

论京剧表演艺术的风格化、流派

□安 辉

从“老生前三杰”程长庚、余三胜、张二奎出现,京剧才显现出一些流派化的趋势。但他们所代表的徽派、汉派、京派主要是以地域特征划分的,在行腔吐字和动作程式上还分别保留着各种地方戏成分,没有完全融为一个整体,形成统一的艺术规范。

谭鑫培的出现是一个转折点。他兼采各家的长处,根据自己的嗓音和形体条件,对过去老生高声大噪的粗硬唱法进行了脱胎换骨的改造。他创造了许多新板式、新技巧,如反西皮散板、二六、闪板、耍板等。同时吸收了梆子、昆曲、汉调和旦行、花脸的一些唱法,极大地丰富了老生唱腔。在声韵上,他确立了以湖广音为基础,以中州音韵为标准的唱念规范。他改变了过去老生或偏重唱功,或偏重武功,“唱”、“演”分裂,卖弄技艺的情形,综合运用四功五法塑造人物形象,使程式为人物服务。

京剧生行艺术的完全成熟。谭派是京剧史上影响最大的流派之一。1907年话剧在上海登陆,谭则独步北京剧坛,被尊为“伶界大王”。生行后起的诸多流派,如讲究工架身段的余(叔言)派、唱法细腻委婉与坚凝朴拙并重的言(菊朋)派,做工潇洒飘逸的马(连良)派、声情并茂、做念传神的麒派,武戏文唱的杨(小楼)派等,大都直接间接地受到过他的启发。

京剧旦行艺术的成熟要比生行晚许多。因为在京剧形成过程中,旦角长期处于配角地位,而且严守青衣和花旦的分工,这严重束缚着它的艺术表现力。直到民国初年,经过艺术大师王瑶卿的革新,打破青衣、花旦的严格界限,创新腔新调,改戏衣扮相,变身段做功,旦角艺术才获得长足发展。梅、尚、程、荀都曾直接受到过王瑶卿的教益,而后分别创立了各自的风格和流派。

流派纷繁是京剧的一大特色。但是如果深入考察,就会发现京剧流派的性质及其形成方式,跟西方戏剧大不相同。

首先,以演员为中心形成的流派风格主要表现在演唱技巧上。例如青衣中的梅派由梅兰芳创立,传人有李世芳、张君秋、言慧珠、杜近芳、梅葆玖等。梅派以歌、舞见长,唱讲究自然圆润,舞追求美观大方。尚派的创始人是尚小云,初学武生,后改旦角,唱、念、做、打俱佳。唱风内刚外柔,骨格清高,念白清脆响亮,声情并茂,动作融合进不少武生做派,干净利落,轮廓分明,有飒爽之气。程砚秋是程派的创始人,倒仓(变声)后,嗓音晦涩,但经刻苦锻炼,克服了先天不足,独创借脑后音行腔的唱法,形成以腔就字、迂回曲折,若断若续、凄楚哀婉的演唱风格。程派难学难精,主要传人有赵荣琛、新艳秋、王吟秋等。荀派是荀慧生派的简称。荀派多演少女,唱风花哨柔媚,婀娜多姿,著名传人有童芷苓、李玉茹、赵燕侠、吴素秋、孙毓敏等。其次,京剧流派是在激烈的竞争中发展起来

的。面对市场经济下的商演出,艺人们为争夺观众、扩大市场份额,各显神通、争奇斗艳,不断推剧目,创造新演技。如程砚秋演“私奔”题材的《红拂传》很叫座,荀慧生《卓文君》私奔司马相如,尚小云也排了一出《卓文君》加入竞争。梅兰芳演《木兰从军》,程就演《聂隐娘》,尚演《珍珠扇》,荀演《荀灌娘》,都以旦角反串小生,形成互相比美之势。尚在首演《楚汉争》时加入一节“剑舞”,很好看。随之,梅就在《霸王别姬》中创造了自己的“剑舞”;程不甘示弱,也在《红拂传》里舞起剑来。但每个人舞剑的风格都不一样,尚如行云流水,梅像蜂飞蝶绕,程似锦上添花。竞争促使艺术家各呈其能,不断向新的艺术境界挺进,从而形成不同的风格流派。第三,京剧流派虽然大多出现在思想解放的20世纪上半叶,但各种新思潮对京剧的冲击和影响却微乎其微。汪笑侬、梅兰芳、周信芳等著名演员都曾编演过注入一些新思想的时装新戏,但无一传世之作。在京剧程式和现代生活、现代意识之间似乎有一条难以逾越的艺术鸿沟。

京剧最初形成的时间,一般认为在清朝乾隆、道光年间(1790—1840)。虽然国门初开,但国人的脑筋还没开窍,再加京剧被皇帝宠为玩物,这使它不可能获得新思想支持。而当历史进入各种新事物、新观念不断涌现的20世纪以后,京剧艺术已经完全成熟定形,更加难以容纳新的思想和文化因素。这样,它的流派就只能在演唱技术的范围内,不断向风格化和精细化方向发展,而在精神上失去了跟现代生活、现代意识结合的可能性。

京剧程式的反现代性质,是与生俱来、很难彻底改变的。任何局部的骤然改变,都会破坏京剧原有的和谐与美感。试想,如果角色穿时装演新戏,不戴盔头髯口,去掉水袖大带,京剧的许多动作便无从做起,京剧特有的美也被破坏了。茅盾曾经说过,京剧改革牵一发而动全身,只能渐进,而不能硬改。所以,得风气之先的时装新戏很快也就从人们的视线中消失了。

第四,京剧流派还有个可传与不可传、“正”与“变”的问题。京剧演员的风格,经师徒授受扩展为流派特征以后,是否还能保持原汁原味一点儿呢?显然不能。因为,技艺和剧目是通过师承方式传播的,但导师音、形体、人品、学养、审美情趣等主观条件,却很难完全传授给学生。

天分低的演员学戏,亦步亦趋,最多可达“形似”程度;而天分高的演员往往是得意而忘形,最终超越了师傅,别立新宗。所以,京剧流派总处在分化重组当中,演技越来越个性化。京剧的艺术表现力,也因演技的分化而得到了拓展和提高。当然,这种拓展和提高是在古典主义的美学内进行的。

责任编辑 李红梅