

浅析老生角色在广东汉剧中的塑造与舞台魅力

张尚滨

广东汉剧传承研究院

[摘要]我国的传统戏曲艺术是传统文化的重要组成部分，它通过戏曲演员的声、台、形、表演绎了数量众多、各有特色的人物形象。我国的传统戏曲艺术发展历史悠久，根据各地不同的人文习俗和强调发音，形成了不同的戏曲艺术流派，广东汉剧就是我国广东省汉族客家的代表戏曲之一。广东诸葛亮行当分生、旦、丑、公、婆、红净、乌净七大行，老生角色就属于公，多扮演中、老年角色。本文针对广东汉剧中老生这个角色的特点进行分析，通过唱腔、舞台化妆造型、角色形象分类逐点剖析，让更多的观众对广东汉剧的老生角色产生更加深入的了解，并在一定程度上为推动戏曲艺术的传承和发展做出努力。

[关键词]老生角色；广东汉剧；人物塑造；舞台魅力

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.2685

中国戏曲的剧种繁多，但不同的剧种也存在一些共同特点，其中最重要的是其表现的程式化。老生的角色是戏曲中不可缺少的人物，其形象的诠释不乏文人绅士、帝王将相等，是中国优秀道德和儒家文化的继承，是中国几千年封建社会中老年历史人物的缩影和象征，不仅传达了不同背景下人们的思想精神，也在丰富艺术表现形式和文化内涵方面发挥着重要作用。本文将以广东汉剧的老生角色为例，从唱腔特点、舞台化妆造型、表演技法、角色形象分类这几方面对老生角色进行解读分析，以提高对老生行当的普及与认识。

一、广东汉剧老生角色概况

广东汉剧是中国传统戏曲文化的重要组成部分，它在历史的朝代更迭和社会发展中，也在不断进行融合创新。在广东汉剧长久的发展中，忠臣、君子的形象一直是老生角色主要的形象，老生演员通过唱腔、舞台化妆造型、人物面部表情及肢体动作，将戏文或者历史中中年、老年的人物形象生动地展现在戏曲表演舞台上，将中华民族的温柔、活跃和生生不息特性通过艺术表演形式呈现给大众。在我国的历史文化长河中，生活和戏曲艺术是密不可分的，老生角色所塑造出来的各种人物形象不仅是对当时社会情状的反应和体现，也是人们对平安稳的社会生活的美好希望。

二、广东汉剧老生角色唱腔特点

在中国传统戏曲表演中，老生唱腔大多讲究高、亮、窄。广东汉剧的老生角色用原嗓行腔，老生演员采取提喉的方式，使口腔及鼻腔之间产生共鸣，通过对自身声音的调节对唱段进行演唱。这种行腔方式需要老生演员在日常练习中投入大量的时间和功力，才能掌握老生唱腔的艺术标准和表演技巧，因此广东汉剧的老生角色唱腔自有它的一番韵味。

广东汉剧中，老生一般扮演各种中年、老年的角色，比如经典广东诸葛亮剧目《百里奚认妻》中的百里奚这一角色，又比如《空城计》中的诸葛亮，《状元媒》中的宋王。要完美展现这些人物性格的庄重，老生唱腔需要高，在唱段进行到高潮部分，或剧情发展到情绪大起大落的时候，高亢嘹亮的唱腔充分表达人物的状态和心理，将表演现场的紧张气氛调动起来，引领观众沉浸到戏曲表演中。同时，老生也分文、武两种形式，尤其是在武戏部分，要求老生演员的唱腔要亮，唱段掷地有声才能展现人物恢宏的气势。在老生表现人物委婉细腻、清新雅致的人物特征时，唱腔则需要窄小而达远，嗓音如浮云蔽月、声如洞箫。

作为一种传统的唱腔艺术形式，广东汉剧老生是人们的生活智慧和艺术文化传承的融合，能够在人们实现了基础温饱之后，满足人们对艺术文化及精神文化的追求，并且推动我国传统戏曲文化艺术的传承、融合、创新和发展。^[1]

三、广东汉剧老生角色舞台化妆造型

我国的传统舞台戏曲艺术表演，对戏曲人物角色的化妆造型是戏曲表演中不可或缺的一环，戏曲演员除了自身的唱腔和舞台表演技法，还需要舞台伴奏、舞台服装和化妆造型等加持，才能将戏曲人物形象塑造得足够鲜活生动。其中，化妆造型是角色塑造的主要方式之一，它可以帮助打造人物形象，将人物角色的性格特征、心理情绪变化、精神风貌通过最直观的视觉效果呈现，也可以在一定程度上弥补演员与人物角色之间的差距，适当遮盖演员的面部缺陷，方便戏曲演员在外形上能够更加贴近所扮演的人物形象，也能帮助戏曲演员更加熟悉了解自己所扮演的人物角色，让其扮演的人物角色达到神似和形似的平衡。

在广东汉剧中，化妆在打底方面，颜色多使用跟戏曲演员肤色相近的颜色，根据不同的剧中人物角色的特点和表演的现场环境，对打底的厚薄程度进行细微的调整。腮红方面，上妆需要进行反复拍打上妆，这样才能保证腮红和底色完美融合，不会出现浮色的情况，还可以通过腮红适当遮盖演员的面部缺陷，从脑门开始向四周扑粉，为了使人物的面部色彩更加靓丽，还需要进行胭脂的涂抹。最后，要对眉毛、眼睛、嘴巴进行化妆造型。这些上妆手法都需要从上往下，从内向外，以保证妆容均匀服帖。

对于不同的行当而言，要根据角色的需求进行精细的修整，老生的角色为了追求更好的舞台艺术效果，在化妆时往往不会大面积使用油彩，只用胭脂涂抹在脸颊部分，描画眉毛，画好眼周的眼圈即可。因为大面积使用油彩上妆会让人物形象带上脂粉气，无法突显老生角色的刚毅和端方。此外，老生角色一般还会在造型上加上较长的胡须。总之，根据不同角色的人物形象和性格特征，对戏曲演员的底色、腮红、眉毛、眼睛、嘴巴的细节会有不同的改动，以保证演员能最大程度的贴合人物角色并呈现最好的舞台效果。^[2]

四、广东汉剧老生角色的表演技法

广东汉剧在表演技法上有自己的特色和地域代表性，不同的行当因为其扮演的角色类型不同，表演技法也不相同。如小生要讲究潇洒飘逸，在扇子、水袖、翎子上下功夫，开

膀拉山平肩，举手投足稳重大方，而老生则开膀拉山齐胸出手，双手平肩拉开，水袖、台步、扇子的各种程式都要求一个“稳”字。

老生角色也分文生、武生，文生角色在表演过程中，需要保持台步稳重大方，着重在于展现人物角色有一定的人生阅历后处变不惊的性格特征，还要通过扇子和水袖的配合表演，突显出人物角色的儒雅智慧之感，比如《空城计》中的诸葛亮，在兵临城下的危急时刻，还能运筹帷幄，并一人面对敌军弹琴不动如山，这种胸中自有沟壑的人物形象特征，恰是老生角色在表演过程中需要抓住的重点。武生则又有不同，相较于文生，武生多了一股肃杀之气，并且在舞台表演过程中，需要通过兵器进行武戏表演，根据人物性格的不同，还需要通过翎子表现出人物骄傲、蛮横、强势等不同的性格差别。

五、广东汉剧老生角色形象分类

在中国的传统戏曲表演中，戏曲内容多是为了表现传达某种思想精神，不同的人物角色代表了不同的群众阶层，其思想精神和思考问题的角度立场也都不同，因此对于同一个行当中的不同角色也有着明显的区别分类。广东汉剧中的老生角色，虽然大多扮演的是中年、老年角色，但这些人物角色仍然因为不同的身份特性，有不同的角色定位，简单来说可分为文生、武生，但其实在这个基础上，还可以对其人物角色进行更细致的划分。

（一）义士忠臣类

广东汉剧中有很多演绎义士忠臣的角色，比如《空城计》中的诸葛亮，《黄遵宪》中的黄遵宪等。以《黄遵宪》为例，以近代变法未故事背景，歌颂了黄遵宪作为变法先驱、爱国志士对国家和人民的赤诚之心和苦心孤诣，引导人们对家国情怀、是非善恶的思考。在甲午战败割地赔款的部分，通过对舞台背景和舞美设计的大胆尝试，在伴奏乐器琵琶的悲壮伴奏中，黄遵宪的扮演者张广武通过自己高潮的唱腔表演，呈现了黄遵宪面对祖国山河破败，人民麻木未醒的现状，杜鹃啼血般的悲鸣，振聋发聩，极大地引起观众对于国家的爱国轻快，以及对黄遵宪正义凛然、大无畏的品格的尊敬敬佩。

在化妆造型上，黄遵宪的扮演者张广武身穿清末朝服，面部妆容少见油彩之色，底色接近正常肤色，腮红均匀涂抹在脸颊及眼周，眉毛粗黑上扬，加重了眼线和眼影的颜色，嘴巴上下贴上胡须，让演员的唇部线条看起来紧抿，使角色第一眼看上去便有威武不屈、怒目而视的严肃之感，在鼻子部分打造出阴影，也让演员的面部五官看起来更加立体。

（二）帝王圣贤类

广东汉剧中，也有不少戏曲形象指向“天子圣贤”，这也代表中国传统艺术文化对封建社会时期帝王圣人的推崇和信仰，以及对政治清明及上位者德行的期望，和对百姓能够安居乐业的期许。在中国封建社会时期，统治者拥有高度集权的权利，掌握着对国家资源的调配和对百姓的生杀大权，人们想要安宁祥和的生活，就需要英明贤德的君主进行管理和统治，因此中国传统戏曲艺术文化中，通常会塑造出能够维护国家和社会的稳定团结的帝王。例如《齐王求将》中的

齐宣王，一开始齐宣王使一个贪图享乐、听信谗言的昏君形象，贬谪忠臣良将，当秦国举兵来犯时，齐国不仅无可抵御强敌之材，甚至连王座都结满蛛网，在走投无路的情况下，齐宣王召回了老臣田婴，并在田婴的引导下，齐王通过种种磨难求回了曾经威震八方，助他坐稳江山的钟离娘娘，大败秦军，保住了齐国。

在这部戏曲表演中，齐宣王的帝王身份，让他在服装造型上更加明艳华丽，由于齐宣王的人物性格特征，他的妆容也更加平和。虽然其底色和腮红并没有太大变化，但在眉毛和眼睛的部分，有较大调整，其眉毛偏细偏弯，眼妆也偏淡，给人的感觉不再是刚硬威武的形象，而是略显昏庸软弱的面貌特征。其唱腔也从注重窄的特点向高、亮略有过渡，将一个昏君在贤臣的引导下，慢慢担负其家国责任的形象完美演绎了出来。^[3]

（三）救世英雄类

由于中国封建社会时期朝代更迭，适逢战乱时期，就会有救世英雄的出现，这类人物往往具有过人的智慧和高超的武艺，在国家社会处于动荡的时期，不顾个人安危，救百姓、国家于水火之中，这类人物角色也是广东汉剧老生经常演绎塑造的形象。

六、总结

我国传统戏曲艺术是一种视觉性的艺术，无论是戏曲舞台背景、舞美设计，戏曲人物的服装、化妆造型，还是戏曲演员的唱腔、表演技法，都对于人物形象的塑造具有重要的作用，而在戏曲艺术文化的融合、创新和发展过程中，这些影响因素也在一直变化着。同一个老生角色，在不同的时代背景和不同的戏曲演员的理解中，会有对人物角色不同的解读，在不同的舞台背景、舞美设计环境中，也会有不同的呈现，甚至在戏曲演员的服装、化妆造型上，也会因为妆容的不同，对人物性格特征的展现有各自的侧重点，这些对于戏曲艺术的发展会产生决定性的作用。在广东汉剧的戏曲表演中，生、旦行当因为其行当性质会被更多的观众关注喜爱，但老生角色也有其独特的魅力，相较于生、旦对年轻爱情的歌颂，对人生轰轰烈烈的呈现，老生角色所展现出来的人物形象特征更加内敛，这些老生人物角色有着经历人生历练后的沉淀和智慧的凝聚，他们所传达的更多的也是对家国情怀的悲悯、对爱情平淡而厚重的诠释。我们在继承戏曲艺术文化的同时，也必须随着社会的发展不断创新和发展，从更多的角度去解读戏曲的每一个行当人物角色，不断提高戏曲表演团队的戏曲表演技法和唱腔的水平，使得观众能够发现戏曲不同行当的不同魅力。

参考文献

- [1]方守娣. 戏曲老生角色唱腔的特点及创新策略[J]. 参花(上), 2021(05): 83-84.
- [2]张灵. 浅谈广东汉剧行当的舞台化妆造型[J]. 黄河之声, 2017(11): 127.
- [3]王秋. 浅谈戏曲老生角色的形象解读[J]. 戏剧之家, 2018(24): 29.
- [4]江明. 戏曲老生表演体会[J]. 东西南北, 2018(17): 174.