

京剧青衣简说

□付 爽

内容摘要： 京剧青衣是京剧旦行乃至所有行当中的主要行当之一。本文以青衣的概念与功能、青衣的表演要点、青衣的风格流派为三大理论层面，对京剧青衣进行了全方位、系列化、深层次的论述。对于京剧青衣的表演艺术，可以提供理性思辨与艺术实践的双重参照系。

关键词： 青衣 概念 功能 表演 流派

京剧青衣是京剧旦行乃至所有行当中的主要行当之一，青衣的表演艺术，是京剧艺术要素中的重要组成部分之一。研究青衣的表演艺术，对于整个京剧艺术的繁荣与发展，具有重要的意义。为此，本文对此发表几点浅见，以引起讨论与关注。

具体而言，京剧青衣的表演艺术，可以分解为以下三大理论层面予以解读。

一、青衣的概念与功能

青衣，又称“青衣旦”、“正旦”，因其扮演庄重、贫苦的中年妇女常穿青色褶子而得名。

青衣之所以称作“正旦”，说明这是京剧中的女主角，例如《二进宫》中的李艳妃、《三击掌》中的王宝钏、《六月雪》中的窦娥等。

青衣在表演上以唱功为主，兼及其他。京剧行内常把青衣尊称为“大青衣”，意指此行以唱功挑梁，常成为剧院（团）的女主演，与老生或小生常唱“对儿戏”，成为男女主人公，成为整个剧目的支撑。因此，凡是京剧女主演，均首先以青衣戏作为“看家戏”、“打炮戏”。

由此可见，京剧青衣在京剧中的重要地位与作用，是显而易见的。

二、青衣的表演要点

如前所述，京剧青衣的表演，首先以唱功为主，兼及做、念、打（包括舞）。

京剧青衣的唱腔十分丰富，既有[西皮]、[二黄]，又有[南梆子]、[四平调]、[高拨子]等腔系，而各腔系又分[慢板]、[散板]、[导板]、[摇板]、[二六]、[流水]、[快板]、[原板]等板式，并有相应的[反调]。有时，青衣还反串小生，演唱[娃娃调]（例如《花木兰》中的花木兰等）。

[二黄]唱腔适于表现凄凉悲伤的情感，例如《春秋配》中女主人公姜秋莲的唱段[二黄慢板]“受逼迫去捡柴泪如雨下”，就抒发了人物悲凉、凄惋、哀伤的思想感情，又如《生死恨》中女主人公韩玉娘的唱段[二黄]、成套唱腔（包括[导板]、

[散板]、[回龙]、[慢板]、[原板]等）“耳边厢又听得初更鼓响”，也抒发了人物复杂的悲愤情怀。

[西皮]唱腔适于表现激昂雄壮或活泼愉快的情感。例如《断桥》中女主人公白素贞的[西皮]成套唱腔（包括[导板]、[原板]、[二六]、[快板]、[散板]等）“小青妹你且慢举龙泉宝剑”，就表现了白素贞对许仙倾诉身世、表白心迹的激动情怀。

除了唱功以外，京剧青衣还重念、做、打（舞），是“四功”全能型行当。例如梅兰芳大师在《霸王别姬》中扮演的虞姬的“剑舞”，在《天女散花》中扮演的天女的“散花舞”；又如尚小云大师在《失子惊风》中扮演的胡氏的舞蹈动作，都是经典表演动作。

此外，许多青衣演员还兼演刀马旦、花旦等行当，如梅、尚、关（肃霜）、宋（德珠）等，都如此，可谓全能型名家。

三、青衣的风格流派

流派是京剧艺术成熟的重要标志之一，也是京剧艺术的一大亮点。

所谓“流派”，是指“在中外艺术发展的一定历史时期里，由一批思想倾向、美学主张、创作方法和表现风格相似或相近的艺术家所形成的艺术派别。”（彭吉象：《艺术学概论》）

京剧流派以艺术风格为核心，而所谓“风格”，则指“艺术家在总体上表现出来的独特的创作个性与鲜明的艺术特色。”（同上）

京剧青衣的表演艺术家，都以流派创始人的身份自创一派，并以其姓氏命名。例如“梅（兰芳）派”、“尚（小云）派”、“程（砚秋）派”、“荀（慧生）派”、“张（君秋）派”、“李（世芳）派”、“毛（世来）派”、“宋（德珠）派”的“四大名旦”与“四小名旦”，并有后起的“关（肃霜）派”等等。各派均以独特的风格为标志，如“梅派”的雍容华贵、“尚派”的挺拔清丽、“程派”的如泣如诉、“荀派”的清新俏美等等。

综上所述，可见京剧青衣的表演艺术是一项全方位、系列化、深层次的复杂系统工程。

责任编辑 王庆斌