

中国京剧男旦艺术的发展与现状之研究

刘 辉

(洛阳师范学院 河南 洛阳 471000)

中图分类号:O657.7 文献标识码:A 文章编号:41-1413(2011)10-0115-01

在中国,众多的民族戏剧是一道亮丽的风景线。据统计,我国共有360多种戏曲剧种。京剧艺术在百年的历史发展过程中,在古老戏曲剧种徽调、汉调、昆曲、秦腔、京腔的基础上,经过锤炼而形成的。曾经涌现了许多大师,而京剧男旦艺术也涌现出了“四大名旦”梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生。他们为京剧男旦艺术进行大胆的艺术实践、慎重的艺术创新和取得辉煌的艺术成就,从形式到内容,都有力地推进了京剧的向前发展,而且使中国传统戏曲走向了世界舞台。

一、中国京剧男旦的发展历程

中国传统戏曲行当中,首重角色的分行,根据戏曲艺术人物的性别、年龄、身份、性格来进行划分的规范化和表演的程式化。“旦角”即指扮演女性的角色,不同剧种在各个历史时期亦有不同的划分和名称。

1. 男旦的由来

男旦是中国传统戏曲表演行当之一,其历史悠久,产生男旦最主要的原因就是封建社会的男尊女卑思想残存,据《中国戏曲文化史论》记载:“旦的名目出现较早,宋代歌舞中称‘姐’,傀儡戏中称‘旦’,宋杂剧、金院本的女脚色称‘装旦’,元杂剧以‘旦’作为女脚色的统称,包括正旦、帖旦、搽旦、彩旦、小旦等各种角色。京剧的旦行则可分为青衣、花衫、武旦、刀马旦、老旦。”^[1]虽然“旦”是女性角色,但从各种文献记载来看,一直以来皆是由男性扮演这一角色的,此种男扮女的方式,宋时期称为“装旦”,元时期称为“旦”,及至明清时期称为“相公”,后又改为“像姑”。

2. 京剧男旦的流变

男旦历史悠久,从文献资料来看,肇始于汉初:“叔孙通定朝仪,制为女伎,此旦色滥觞之始。”^[2]及至唐代梨园时,也仅是女性参与歌舞大曲的表演,而不参与戏曲的演出;宋杂剧、金院本、元杂剧等等之中,女性角色均由男性扮演,直到清末才出现了“女旦”,但男旦这一行当并没有因此而结束。男旦这一行当最为兴盛的时期为明代中期以后,特别是明神宗万历(1573-1620年)年间为鼎盛,到明朝后期的明熹宗(1621-1627年)、崇祯(1627-1644)年间也有流传;到清乾隆四十五年(1780年),魏长生二次进京,逐渐用秦腔取代了京腔的地位,造成京师六大班无人过问的窘境,魏长生将男旦艺术推向了第一个高潮。

1790年,“四大徽班”(三庆、四喜、春台、和春)进京,由此形成京剧一统天下的格局。“男旦”至清末民初时,凭借其扎实的艺术功底,发展为高度成熟的状态,形成了以梅巧玲(梅兰芳的祖父)、陈德霖为代表的京剧男旦演员。之后的王瑶卿堪称一代戏曲宗师,培养出以“四大名旦”为代表的京剧男旦演员。不同的派别具有不同的风格,梅派的代表人物梅兰芳(1894-1961年),表演雍容华贵;尚派的代表人物尚小云(1900-1976年)表演刚健婀娜;程派代表人物程砚秋(1904-1958年)表演寓刚于柔;荀派的代表人物荀慧生(1900-1968年)表演玲珑活泼,这些旦角的表演风格各异,“四大名旦”把京剧男旦艺术推向了巅峰。

二、中国京剧男旦的发展现状

男旦艺术由于“四大名旦”梅兰芳、尚小云、程

摘要:中国是一个戏曲的国度,在众多剧种当中,京剧艺术继承了中国戏曲悠久的历史传统,源远流长,在北京崛起之后,逐渐流传全国,成为我国最有代表性的戏曲剧种,被称为“国粹”。京剧艺术在百年的历史发展过程中涌现出了“四大名旦”梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生,他们经历了京剧从古代艺术向近现代艺术嬗变、京剧艺术走向辉煌的关键时期。

关键词:京剧;男旦艺术;四大名旦

程砚秋、荀慧生的出现而盛极一时,使得京剧男旦艺术达到顶峰,在这之后,不断有新的男旦演员出现,不过数量有限。

建国之前——“四小名旦”,1936年由北京《立言报》发起,广大观众和戏迷踊跃投票,选出了轰动一时的京剧“四小名旦”:李世芳、宋德珠、张君秋和毛世来。

建国之后,我国京剧男旦演员数量就更是稀少,一方面是百废待兴,一方面是男旦所受的歧视。尚有程玉菁、南铁生、李香匀、赵荣琛、孙荣蕙、李德富等人。

八十年代活跃在京剧舞台上的男旦演员有梅葆玖、宋长荣、王吟秋、吴吟秋、温如华等五位,而今仅剩宋长荣还活跃在舞台上。

2010年3月26日在北京长安大戏院举办了“梅尚程荀”男旦专场演出,由“四大名旦”的传人“新四小名旦”胡文阁、尹俊、牟元笛、杨磊四位年轻的男旦演出。胡文阁是梅派艺术的第三代传人,也是梅葆玖先生最后收下的唯一的男旦弟子,胡文阁具有扎实的秦腔戏剧功底,天资聪颖加上后天勤奋,经过几年的沉淀之后,变成了京剧梨园行中一名优秀的男旦演员。杨磊是程派艺术传人,继承了程派善演外柔内刚的女性形象,有“小赵荣琛”和“京剧程派男旦第一人”之称。牟元笛是尚派艺术的再传弟子,继承了尚派刚柔并济,柔中带刚的艺术特色。尹俊是荀派艺术的传人,师从宋长荣,继承荀派唱念俱佳、娇媚清秀、俏丽妩媚的艺术风格。

三、中国京剧男旦的凋零

目前,中国京剧男旦艺术的发展式微,呈现“一脉单传”的趋势,一方面在整个京剧市场发展势头低迷的大环境下,京剧男旦艺术势必萎靡不振;另一方面是女性演员的出现,“女旦”逐渐代替了“男旦”。从梆子戏中开始出现女性演员以来,一大批女旦演员在京剧表演艺术上逐渐得日趋成熟并得到观众的认可,男旦逐渐走下坡路,各大戏校也不再将培养京剧男旦作为主要培养对象了。京剧男旦作为一种艺术形式有其存在的必要价值,但其逐渐消失也是一种真实的社会写照。男旦艺术的发展还受到苛刻的挑选演员这一原因上,男性演员首先要长相好,嗓音好,这些还都是外在条件,内在的条件是进入梨园之后要远离喧嚣与名利,而且是长期静守淡泊,潜心学戏,数年如一日的练功,这些是现代年轻人很难做到的。

四、中国京剧男旦的发展现状堪忧

中国京剧男旦艺术在三、四十年代的巅峰之

后,再难逾越,男旦艺术历经坎坷,险些断代,全国目前从事男旦的青年演员不足十人,传承危机迫在眉睫。男旦艺术的传承危机,一方面是近似苛刻的挑选演员,并且收入低、就业难、演出少;另一方面由于人们的文化结构发生了显著的变化,文化氛围的缺失造成京剧的低迷。总的来说,京剧的低迷造成了男旦艺术举步维艰。许多老一辈的演员年事已高却还没有传人,等到斯人已去时已经是艺随人去了。现在很多都是打着“男旦”的牌子来招揽观众,使得观众不能分辨真正的男旦艺术到底是什么。这反过来又促使了男旦艺术的低迷发展。目前在京剧舞台上的青年男旦演员有:梅派胡文阁和白月明、程派杨磊、尚派牟元笛、荀派朱俊好、张派刘铮、尹俊是“新中国成立后第一个进入专业院校的男旦”、还有集众家技艺于一身的刘雨晗。

结语

“四大名旦”代表着京剧男旦艺术的一个时代,辉煌的京剧时期成就了“四大名旦”,而大师们的出现又反过来推动了京剧男旦艺术向前发展。正是当时的艺术家们一起将浑然一体、独树一帜的京剧推向了国剧的高度。京剧之所以美,是因为它由美的创造者们共同努力的结果。美的创造离不开艰苦卓绝的艺术劳动。说到底,男旦艺术的发展就是离不开艺术家们和观众,少了哪一方,京剧男旦艺术就不能存活下去。总之,我们的京剧男旦艺术只有通过不断地革新才能迈向历史的新高度。

参考文献:

- [1]马少波主编.中国京剧史.北京:中国戏剧出版社.[M].1999.39-788.
- [2]梅兰芳周信芳诞辰100周年纪念委员会学术部主编.梅韵麟凤:梅兰芳周信芳百年诞辰纪念文集.北京:中国戏剧出版社.[M].1997.15-49.
- [3]方永强.当代戏迷呼唤男旦.中国戏剧.[J].2004.04.59.
- [4]巫丙禾.谈京剧的男旦问题.人民戏剧.[J].1981.09.
- [5]邓小秋.“梅兰芳体系”与“海派”因素.当代戏剧.[J].1990.1.62.

1 李日星著:《中国戏曲文化史论》,湖南:岳麓书社,2003年,第43页.

2 (清)吴元长著:《燕兰小谱》,宣统三年季夏,长沙叶氏校刻,1911年,卷三.