

京剧老生：魅力四出

董林

(双鸭山市艺术剧院, 黑龙江 双鸭山 155100)

摘要: 京剧作为国剧, 以表演为中心, 老生是京剧四大行当(生、旦、净、丑)中第一大行当, 它的艺术魅力四出: 名家辈出、名剧迭出、人物层出、表演胜出。

关键词: 京剧; 老生; 名家; 名剧; 人物; 表演

作为“三大国粹”之一的京剧, 以表演为中心, 俗称“角儿的艺术”。而京剧老生乃京剧四大行当(生、旦、净、丑)中位列首位的大行当。可以说, 京剧老生, 居功至伟, 位列榜首, 灵光八面, 魅力四出。

具体而言, 京剧老生魅力四出, 可以分解为以下四个层面分别进行解读与研究。

一、名家辈出

京剧老生是京剧最早产生的行当, 也始终是京剧四大行当(生、旦、净、丑)中的第一大行当。从它诞生之日直至今日, 可谓璨若群星、名家辈出。

京剧始祖程长庚, 本人即是老生, 他与张二奎、余三胜并称京剧老生“前三杰”, 三人各创一派, 也各有所传。

第二代京剧老生“后三杰”——谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙, 皆师承程长庚, 成为程派“一教传三派”: 谭鑫培为程长庚义子, 艺名“小叫天”, 初学武生、武丑, 后改老生, 在继承“程派”的基础上, 博采纵长, 扬长避短, 独创“谭派”, 影响甚广, 有“无腔不学谭”之誉。中国电影始于1905年谭鑫培主演的京剧《定军山》的戏曲艺术片。汪桂芬为程长庚入室弟子, “对于程长庚演唱艺术的继承、发扬, 汪桂芬是被公认为成就最高的。他的嗓音与程长庚相近, 有脑后共鸣音, 又深谙程的唱功技巧。”[1]于是创造出“汪派”。孙菊仙也师事程长庚, 其嗓音宽亮, 唱腔淳朴苍劲, 善于表达慷慨激昂的情感, 形成鲜明的个性风格, 世称“孙派”。

第三代京剧老生——“前四大须生”: 余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良, 也各有师承并各自创新, 各成一派。其中余叔岩系余三胜之孙, 艺名“小小余三胜”, 有“小神童”之誉, 又为陈德霖门婿。再后拜谭鑫培为师, 形成唱腔精巧细腻、刚劲委婉、清纯自然的“余派”。言菊朋在宗谭的基础上, 吸收青衣、小生、老生及其他戏曲、大鼓书曲调的精华, 创造出跌宕婉约、以轻显坚、以朴寓丽、精致细腻的“言派”。高庆奎宗谭学孙, 并借鉴老旦龚云甫、花脸袁桂仙的演唱优良, 创造出高亢激越、圆润秀丽、善用“满弓满调”与长腔拖板的“高派”。马连良上承“谭派”, 又私淑余叔岩, 并向孙菊仙、贾洪林、刘景然、王瑶卿、王长林、疏小楼诸名家请教, 创造出响而不焦、柔而不绵、爽朗明澈、寓巧于圆、流畅飘逸的“马派”。“后四大须生”: 马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯。谭富英系谭鑫培之孙, 谭小培之子。“动承家学, 12岁入富连成科班学艺, 先学武生, 后改老生。得萧长华、王喜秀、雷喜福教益。出科后得到余叔岩指导, 艺术上进步很快。”[2]创造出清亮甜脆、酣畅淋漓的“新谭派”。杨宝森为著名花旦

杨朵仙之孙, 武生杨孝方之子, 宗余融汪, 创造出脑后音加立音、真假声混合的“拔高”唱法的“杨派”。奚啸伯的宗谭学言, 虽系票友出身, 但技艺精湛, 创造出新颖别致、委婉细腻的“奚派”。“南麒北马关外唐”, 麒麟童周信芳善于创新, 唱腔旋律简练明快, 深厚饱满、字重腔柔、新颖别致, 武老生动作洒脱洗练、刚中见柔, 文老生端庄稳健, 柔中有刚, 创造出“麒派”。唐韵笙嗓音清脆高亢, 功底扎实, 文武昆乱不挡, 创造出新颖别致、精美动人的“唐派”。

京剧老生第四代、第五代名家, 更是数不胜数, 他们分别继承了余、言、谭、马、杨、奚、麒、唐诸派之优长, 又有所创新, 形成京剧老生群星荟萃的强大阵容。限于篇幅, 不再一一详述。

二、名剧迭出

名剧是京剧老生表演艺术的依托与载体, 也是京剧老生的艺术业绩与艺术成就的重要标志之一。

京剧老生有许多代表剧目, 也都是名剧, 其中主要有: “三斩一碰”(《斩黄袍》、《斩马谲》、《辕门斩子》、《碰碑》、《失空斩》)、《失街亭》、《空城计》、《斩马谲》、《文昭关》、《捉放曹》、《击鼓骂曹》、《当铜卖马》、《搜孤救孤》、《打渔杀家》、《卧龙吊孝》、《让徐州》、《四进士》、《徐策跑城》、《苏武牧羊》、《洪羊洞》、《珠帘寨》、《战太平》、《定军山》、《白帝城》、《清官册》、《萧何月下追韩信》、《逍遥津》、《乌龙院》、《刀劈三关》、《奇冤报》、《桑园会》、《汾河湾》、《武家坡》等等。堪称精品无数, 名剧迭出。

三、人物层出

人物形象塑造是京剧老生表演艺术的“最高任务”, 也是京剧老生表演艺术成就的主要标志。许多京剧老生名家, 就主要以塑造出众多的人物形象而成为艺术大师的。无数的京剧老生艺术的大师, 共同塑造出性格迥异的不同人物形象, 使京剧舞台上老生人物形象, 层出不穷。

例如麒麟童周信芳塑造的人物形象, 就有宋士杰(《四进士》)、徐策(《徐策跑城》)、宋江(《乌龙院》)、萧何(《萧何月下追韩信》)、邹应龙(《打严嵩》)、海瑞(《海瑞上疏》)、张元秀(《清风亭》)、王中(《义责王魁》)、文天祥(《文天祥》)、宋教仁(《宋教仁》)、张广才(《扫松下书》)等等, 都称得是典型形象。

又如马连良塑造的人物形象, 也有苏武(《苏武牧羊》)、宋士杰(《四进士》)、海瑞(《海瑞罢官》)、诸葛亮(《借东风》)、张元秀(《清风亭》)、寇准(《清官册》)、莫成(《一捧雪》)、薛保(《三娘教子》)、萧恩(《打渔

杀家》)、程婴(《搜孤救孤》)、李克用(《珠帘寨》)、陈宫(《捉放曹》)、乔玄(《甘露寺》)、郑老万(《杜鹃山》)、杨老青(《南方来信》)等, 也都是典型形象。

再如唐韵笙创造的关羽(《古城会》)、姜维(《铁笼山》)、后羿(《后羿射日》)、郑成功(《郑成功》)、詹天佑(《詹天佑》)等人物形象, 同样是典型形象。

可以说, 所有京剧老生名家, 无不以创造人物形象为其成功的亮点与支撑。从这个意义上说, 没有成功的舞台人物形象, 也就没有京剧老生名家, 甚至没有京剧老生艺术。

四、表演胜出

京剧老生表演艺术, 是京剧老生的核心, 是所谓“角儿的艺术”的保障系统和主体工程。

京剧老生作为京剧四大行当之首, 其本身又分出几种分支, 因其扮演中年或老生男性人物, 故分有唱功老生(又称“安工老生”、“王帽生”等), 大都扮演帝王、书生一类人物, 表演上以唱功为主, 动作稳重; 做功老生(又称“衰派老生”), 大都扮演衰老或精神衰颓的人物, 表演上以做功为主; 靠把老生, 因其扎靠与使用“刀枪把子”而得名, 扮演武将一类人物; 文武老生, 即文武, 武戏兼擅的老生; 武老生, 表演上重武打, 也有较繁重的唱功; 红生, 扮演勾红脸的老生, 如关羽、姜维、赵匡胤等。

京剧老生因挂髯口, 故又称“须生”, 扮演的大多都是正面人物。也有个别不挂髯口的, 例如《投军另窑》的薛平贵, 就是一个例外。髯口的形状分为“三络”、“五络”、“满”三类, 主要表示人物的性格或身分。儒雅文人大都用“三络”, 勇武将帅大都用“满”, “五络”则为关羽所专用。须的颜色分黑、黧(灰黑)、白三色, 表示人物年龄的差别。”[3]

京剧老生唱腔有西皮、二黄二大腔系, 又各分为原板、慢板、流水、快板、二六、摇板、散板等不同板式, 各有不同的特点与不同的功能。

京剧老生表演动作主要有“手、眼、身、法、步”, 各有不同的规范与特点。

总而言之, 京剧老生的表演艺术在京剧的整个表演艺术中, 也是胜出的。

参考文献:

- [1] 马明捷著. 马明捷戏曲文集[M]. 北京: 中国戏剧出版社 2012.P21;
- [2] 苏移等著. 京剧常识手册[M]. 北京: 中国戏剧出版社 2002.P157;
- [3] 中国戏曲曲艺词典[M]. 上海: 上海辞书出版社 1981.P74.