

当代京剧梅派男旦发展状况浅析

仓 森

(山东理工大学音乐学院,山东淄博 255049)

[摘要]胡文阁、李玉刚都为当代京剧梅派表演者,唯一不同的是,他们是为数不多的男旦,二人继承了炉火纯青的梅派艺术,表演剧目以梅派传统剧目为主。二人从艺的社会背景不同,其在艺术上达到的高度与表演风格与所处时代有直接联系。多元文化的时代,宽松的艺术氛围,是梅派男旦继承发展的必要条件。

[关键词]梅派;男旦;胡文阁;李玉刚;社会背景

[中图分类号]J821 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1672-1217(2011)02-0347-02

京剧的开始阶段其主流是老生唱腔,男旦一直处于附属地位。在二十世纪三十年代,中国男旦盛极一时,其中以梅兰芳为代表的戏剧改革家和优秀表演艺术家,以他们高尚的艺德和精湛的艺术创造了风格不同的艺术流派,他们勇于改革,善于创新,构筑了京剧里一道绚丽的风景线。他们不仅开辟了京剧艺术新天地,更为京剧走出国门,走向世界作出了伟大贡献。

梅派艺术为之后不同风格流派的形成产生了巨大的影响,尤其是对后来中国京剧艺术中男旦的表演及艺术风格,都产生了重要的影响。

一、胡文阁梅派艺术形成的社会背景及其影响

二十世纪五六十年代,兼收梅派嗓音极好的张君秋形成了京剧旦角演唱艺术的一个新高峰,并对文革后新一代旦角演员影响巨大。如今京剧界,有“十旦九张”之说,其影响力由此可见一斑。迄今为止,应当说,张君秋的男旦艺术成就,是京剧男旦的后期辉煌。1949年后,京剧男旦不再被提倡,但也从未明确禁止过,(规定戏曲学校不再培养)。但又充分尊重其杰出人物。^[1]不过总的取向,还是要让男旦走入历史。当年周恩来曾说,男旦到张君秋为止。1949年后,女演员演女性成为主流,坤旦(女旦)中不少人是四大名旦的入室弟子或私淑弟子。她们在继承梅、尚、程、荀各个流派的基础上,为旦角艺术的发展开辟了新的天地。四五十年来,男旦后继无人,叶凋花落,昔日的风光已不复存在。在专业演员中,如今在京剧舞台上支撑门面的,算起来只有梅葆玖先生了。他在二十世纪八十年代之初再一次向世人展示了梅派艺术的神韵风姿,《穆桂英挂帅》、《霸王别姬》、《洛神》、《贵妃醉酒》等梅派看家剧目,他一出接一出地恢复,让人们在渴望与满足中领略了梅派艺术的魅力。梅葆玖用自己的卓越表现,把男旦的意义重新提到关注京剧未来命运的人们面前。^[2]然而,只靠梅葆玖先生一人去挽住京剧男旦衰颓的趋势,扭转京剧男旦后继无人的局面,怕是难有回天之力的。

[收稿日期]2011-03-15

[作者简介]仓 森(1976-),女,山东聊城人,山东理工大学音乐学院讲师,聊城大学音乐学院硕士研究生,主要研究音乐理论和器乐演奏教学。

到二十世纪八十年代,男旦几无后人,是因为时代的改变,人们不再喜欢男旦了吗?非也。原因有三:一是国家的社会背景:改革开放的热潮使很多人下海经商,让一部分先富起来的政策使更多人“向钱看”。二是艺术的背景:从那个压抑的年代刚刚走出的人需要呐喊的声音,如《黄土高坡》《热恋的故乡》等,而不是字正腔圆、悠扬绵长的京剧。三是残存在人们脑中古老的封建观念:貌似“现代意识”实则封建守旧的观念在阻碍着对男旦的培养和教育工作。试想:如果男旦的培养既得不到政府的支持,也得不到社会的认可,哪一位家长敢冒天下之大不韪把自己的宝贝男孩儿送进戏校学旦角?那么,男旦的接班人从何而来?正是在这样的社会背景下,走出一个男旦演员,冒着周围人不解的目光,面临着人们过多的讥讽,承担着男旦断层的责任,站在了中国的舞台上,这就是胡文阁。

胡文阁原是西安市秦腔一团的演员,由于受地域和剧种所限,那时他不可能学习梅派艺术,但受梅派艺术启发很大。二十世纪八十年代胡文阁从陕西西安走到深圳,他以男扮女装形象走上歌坛,以柔美的歌喉、典雅的表演、逼真的模仿而独树一帜。胡文阁在从艺的道路上曲折婉转;1999年与影视演员王姬合作音乐剧《西施》。2000年在美国皇后区大剧院开演唱会,美国世界艺术家协会为他颁发了“世界杰出艺术家”的称号,胡文阁是华人中唯一获得者。在闯荡歌坛十余年后,他心中久久萦系的还是梅派艺术。1997年,梅葆玖先生的弟子之一,有“日本梅兰芳”之称的日本歌舞伎坂东玉三郎委托北京京剧院前院长在中国选拔一批男旦的梅派传人,这时胡文阁凭着多年的旦角积累成为了候选人,坂东玉三郎认为梅派男旦如果在中国断了太可惜了,要求胡文阁以后不要再唱歌了,胡文阁学习的一切费用由坂东玉三郎来出,其爱才之心使人感动。于是在坂东玉三郎的引荐下,胡文阁前往北京向梅兰芳的琴师姜凤山、梅派传人李玉芙、王志怡等老师学习《贵妃醉酒》、《霸王别姬》等梅派经典剧目。尽管胡文阁艺术硕果累累,但由于其是男旦的艺术形式,所以在

1993至1995年两次被国人关注的大型晚会无情封杀,这种不被世人所肯定所承认的观点对胡文阁一度有所打击,但在四年的学戏过程中,他更坚定了自己学习梅派艺术的决心。他的聪颖、勤奋、好学和悟性,终于得到了梅葆玖先生的肯定。2001年11月30日,67岁的梅葆玖在京举行仪式正式收胡文阁为徒,胡文阁在其而立之年成为了梅派艺术的再传弟子,也成为梅葆玖先生唯一的男旦学生,也是目前专业京剧团中唯一的男旦。此举使得男旦艺术薪火相传。

胡文阁二十几岁时年青的艺术生命由于社会原因没有得到充分的施展,不由人扼腕叹息。今天的男旦李玉刚则遇到了一个冲击力地、开放地、宽松地、多元地时代,为他艺术的发展创造了一个自由的空间,使他一夜成名。

二、二十一世纪初李玉刚产生的社会背景及其影响

二十一世纪初与二十世纪八十年代相比,其艺术氛围更加开放,更加信息化。第一、开放的社会,宽松的艺术氛围。第二、多元文化的并存。中法文化交流年、宋祖英到维也纳美国等国家开独唱音乐会、西部歌曲大赛、青年歌手大奖赛设原生态唱法等,天天有新事物冲击着人们的听觉与视觉,刻刻有新形式影响着人们的思想。第三、“草根精神”引领的娱乐时代。原生态唱法在央视地位的确立,娱乐节目《星光大道》的平民定位,超女、超男般的“快餐”艺人如昙花一现被人们迅速地认识而又轻易忘记。第四、信息化的普及、媒体的大量利用。中央电视台的娱乐节目铺天盖地,互联网上信息的泛滥。炒作、机遇、出格、恶搞……出名得利似乎唾手可得。第五、存在敏感的求新求异的艺术经纪人。社会关系多,市场信息灵,办事效率高的文化艺术经纪人,在得到经济回报的同时,也促进繁荣了各种艺术形式。人们习惯并宽容地接受任何美的艺术形式,李玉刚则是在这个时代从《星光大道》走出的一位选手,成为了街头巷尾议论的主要话题。

李玉刚真正学习国粹是从拜师西安名旦马洪才开始的,梅兰芳是其心中的偶像,也就在这时马老师提出了男扮女装演出的建议,但初次化装的效果并不好。从此李玉刚走遍大江南北,拜师学艺。不但从唱腔上学习,而且从服饰上、化装上、舞美上都进行了必要的专业的补充,李玉刚自学艺以来曾拜师百位,其中有戏曲界的马洪才、化装界的毛戈平;还有声乐界、舞蹈界、服装界的一些老师,其中不乏各个领域的领军人物,数不胜数。李玉刚借鉴和吸取中国古老艺术的同时,融合了自己对艺术的感悟能力和独特看法,将传统的男旦形象颠覆了,创造了一个全新而完美的男旦形象。

多年的努力渐近成功,2005春节,法国巴黎出版的《欧洲时报》头版头条刊登了一条消息:中国男旦演员李玉刚随中国《玫瑰钻石》表演艺术团赴欧洲巡演,把中国古老的艺术带出国门。接下来的十几天,李玉刚便火遍欧洲各国,中央电视台四套也做了专题报道。后李玉刚报名参加中央电视台的《星光大道》节目,此节目的主旨定位在老百姓参与的竞艺节目,深受广大人民的喜爱。李玉刚在周赛时是反串女性,以《葬心》一舞获得周赛冠军;月赛时、年度总决赛时则以京剧男旦的形象出现在人们的眼前,表演的《霸王别姬》、《贵妃醉酒》一路过关斩将,获得月赛冠军,一直杀到年度总决赛,获得年度总决赛的季军,并成为星光大道2006年度最受欢迎

迎的选手。李玉刚在比赛时表演的京剧男旦节目捕获了广大观众的心,是李玉刚得到的最真诚的口碑与奖项。台下的李玉刚阳刚帅气,而他的舞台扮相却是如此娇俏妩媚。他把美丽带给了观众:颠覆传统的扮相,流行京剧的演唱方法,京剧与交响乐队的结合,甩动水袖的飘逸,把中国男旦艺术带入了一个全新的境地。网友在网上的评论有:“你是我见过的最美的古代女子,妩媚动人有携清水出芙蓉之清秀。”“此人不是女人,但是他胜过女人。看他在舞台上游刃有余的穿梭在男人与女人的角色中,甚是佩服,世间有如此多的绝色美人,竟不及他的朱唇轻起,不及他的轻衫莲步,不及他的袅娜腰肢更温柔”。优秀的男旦要有很大的天分,克服自身条件要比女人付出更多的努力。

李玉刚毕竟还年轻,在唱腔方面确需再度提高。但李玉刚的表演老少咸宜:一是爱看,因为他美丽飘逸;二是爱听,因为他唱的京剧朗朗上口,特别是年轻人,以前不爱听京剧的,现在爱听了。任何事物都要在革新中发展,在发展中革新,此为与时俱进。走下《星光大道》的李玉刚近期正忙于原创歌曲的录制,在中国唱片总公司的安排下,世界上第一盘男唱女声的专辑即将面世。这是音乐史上一个史无前例的创造,李玉刚同胡文阁一样,是从歌坛走到戏曲舞台上的,但要比胡文阁幸运的多,李玉刚在28岁的年龄登上了中央电视台面向全国的观众,一炮走红,接受全国人民对其艺术的评判。李玉刚是幸运的,是这个时代造就了李玉刚。

结语

作为京剧的重要特色之一,男旦在京剧里的独特魅力是其他所不能代替的,假如男旦的表演艺术形式一旦失去传承,那么京剧也就失去了它的整体性。从这个意义上讲,在京剧的未来发展中,男旦不仅要存在,更要创新和发展。京剧评论家徐城北指出:“在社会高速奔向现代化的同时,对京剧流派(特别是由男旦创立的流派)要特别慎重。研究是必要的,改进也是必然的。但是在没有绝对把握之前,大动刀斧是不适宜的。比如男旦即将灭绝,就是我们在京剧工作方面的一大失误。”“在古典艺术中,男旦较坤旦有更大的艺术魅力。”徐城北先生的立场是谨慎而肯定的。所以,男旦的发展在京剧史上起着划时代的作用,男旦表演艺术创造了许多宝贵的财富,为京剧艺术价值的具有推动作用。二十世纪三十年代,梅兰芳大师创梅派艺术之先河,二十世纪八十年代的胡文阁延续了梅派男旦之香火,二十一世纪初的李玉刚追随着男旦艺术并为之追求,具有重要意义。讨论男旦这个话题,不仅是要追忆男旦昔日有过的辉煌,而更要关注男旦艺术的传承,不要把臻于美妙境界的男旦艺术丢失在我们这一辈人的手里!

参考文献:

- [1] 羣和德.京剧男旦的最后辉煌[J].中国戏剧,2001,(3):32.
- [2] 么书仪.明清剧坛上的男旦[J].文学遗产,1999,(02):15.

【责任编辑 山 阳】