,京剧艺术进入了新的历史阶段,在形式和内容上都有了巨大的创新和发展。但在表演艺术流派的创新上,真正有建树的京剧表演艺术大师却屈指可数。远在祖国西南边陲的关肃霜先生,独辟蹊径,独树一帜,以其独特的审美理念和精湛深邃的表演艺术,成为继梅兰芳先生之后,京剧旦行表演艺术发展史上杰出的代表之一,为新中国京剧事业的发展做出了重大贡献。

关肃霜先生在京剧表演艺术上的天赋和创造力令人惊叹,她文、武、生、旦无一不精,深厚的武功让当代刀马旦演员很难企及,特别是对“靠旗打出手”那样的独创,后人更是较难超越。关先生不幸在1992年英年早逝,还没有来得及从理论上总结自己的表演艺术,这是京剧界无可挽回的巨大损失。值得欣慰的是,关先生那卓尔不群的京剧表演艺术,已经得到了很好的传承,其众多的衣钵传人,艺术成就斐然,在当代戏曲舞台上争奇斗艳,绽放

异彩。

我自2003年开始,跟随关先生艺术接班人“小关肃霜”——邢美珠恩师学习,并于2009年正式拜师。作为第三代传人,继承、发展和弘扬京剧关派表演艺术是我的责任和使命,也是我终生为之奉献的事业。故不揣己陋,斗胆下笔,提出一些浅见,敬请前辈、专家和同人批评斧正。

一、京剧关派表演艺术的形成

京剧关(肃霜)派表演艺术是以关肃霜先生表演风格为特征而形成的京剧武旦流派,于上世纪八十年代初被正式确认。关肃霜先生1929年生于武汉的一个梨园世家,自幼耳濡目染,7岁跟父学艺,9岁师从文武花旦雪艳香。她原名关鹂鹑,为了便于观众读写记诵,听从周恩来总理的建议,于1953年把名字改为关肃霜。“关派艺术”的形成,实际上就是关肃霜先生自身表演艺术风格的形成,这有一个艰辛和较为漫长的过程,可以概括为四个阶段。

(一)准备阶段(1942—1949年)。1942年,关先生14岁时成为现居台湾的京剧名旦戴绮霞的嫡传大弟子,并跟戴绮霞的丈夫京剧武生王韵武学武功。名旦戴绮霞师承荀慧生和筱翠花,还是江南名旦“小杨月楼”的徒弟,本工于花旦兼刀马旦,亦反串小生、老生和武生,精于《贵妃醉酒》、《西厢记》等经典剧目。关先生在学徒期间,除花旦外,对京剧的各个行当全面涉猎,还偷偷向当时的名旦董明

艳学艺，打下了扎实的唱做念打舞、手眼身法步的基本功。此后她17岁正式登台演出，凭一出《虹霓关》崭露头角。她将师傅的拿手戏《辛安驿》、《战洪州》、《盗仙草》、《大英节烈》、《红娘》和《周瑜归天》等一一学完，为“关派艺术”的形成奠定了坚实基础。19岁时关先生即开始挑大梁挂头牌，在长沙引起轰动，并满师独立。1949年7月，年仅20岁的关先生从长沙来到昆明，在挑班演出中迎来了新中国的成立。

(二) 初创阶段(1949-1964年)。新中国成立后，关肃霜先生永驻云南，并以此为基地，在艺术道路上不断开拓创新，提出了“要有行当，又不是行当”，“要有技巧，又不卖弄技巧”的京剧表演表学主张。注重回归生活，从现实生活中重新提炼程式，创造行当，丰富行当程式，既严守行当，又突破行当；既运用程式技巧，又丰富与突破程式技巧，逐步进入了她艺术的巅峰时期。1959年，关先生随云南省京剧院参加庆祝中华人民共和国成立十周年献礼演出，她主演的《穆柯寨》、《战洪州》、《杨门女将》、《白蛇传》、《扈家庄》和现代戏《多沙阿波》，轰动了首都，并向周总理等党和国家领导人汇报演出，比较充分地展现了她在京剧表演艺术上的全面才能。戏剧家田汉、夏衍、梅兰芳和欧阳予倩等，专门为她开了座谈会，梅兰芳大师还收她为徒，使她的表演艺术得到了进一步升华。1962年，关先生带着《战洪州》、《谢瑶环》等剧目再度晋京演出，被观众誉为“能文能武”、“能演男能演女”、“昆乱不挡”的全才。关先生学梅但不拘泥于梅派，对程、尚、荀各派通学通演，相互借鉴；从周信芳、马连良、叶盛兰、唐韵笙、高盛麟和励慧良等诸多名家的演出中，潜心领悟，融会贯通；向楚剧、汉剧、梆子、话剧、大鼓书、电影和杂技等多种艺术门类学习，丰富自身的表演技能。还与曹禺、阿甲等众多的中国文化名人广泛交流，进一步提

高了文学艺术修养，升华了美学追求的品位。特别值得一提的是，她认真接受了著名作家冯牧的意见，充分发挥自己的专长，在精和专上狠下功夫。在1964年全国京剧现代戏会演上，关先生主演的现代戏《黛诺》，在保持京剧本体艺术表现形式的基础上，大胆吸取景颇族音乐歌舞，风情习俗，言行举止及兄弟艺术的多种元素，打破了京剧表演上的传统程式，创出了被誉为京剧唱腔革新典范的唱段，在京剧舞台上成功地创造了一个少数民族姑娘的新形象。《黛诺》的演出，是关先生对自身的又一次挑战与超越，会演后不久就有了“关派艺术”的说法。

(三) 成熟阶段(1964-1982年)。《铁弓缘》是集“关派艺术”之大成的代表作，也是“关派艺术”成熟和最终形成的标志。《铁弓缘》根据传统剧目《大英节烈》改编，原属花旦应工。关先生从1944年16岁时将其作为“启蒙戏”，到1979年在51岁时拍成电影，这部作品整整“磨”了35年。《铁弓缘》在内容形式、人物性格与艺术体现上均做了全新的修改，各行当之间表演跨度大，角色起转承合变换快，作品的思想性、艺术性得到进一步提升。关先生集“三旦二生”(花旦、青衣、刀马旦、小生、武生)于一身，以独创的唱功来塑造人物，高中低音相结合的唱法，表现出了人物不同的思想感情，真假声结合唱的那段“娃娃调”，充分发挥了她唱功的特点。特别是她难度极大、精彩绝伦的“靠旗打出手”，开创了京剧界武戏技巧的先河。一部《铁弓缘》集中展现了关先生深厚的艺术底蕴和高超的表演功力，也充分代表了她的表演艺术流派风韵。随着关肃霜先生主演的《铁弓缘》和她赴西欧五国演出的巨大成功，国内外关注和研究她表演艺术的人也越来越多，“关派艺术”也再次被提出。1982年4月，关先生在上海等地巡回演出期间，吕君樵、姚雪涛、袁雪芬、何慢、龚义江、杨玉华和张美娟等戏曲名家，

给予了极大的关注和支持，戏曲导演吕君樵老先生正式提出了要研究关派《铁弓缘》的问题，京剧关派表演艺术首先在上海文艺界被承认。

（四）传承和发展阶段（1982 至今）。随着关肃霜先生和她的代表剧目的巨大影响，“关派艺术”被得到广泛承认。关肃霜先生一生演过近百出传统、整理改编、学习移植、现代和新创作的剧目，涉及了京剧的多种行当和各个流派，创造了生动鲜明的古今人物和少数民族的艺术形象。1982 年《文汇报》曾对关先生这样评价：“一曲《铁弓缘》，就展示了关肃霜花旦、青衣、小生、武生多方面的高超才能。再曲《战洪州》、《杨排风》，又显示了关肃霜刀马旦、武旦的惊人、娴熟的技巧。关肃霜的唱腔宽宏隽永，念白铿锵清脆，字正腔圆，明白易懂而又韵味浓厚。她的表演善于刻画人物性格，从‘三军司令’的元帅到‘烧火的丫头’，身份各异，性格鲜明，武打稳、准、勇、美。她，古代戏、现代戏能戏甚多，真是文武昆乱不挡，唱念做打具臻上乘。”关先生曾自言只是一个没有学好的荀派花旦，她一贯不争名、不称家和不称派的思想，让她胸襟开阔，不拘于一派之见，而熔各艺术流派为一炉，形成了自己独具魅力的表演艺术风格，深深地影响了当代京剧的发展，学习者众多。

二、京剧关派表演艺术的风格特征

京剧关派表演艺术作为一个完整的艺术流派，包含的内容十分丰富。既有“海派京剧”的开放革新，又有“京派京剧”的规范严谨，加上与云南地方民族文化内涵的融合，含蓄自然，刚柔相济，优美多姿，意境酣畅，新颖别致，彰显大家风范。能生能旦、允男允女、文武全才是“关派艺术”最基本的特色和风格。因篇幅所限，只能做概括式的归纳。

（一）继承和弘扬了中国传统戏曲的本体艺术精华，既守格，又破格，更创格。技巧精

妙却不卖弄技巧，精通行当却不为行当所囿，广纳博取，扬长避短，将各个行当、流派和剧种的艺术精华融入了自己的再创造之中。

（二）吸收和融入了少数民族传统文化和艺术元素，具有浓郁的地域文化和民族特色。

（三）以艺术个性鲜明的抒情武打喜剧、悲喜剧和历史悲剧作为演出的主要剧目。

（四）与时俱进，贴近生活，根据新的观众、新的审美需求，在实践中不断发展。

（五）高度重视剧本和基础创作。“关派艺术”的新编剧目，几乎全是从策划开始，就与编剧、导演、音乐设计、舞美创作者全面沟通，全力合作。

三、京剧关派表演艺术在当代京剧中的地位 and 作用

关肃霜先生是公认的继梅兰芳大师之后，中国京剧舞台上旦行表演艺术的集大成者和最杰出的代表之一，她高超、精湛的表演艺术水平，在当今的旦行演员中尚无人可及。“关派艺术”在京剧史上具有重要作用和深远意义，丰富了京剧表演艺术流派，推动了京剧行当艺术的创新，促进了京剧艺术的革新和发展。

（一）全面继承和发展了京剧旦角行当，对现代京剧旦行表演艺术的发展和走向产生了重大影响。特别是“靠旗打出手”、“叠帔”等绝招，丰富了京剧的表演技巧，让当代武戏演员无不习学宗本的“关派”刀马、武旦表演路数和剧目。

（二）开创了京剧演少数民族戏的先河，第一次在京剧舞台上塑造了少数民族的人物形象。创演的《黛诺》、《多沙阿波》、《佤山雾》、《娜蒂秀》等现代戏，塑造了性格各异的景颇族、撒尼族、苗族妇女的艺术形象，影响巨大，为京剧进一步演好现代戏提供了有益的经验，为京剧艺术的发展做出了新贡献。全国有十多个省、市京剧团学演了《黛诺》，中国戏曲学校把此剧作为教材，张君秋、马连

良、李和曾等也曾学唱。

(三) 留下了众多的经典剧目和艺术形象,丰富了京剧艺术宝库。经典剧目有《铁弓缘》、《战洪州》、《白蛇传》、《谢瑶环》、《黛诺》、《多沙阿波》、《佤山雾》、《娜蒂秀》等;《铁弓缘》中的陈秀英,《战洪州》中的穆桂英,《白蛇传》中的白素珍,《谢瑶环》中的谢瑶环,《黛诺》中的黛诺,《多沙阿波》中的椰枝,《佤山雾》中的叶娘等艺术形象光彩夺目,深入人心。

(四) 文武全才型的“关派艺术”,在文化多元,艺术多样,戏曲面临危机的当代,颇能吸引观众,具有竞争力。

四、京剧关派表演艺术的传承

关肃霜先生的弟子有邢美珠、侯丹梅、李佩红、李静文、王玉珍、李虹玉、王润梅、李焕弟、李丽、林燕、赵琳、吴艳华、李萍等近50名,分布在各省市、各剧种之中,有的还远在海外,可谓桃李满天下。关先生为提携后人甘做人梯,许多弟子深得其衣钵,在京剧艺术上取得了骄人的成绩,成了一戏、一团、一地的代表和领军人物。

我的恩师著名京剧表演艺术家邢美珠,曾拜“四小名旦”之一的毛世来先生为师,由于戏路、扮相、表演风格等均酷似关先生,经毛世来先生推荐及著名表演艺术家厉慧良引荐,1984年经关肃霜先生认定,云南省委批准,被确定为关肃霜艺术接班人“小关肃霜”。恩师邢美珠不但继承和弘扬了“关派艺术”的精华,还通过长期的舞台实践,逐渐形成了自己的艺术风格,创造性地塑造了许多神采各异、个性鲜明的艺术形象,得到了业内专家的肯定和广大观众的认可。戏曲艺术大师阿甲先生在观看了恩师演出的《玉堂春》、《铁弓缘》后,题写了“文武出色,歌舞传神”的条幅,对她独特新颖的表演艺术风格,创新的声腔演唱给予了充分肯定。尤其让我深受感动和鞭策的是,2002年邢美珠恩师进行脑开颅手术后失

语,她从一个字、两个字开始练习说话,付出了常人难以想象的困难和艰辛,重返舞台后武戏的功力不仅没有减弱,反而增加了难度。

我从2003年开始跟邢美珠恩师学习关派代表剧目《铁弓缘》,并于2009年正式拜师,对“关派艺术”的传承有着切身的体会。“关派艺术”对传承者的要求十分苛刻,不仅要有个头,有扮相,会表演,有好嗓子,好的基本功,还要能文能武,能演女能演男,更主要的要具备良好的身体素质和心理素质。以《铁弓缘》为例,剧中主人公陈秀英的表演行当,随着剧情的变化而转换:在“茶馆”一场是花旦,“待嫁”一场是花衫,“长亭”一场是青衣,“上路”一场则是小生,而“三打城”又变成了武生应工。一个人物在剧中跨越了花旦、花衫、青衣、小生和武生5个行当,其难度可想而知。

关肃霜先生之所以能创立独树一帜的“关派艺术”,除了她过人的天赋,最主要的是她勤奋好学,刻苦磨练,打下了深厚功底和传统基础,同时又博采众长,勇于探索,大胆创新,一戏一招,不重复自己。因此,要学习和继承“关派艺术”,必须要深刻领会“关派艺术”的内涵和精髓,在实践中一点一滴地消化理解,达到精、通、化的境界。

中国戏曲的现代性离不开传统,只有在传统的基础上谈论现代性,才有可能认识中国戏曲现代进程的真正所在。关先生也是遵循继承传统的宗旨,不断创造出新的表演程式,新的舞台形象,创造出自己的流派艺术的。继承“关派艺术”首先必须原原本本地不断刻苦学习,保持好“关派艺术”的传统,深入探索其规律,掌握好诸多“关派艺术”的代表剧目,并能演得出传得开,有自己的观众群,打下继承的雄厚基础,这是“关派艺术”传承人赖以生存和发展的根基。

京剧表演艺术长期以来都是以口传心授为主,师徒制巩固了技艺的质量,确立了流派体

系的稳定。在今天，对艺术流派的学习和继承，已经不完全像过去那样，与老师形影不离，单凭老师一对一地口传心授。但在我们继承“关派艺术”中，必须要维持师徒制的基本精神，没有对传统的很好继承，就不可能有较好地出新，继承得越多，创造发展的自由才越大。

流派艺术的传统传授和学习的方法，最主要的缺陷是缺乏系统论述和理论建构，偏重实际演练，以模仿为归依，大多局限在本体系中传承，一旦门派传习后继无人，便有失传的可能。这就给“关派艺术”的传人提出了很高的要求，必须认真总结和研究关先生的艺术经验和艺术成就，挖掘“关派艺术”表演理论的精髓。每一个流派的发明创造，创始人都是根据自己的自然条件、所处的客观环境及艺术修养和造诣等各个方面，努力探索，反复实践，逐渐完善和发展的。因此在学习继承“关派艺术”的过程中，不仅要掌握“关派艺术”的技能，还要有丰富的文化知识，较强的戏剧理论修养，集功底、经验、阅历于一身，在学习和继承上求真、求精、求深。没有雄厚的艺术基础，就很难谈到全面继承，在发展“关派艺术”上也就不可能有大的作为。

在“关派艺术”继承上，墨守陈规和急于求成都是极为不利的。不能仅仅把“像”作为艺术追求，为保持流派的原型，不是演戏而是演老师、演流派，如果是这样的学习继续，就会使“关派艺术”去了灵魂。同样，也不能忽视技术技巧的刻苦训练。戏曲表演以形传神的艺术成就，就是靠技巧单独的审美作用来体现的。关先生曾说：“一个有成就的演员，必须具有‘一着先’。”“现在人们所承认的流派，实际上就是有‘一着先’。艺术上的‘一着先’，指的是具备独特的风格，过硬的技巧，创造性的表演。”关先生不仅创造了多个“一着先”，而且把它们同自己深厚的唱做念打功力结合起来，塑造出一大批经典的“关派”剧

目和舞台人物。

京剧代表着中华优秀传统文化的粹，具有鲜明的典范意义和样本价值。但在传统京剧中，形式和技术作为最主要的审美资源，也体现了京剧的先天性不足。戏剧理论家董健指出：“黑暗的时代，社会上通行的‘主流’戏剧多注重‘物质外壳’的营造而回避‘精神内涵’上的出新，着力于技术手段的改善而不顾思想水平的降低”，“它就必然偏于‘物质外壳’（主要是唱腔和表演）上的出新，一方面把中国传统戏曲的唱腔和表演艺术发展到烂熟的程度，一方面却使戏剧的文学性和思想内容大大‘贫困化’……”“关派艺术”在保持其古典意韵的前提下，在艺术内涵上作出了新的丰富和发展，特别强调了剧本和创作的重要。缺少自己原创的优秀剧目，演出太少，是目前“关派艺术”传人面对的一个严重问题。一些很优秀的“关派艺术”传人，在艺术上已经有相当造诣，却迟迟未能拿出自己的原创性剧目，这是十分令人遗憾的。剧目单调，不仅束缚了“关派”演员的发展，也束缚了“关派艺术”的发展。演员归根结底要靠作品来说话，是从不断的演出实践中成长、成熟起来的。在继承“关派艺术”中，必须把精力放在多演戏，演好戏上。要在继承“关派”经典剧目的基础上，选择好新创剧目，只有创作出更多优秀的剧目，在舞台上塑造出更多新的艺术形象，才能真正展示“关派艺术”的本质和真髓。

五、京剧关派表演艺术的发展与未来

京剧的历史就是一部不断变化、发展和创新的艺术创造史。众多如关肃霜先生一样的京剧艺术家，成功地创造超越了先辈的成就，推动了京剧艺术的进步，丰富了京剧的宝库。发展“关派艺术”，不但是繁荣和发展京剧的需要，也是时代的需要。

任何艺术流派的形成，都是集百家之大成，取长补短，兼容并蓄，融合于一的。纵观

戏曲流派艺术传人的脱颖而出，无不具有自身突破性的再创造。流派的创始人是不可复制的，梅兰芳大师曾说过“我研究的是杨贵妃，他们研究的是梅兰芳”。清代袁枚在《随园诗话》里说：“不取亦取，虽师勿师”。一个流派如果只在它相对封闭的内在系统中传承，不与所处的时代和其他艺术流派、艺术门类碰撞、融合，就会裹足不前。京胡大师徐兰沅早在1963年就说：“流派流派，不变必衰。”尊重传统与谋求创新是辩证统一的，创新不是消解传统，而是为了更好地发扬传统，“关派艺术”只有在创新和创造中才能得以真正的传承。

我们要在虚心继承前辈“关派艺术”的基础上，努力跟上时代步伐和艺术潮流，无论继承还是创新都必须遵循艺术创作的特点与规律，尤其是要符合京剧舞台艺术创作诗意化的审美表现。不同的时代和观众，其审美理想和审美情趣不尽相同，在继承和发展“关派艺术”的过程中，必须根据时代的审美主流进行创新，符合观众的审美期待，

继承“关派艺术”是为了更好地开拓未来，任何一个“关派艺术”传人其艺术真谛都不会是前辈模式的复制，而是再创造的结果。“关派艺术”各传人之间也存在着条件的差异，关键是能否正确认识自己。对前人的心得结晶既要接受，对自己感到不适应的东西又要加以改造加工，有选择地刻苦钻研，扬长避短，走自己的路，发挥自己的特长，不断地大胆实践，以求艺术上新的突破，精益求精地磨练有自己特色的代表剧目。只有这样，才不辜负“关派”鼻祖关肃霜大师当初的辛勤努力和殷切期望。

继承和发展“关派艺术”，是为了京剧艺术的发展和繁荣。“关派艺术”的传承和发展，需要更多的像邢美珠恩师那样的代表性人物，代表性人物越多，“关派艺术”的影响就越大，就越有观众和市场，“关派艺术”才会

有大发展。

传承和发展“关派艺术”，还需要有像为梅兰芳大师进行理论升华的——齐如山、许姬传那样的专家学者，来认真深入地总结和研究关先生的艺术经验和艺术成就，挖掘“关派艺术”表演理论的精邃，从理论上对其艺术实践进行抽象、概括，总结其京剧艺术的独特贡献和美学特色，建立理论上的完整系统，进入学术研究领域。

现在，京剧还处在由古典型向现代型的过渡之中，正经历着生命的蜕变，也面临着前所未有的危机。在京剧行当的舞台呈现上，也存在着唱功多、做功少，行当发展不均衡的现象，很少能见到花旦，不仅影响了京剧丰富的表现，也使京剧的创作题材受到了一定局限。作为“关派艺术”传人，我们决不能陷入认同危机，被市场大潮所裹挟。学习继承“关派艺术”，目的在于创新“关派艺术”，发展“关派艺术”。我们要高度正视当前京剧存在的问题和京剧舞台上存在的现象，充分发挥“关派艺术”的优势，在传承中发展，在发展中壮大，赢得更多的观众和更为广阔的前景。

请让我用1961年郭沫若先生观看《白门楼》后题赠给关先生的七律，来做这篇拙文的结束，由衷地表达我对关肃霜大师的缅怀和对邢美珠恩师的祝愿：

梅花谢后又逢君，声艺果然可胜群，
舞姿轩昂回落照，歌喉嘹亮遏行云。
身披铁锁温侯活，水涌金山白氏真，
努力加餐多自重，为民为国为传神。

附记：本文在撰写过程中，学习并参考了曲六乙、金重、森茂芳、郭恩九等前辈和专家对关肃霜大师的研究论述和评价，因篇幅所限，无法一一标注，在此一并叩谢！

责任编辑 姜艺艺