

京剧老生表演三要点

安爱光

(黑龙江省京剧院 黑龙江 哈尔滨 150000)

【摘要】老生是京剧的主要行当之一，表演艺术是京剧老生的生命与核心。本文从表现人物特质、呈现行当特点、体现流派特色三大要点，对京剧老生表演艺术进行了系统化论述。

【关键词】京剧；老生；表演；人物；行当；流派

中图分类号：J821

文献标志码：A

文章编号：1007-0125(2017)01-0039-01

老生是京剧主要行当之一，表演艺术是京剧老生的生命与核心。而京剧老生的表演艺术本身，又是一项系统工程，涉及的范围广、触及的层面深、要求的水准高。但其中的主要之点有以下三个方面，我们分别进行论述。

一、表现人物特质

京剧老生表演艺术的第一大要点，是表现人物特质。

众所周知，塑造人物形象是所有演员表演的“最高任务”，而塑造人物形象又包括刻画人物性格、表现人物情感等诸多内涵，其中表现人物特质是重中之重。所谓“人物特质”，就是人物与众不同的独特的个性特征。

每一位京剧老生名家，都首先以塑造出与众不同的独特的人物形象作为成功的支点与亮点。例如马连良先生，“塑造了上至帝王将相、下至百姓平民，身份不同、性格各异的人物形象。如富有正义感的宋士杰，足智多谋的诸葛亮，坚贞不屈的苏武，嫉恶如仇的张元秀，敢于反抗地主豪绅的萧恩，见义勇为的程婴……给观众留下了深刻的印象。”^[1]又如周信芳（麒麟童）先生，也成功地塑造出萧何、徐策、文天祥等人物形象。再如唐韵笙，同样成功地塑造出关羽、郑成功、詹天佑等人物形象。而这些艺术所塑造的人物形象，又都凸显出不同人物的不同特质。

二、呈现行当特点

京剧老生表演艺术的第二大要点，是呈现行当特点。

京剧老生又称“须生”，是生行的一支，扮演中老年男子，且大多是正面人物。老生又分更细的小行当，主要有安工老生（又称“唱功老生”，以唱为主）、做功老生（又称“衰派老生”）、靠把老生（扮演武将，以扎靠与使用刀枪把子而得名）、文武老生（文戏、武戏兼擅的老生）、武老生（扮演勇武人物）、红生（勾红脸的老生）等等。

不同剧目的不同人物，以不同行当应工，要具体分析具体对待，呈现不同的行当特点。例如《上天台》中的汉光武帝刘秀、《捉放曹》中的陈宫，是安工老生，以唱功为主；而《卖马》中的秦琼、《四进士》中的宋士杰，则系做功老生，以做功见长。至于武老生，一般戴白髯口，如《百凉楼》中的吴祯、《剑峰山》中的邱成等。既与《定军山》中的靠把老生黄忠不同，又与《潞安州》中的武生陆登不同，既重武打，又重唱功，为黄派武生宗师黄月山所创始。

三、体现流派特色

京剧老生表演艺术的第三大要点，是体现流派特色。

“流派”是艺术流派的简称，“所谓艺术流派，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方面相似或相近的艺术家所形成的艺术派别。”^[2]

流派艺术是中国戏曲表演艺术的一大重要特征，也是艺术成熟的重要标志之一。中国戏曲表演艺术的流派多以创始人的姓氏命名，且有独特的艺术风格、有一批代表剧目、有一代又一代传承人。

同样，京剧老生也是流派纷呈，特色各异，百花齐放，争奇斗艳。因此，京剧老生的表演艺术就必须以体现不同流派的不同艺术风格为重点与中心。且不论“老生前三杰”的程长庚、余三胜、张二奎三派，各有不同特色，也不论“老生后三杰”的谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙三派也各有不同特色。限于篇幅，只对“前四大须生”的流派要素，特别是风格特色，作概要的分析介绍。

“前四大须生”是“余派”“言派”“高派”“马派”。“余派”创始人是余叔岩，第一代传人有杨宝忠、谭富英、王少楼、杨宝森、孟小冬、李少春等。第二代传人有于魁智、王佩瑜等。代表剧目有《搜孤救孤》《文昭关》《珠帘寨》等。风格特色是精巧细腻、刚劲委婉。

“言派”创始人是言菊朋，第一代传人有言兴朋、刘勉宗、任德川、毕英琦等。第二代传人有常松、杨洋等。代表剧目有《让徐州》《卧龙吊孝》等。风格特色是婉约跌宕、起伏多变。

“高派”创始人是高庆奎，第一代传人有李和曾、李宗义、白家麟等。第二代传人有倪茂才、杨晓明、张跃浮等。代表剧目有《七擒孟获》《逍遥津》《空城计》等。风格特色是高亢激越、圆润秀丽。

“马派”创始人是马连良，第一代传人有张学津、冯志孝、马长礼、安云武、朱宝刚等；第二代传人有朱强、王雨辰等。代表剧目有《打渔杀家》《借东风》《苏武牧羊》《将相和》等。风格特色是甜润酣畅、潇洒飘逸。

参考文献：

[1] 涂沛，苏移等著. 京剧常识手册（上册）[M]. 北京：中国戏剧出版社，2002:155-156.

[2] 彭吉象著. 艺术学概论 [M]. 北京：高等教育出版社，2002:293.