

京剧马派老生艺术探微

□孙立志

马连良先生,字温如,北京人,生于1901年2月28日,是民国时期京剧三大家之一和扶风社的招牌人物。马先生是我国京剧发展的里程碑,先与余叔岩、高庆奎、言菊朋并称为“前四大须生”;三人去世后,又与谭富英、奚啸伯、杨宝森并称为“后四大须生”。他所开创的马派艺术,从上世纪20年代开始直至今日,经久不衰,影响深远,代表剧目有《借东风》、《甘露寺》、《青风亭》、《群英会》、《四进士》等。

一、马先生的艺术生涯

马先生的父亲马西园,曾与当时的京剧名家谭小培相交甚深,家庭的影响和熏陶,使他从小就非常热爱京剧艺术。他9岁入北京喜连成科班,先从茹莱卿学武小生,后从叶春善、蔡荣桂、萧长华学老生。他10岁登台演出,11岁又学了老旦和丑戏,14岁开始主演老生;15岁变声后开始学习念功戏。他17岁出科,应邀到福州担任主演,18岁回到北方,名声大振。他24岁演出《打登州》、《白蟒台》等戏,就已独树一帜,25岁开始整理、改编和演出传统剧目。他26岁时挑班演出,名挂头牌,29岁时成立扶风社,30岁时与周信芳在天津同台献艺,被誉为“南麒北马”。

1936年,他为改革京剧,筹建了新新戏院;1943年,《苏武牧羊》遭禁演,受敌伪压迫,抑郁成疾,新新戏院被迫卖出。1948年,他从上海赴香港演出,因病滞留在香港;1951年,回到武汉与张君秋组成中南联谊京剧团后返回北方;1952年,受到周恩来总理接见,同年建立马连良京剧团。1955年,马连良京剧团与谭富英、裘盛戎的北京市京剧二团合并成为北京京剧团,马连良任团长;1956年,张君秋领衔的北京市京剧三团并入北京京剧团。此后,该团与中国京剧院合作排演《赤壁之战》,他与谭富英、张君秋、裘盛戎等人合演《秦香莲》、《赵氏孤儿》、《青霞丹雪》、《官渡之战》、《海瑞罢官》、《状元媒》等剧目。1961年,赵燕侠领衔的燕鸣京剧团并入北京京剧团,他与赵燕侠合演了《坐楼杀惜》。1962年,他兼任北京市戏剧专科学校校长。文革初期,马先生因演出《海瑞罢官》遭受迫害,于1966年12月16日含冤离世。

二、马先生的艺术追求

马先生对于京剧艺术的追求,可用勤学苦练、大胆创新、精益求精来概括。

先生15岁变声后,在学习念工戏《审潘洪》、《十道本》、《胭脂褶》、《盗宗卷》时,经常仔细揣摩、潜心研究谭鑫培所演《连营寨》、《天雷报》、《捉放曹》、《南阳关》等杰作,从中获益颇深,为其念白打下了深厚功底。南赴福建之后,为打下更深厚的功底,又坐科三年以上,每天清晨都到西便门外喊嗓、练

念白,回家后继续吊嗓,而且不动烟酒,严格律己。为了向前辈学习,白天演出一天,晚间还要观摩名家演戏。挑班前后,不断向钱金福、王长林、王瑶卿求教。30岁时,还专程赴天津拜名家孙菊仙为师。39岁时,向山西梆子老艺人张宝玺、高文翰学到《春秋笔》剧中的《灯棚换子》和《换官杀驿》。

马先生以谭鑫培唱腔为基础,结合本身条件,利用自己所长,在兼蓄各老生流派艺术之长的基础上,大胆改革了传统老生唱腔,形成了独具艺术魅力、自成一家的马派艺术。他的演唱,流利、舒畅、雄浑中见俏丽,深沉中显潇洒,奔放而不失精巧,粗豪又不乏细腻。他以独特的风格,为京剧开创一代新声。继程长庚、谭鑫培之后,把老生表演艺术提到新高度。

除此之外,他还做了许多其他方面的改革。他将月琴移到乐队前排,与京胡协奏,加强了唱腔力度。他还设计了黑绒罩面的纱帽,突出双龙的王帽,在赭蓝二色基础上增添了多种颜色的鸭尾巾,乔玄戴的香色素相纱,孔明登坛借风的鹤氅,鲁肃的青绒官衣,蒯彻的黑色改良蟒,永乐皇帝的箭衣蟒,轻薄适度的髯口,还有灰色的小腰包等,都非常适合所塑造人物的需要。其它如圣旨、令箭、酒壶、文房四宝等道具,也都处处留意以使之既合理又美观。他还将旧式门帘台帐革新为后幕和边幕,以收简洁新颖之效。新新戏院建立时,他亲自设计制成米黄色绸质后幕附侧幕四片,绣棕色汉代武梁祠石刻车马人图案,上挂帘幕,垂黄色丝穗,横悬小红灯五盏,并以同样图案的绸围,将乐队围起,收到了典雅、庄重、宁静、美观的效果,成为了扶风社标志。

马先生除了对唱腔艺术精益求精以外,对于念白也同样重视。马派的念白和马派的唱腔互为表里,彼此依托,统一于马派声腔艺术之中。因此,马派的代表性剧目多是唱念并重,甚至念重于唱。他的念白,有时老辣,有时苍劲;有时幽默风趣,有时低沉厚重,能够准确地把握住人物的性格和情感。他能够将念白处理得像唱一样具有强烈的艺术感染力。20岁时,他初演的《三字经》,自始至终全为念白,韵味悠然,悦耳动听。组建扶风社以后,他要求全体演员都要做到护领白、水袖白、靴底白。另外,马先生还严格要求一台无二戏,让同台演员尽抒所长,以达到交互辉映,相得益彰的效果。他毕生坚持搭配整齐的艺术阵容,严谨认真的演出作风。包括音乐伴奏,一般配角,甚至龙套演员,都必须一丝不苟。在他的艺术生涯中,始终本着为观众负责的精神,对艺术精益求精。

作者单位:沈阳师范大学附属艺术学校

责任编辑 王庆斌