

从京剧旦角看艺术规律

□张桂华

在灿烂辉煌的京剧艺术星河中，旦行流派艺术，主要有“四大名旦”，即梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云。他们在艺术上各树一帜，表演唱腔精益求精，各拥有独特的剧目、师承和传人。

梅兰芳(1894—1961)出身梨园世家，在长期的舞台实践中，形成独特的艺术风格，世称“梅派”。梅兰芳嗓音圆润，唱腔流畅大方，典雅，扮相极佳。代表作有《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《游园惊梦》、《抗金兵》等。梅兰芳的演唱艺术集中体现了中国传统的美学原则。

程砚秋(1904—1958)在长期的实践中，根据自己嗓音的特点，创造出一种幽咽婉转、荡气回肠，若断若续的唱腔，形成独特的风格，世称“程派”。代表作有《青霜剑》、《荒山泪》、《春闺梦》、《窦娥冤》、《祝英台抗婚》等。程派善于通过娴静凝重的舞台形象，来表现那些遭遇悲惨、外柔内刚的中下层女性人物。

荀慧生(1900—1968)艺名白牡丹，以扮演天真、活泼、热情的少女见长，扮相俏丽娇媚，做派活泼洒脱，形成独特的艺术风格，世称“荀派”。代表作有《钗头凤》、《红娘》、《金玉奴》、《霍小玉》、《杜十娘》、《玉堂春》、《大英杰烈》等。将河北梆子的唱腔、唱法、表演的精华溶入京剧的演唱之中，是荀派的主要艺术特色。

尚小云(1900—1976)嗓音宽亮，行腔刚健峭拔，吐字清晰爽利，形成独特的风格，是四大名旦中突出阳刚挺劲的青衣唱法的旦行流派，世称“尚派”。擅长剧目有《梁红玉》、《二进宫》、《昭君出塞》、《祭塔》等，成功地塑出许多侠骨柔肠巾帼英雄形象。

以张君秋为代表的张派是继四大名旦之后，现代京剧旦行中影响最大、流播最广的一个流派。张派唱腔以王(瑶卿)派唱腔为基础，糅合了梅、尚二派的唱腔，并兼收了黄桂秋、程砚秋等诸家之长。张君秋早中期唱腔刚健清新，柔俏多姿，晚期唱腔则在醇美中显出华丽与舒展。因人设腔是张派唱腔的主要特色。其代表作有《望江亭》、《西厢记》、《状元媒》、《秦香莲》、《四郎探母》、《女起解·玉堂春》等。

张君秋系京剧“四小名旦”之一，除他之外，另外的三位是：李世芳(1921—1947)，嗓音明亮甜润，扮相有雍容华贵之

气，工青衣、花衫，颇似梅兰芳，故有“小梅兰芳”之称，擅演《霸王别姬》、《贵妃醉酒》等剧目。毛世来(1921—1994)，嗓音清亮，白口清丽干脆，扮相俊美，跷功极佳，文武兼备，尤擅长花旦戏，代表剧目有《铁弓缘》、《红娘》、《小放牛》、《十三妹》等。宋德珠(1918—1984)，花衫、花旦、刀马旦、武旦皆精，以刀马旦、武旦为专长，功夫扎实，个性鲜明，代表剧目有《杨排风》、《扈家庄》、《金山寺》、《战金山》、《泗州城》等，英气十足，动作灵巧，身手轻捷，尤以“出手”见长。

此外，尚有“江南四大名旦”：黄玉麟(1907—1968)，嗓音甜润细腻，扮相秀丽俊美，体态轻盈，能歌善舞，戏路宽广，青衣、花衫、花旦皆能，代表剧目有《玉堂春》、《南天门》、《梅龙镇》、《晴雯撕扇》、《杜十娘》、《孟姜女》、《天河配》、《鸿鸾禧》、《天女散花》等。小杨月楼(1900—1947)，嗓音洪亮，功底扎实，文武兼善，是青衣、花旦、刀马旦兼能的全才演员，并能演小生。代表剧目有《花木兰》、《白蛇传》、《对金瓶》、《秦香莲》等。赵君玉(1894—1937)，嗓音宽亮，音色极佳，扮相秀美，旦、生、净全能。代表剧目有《龙女牧羊》、《嫦娥奔月》、《血手印》、《孟姜女》、《秦香莲》等。刘筱衡(1901—1969)，嗓音高亮坚实，富于韵味，身段秀美，表情真实。代表剧目有《汾河湾》、《武家坡》、《贵妃醉酒》等。

京剧旦角的流派还值得一提的，尚有以下两位：一位是“筱(翠花)派”创始人于连泉(1900—1967)，艺名“筱翠花”、“小翠花”，做工细腻，跷功尤佳，善演花旦，代表剧目有《战宛城》、《坐楼杀惜》、《红梅阁》等。另一位是“关派”创始人关肃霜(1928—1992)，功夫全面，擅演武旦、刀马旦，并能反串小生，独创“靠旗出手”，丰富了京剧的表演艺术。代表剧目有《铁弓缘》、《扈家庄》、《打焦赞》、《盗库银》、《战洪州》、《辛安驿》、《黛诺》等。

京剧流派的形成是和京剧演员的努力分不开的。有创造精神的演员往往对唱腔艺术孜孜以求，从而形成了风格各异的流派。这些著名的京剧演员各擅绝技，雄踞舞台，共同构成京剧艺术灿烂的星空。

不仅京剧，任何艺术，只有名家辈出流派纷呈，争形斗势，才能创造空前绝后的辉煌。

责任编辑 李红梅