

漫谈京剧青衣

张国兰

京剧青衣是京剧中重要行当之一，甚至是主要行当之一。青衣是“正旦”的俗称，京剧的大部分剧目，都是“生旦戏”，即老生与正旦并重的“对儿戏”，如《武家坡》、《桑园会》等等。

京剧青衣因为正旦常穿青色褶子而得名，多扮演贫穷悲苦妇女。现结合笔者个人多年来京剧青衣表演的艺术实践和心得体会，就京剧青衣的相关艺术课题，谈几点看法，以就教于同行和专家。

一、青衣表演

青衣表演以唱功为主，曾有“青衣乃捂肚子唱”之说，实乃贬意。其实，京剧青衣也是唱、念、做、打“四功”并重，而以唱功为首为主的。例如尚（小云）派名剧《乾坤福寿镜》中的“失子惊疯”一折，女主人公就集唱、念、做、打于一身，尤其是在尚派名剧《汉明妃》的“出塞”一折里，尚小云吸收了武生、武旦的大幅度、高难度动作，运用了“大踢腿”、“大跨腿”、“大弓腿”、“大扬鞭”、“急踱步”乃至“单足颤颤”、“垛泥”等动作，融唱、念、做、打为一炉。

京剧大师梅兰芳先生，同样以青衣为主，也是唱、做、念、打“四功”俱精的。例如他在《嫦娥奔月》中的“花镰舞”、在《千金一笑》中的“扑萤舞”、在《天女散花》中的“绸舞”、在《上元夫人》中的“拂尘舞”、在《霸王别姬》中的“剑舞”、在《麻姑献寿》中的“袖舞”、在《西施》中的“羽舞”、在《黛玉葬花》中的“锄舞”、在《廉锦风》中的“刺蚌舞”等等，都是精妙奇绝的舞蹈表演。至于他表演中的“指法”，即“手”、“眼”、“身”、“法”、“步”表演“五法”中旦行手的动作——兰花指，就有“含苞”、“初纂”、“避风”、“含香”、“陨霜”、“映日”、“护蕊”、“叶蕊”、“伸萼”、“迎风”、“露滋”、“醉红”、“蝶损”等49种各具优美造型的手姿。对于身段，梅大师也总结归纳出“坐”、“立”、“卧”、“望”、“指”、“思”、“羞”、“托物”、“提物”、“搬物”、“抱物”、“捧物”等12种造型各异的舞蹈化的动作姿势。由此可见，京剧青衣的表演，是唱、念、做、打并重，缺一不可的。而所谓“只重唱功即可”的说法，实在是京剧青衣表演艺术的误解甚至是曲解。

二、青衣剧目

京剧青衣演出的剧目，可谓丰富多彩，数量之多、

质量之高，皆为人所公认。

第一类是青衣主唱的剧目。例如《三娘教子》（李三娘）、《荒山泪》（张慧珠）、《霸王别姬》（虞姬）、《杜十娘》（杜十娘）、《锁麟囊》（薛湘灵）、《生死恨》（韩玉娘）、《秋江》（陈妙常）、《孔雀东南飞》（刘兰芝）等等。

第二类是青衣和老生“对儿戏”（二者并重）的剧目。例如《桑园会》（罗敷、秋胡）、《武家坡》（王宝钏、薛平贵）、《汾河湾》（柳迎春、薛仁贵）等等。

第三类是青衣和小生“对儿戏”的剧目。例如《吕布与貂蝉》（貂蝉、吕布）、《白蛇传》（白素贞、许仙）、《西厢记》（崔莺莺、张君瑞）、《柳荫记》（祝英台、梁山伯）、《牡丹亭》（杜丽娘、柳梦梅）、《桃花扇》（李香君、侯方域）等等。

第四类是因角色而异的剧目。例如《秦香莲》，一般情况下为青衣主唱剧目（秦香莲），但遇到净行演员（饰包拯）的名望与资历、影响明显高于青衣演员者，则成为青衣与净行的“对儿戏”。

第五类是现代京剧剧目。虽然不像传统剧目那样严格以行当区分，但基本上也有很多以青衣应工的剧目。如《沙家浜》（阿庆嫂）、《龙江颂》（江水英）、《海港》（方海珍）等等。

从上述的京剧青衣剧目之丰富，可以看出京剧青衣的重要地位与作用。

三、青衣流派

众所周知，京剧最初的挑梁演员是老生，从“老三鼎甲”程长庚、余三胜、张二奎到“新三鼎甲”谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙，都是老生挑班挂头牌。

京剧最早的青衣是时小福、余紫云、梅巧玲等，稍后有陈德霖、田际云、王瑶卿等人。尤其是王瑶卿，被誉为“剧界导师”、“能源天主教”，培育出“四大名旦”——梅（兰芳）、尚（小云）、程（砚秋）、荀（慧生）。自梅兰芳居“四大名旦”开创了京剧旦行（包括青衣）的流派先河。

与“四大名旦”同时出现的，还有“江南四大名旦”——黄玉麟、小杨月楼、赵君玉、刘筱衡。稍后，又出现了“四小名旦”——李世芳、张群秋、毛世来、宋德珠，皆各成流派。