

浅谈戏曲老生角色的形象解读

叶林

广东汉剧传承研究院

[摘要]广东的汉剧是广东省三大剧种之一，是国家非物质文化遗产。又是一部与湖北汉剧不同的客家戏剧。广东汉剧分生、旦、生三个角色，而在汉剧中，老生扮演着重要角色，它的作用就是向观众展现正义的形象，而要使剧中的老生形象真实、生动地传达出来，就必须运用戏曲的舞台技术，为每一个角色营造一个适宜的环境，充分展现戏曲的艺术魅力，以迎合不同的听众口味。文章对汉剧中的老生人物进行了详细的介绍，并对其在汉剧中的表现进行了深入的剖析，以期使更多的人认识到剧中的前辈人物。

[关键词]广东汉剧；老生角色；形象解读

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.397

一、广东汉剧行当的划分

广东汉剧的角色行当有生（小生）、旦、、丑、公（老生）、婆、红净、乌净七大行。此外还有包单、杂（打杂），俗称小行。大行中的生、旦、丑、公还可细分为各“当”，如“公”行中分白须、掺白须、乌须老生、武老生等；“生”行中分文生、武生、文武生、娃娃生等；“旦”行分正旦、青衣、花旦、武旦、彩旦等；“丑”行分官袍丑、方巾丑、短衣丑、武丑、童丑、女丑等。又称红面，扮演英雄好汉，以原嗓与假嗓结合发声，唱腔有独特的风格和韵味，表演要求龙行虎步，器宇轩昂。红净中的头手红净重唱功，所扮人物如《打洞结拜》的赵匡胤；二手红净重做功、武功，所扮人物如《崔子弑齐君》的崔杼。广东的汉族戏曲，在粤东，粤北，闽西，闽南，赣南，港台、东南亚的客家。《昭君出塞》，《百里奚认妻入《高皇过关人《齐王求将入《孝义流芳》，《高皇》，《齐王请将》，《西厢记》，《卖油郎独占花魁》，《花灯案》等，都是以《昭君出塞》为代表的。

每个行业的人，都有自己的地位和地位。根据《听花》的记载，在京剧中，“正生（或老生）是最好的，其次是青衣人，第三是武士，第四是大花脸。像是花旦，像是小生，像是老旦，都是低级的。所以从奖励来看，扮演正生的人，得到的好处最多，名声也最好，比如谭鑫培和孙菊仙，都是赫赫有名的人物。程长庚和汪桂芬都是正人君子，时至今日，顾曲家对他们仍是念念不忘。”在汉剧里，报酬最高、名声最好的是老生，也是一末。

二、汉剧戏曲和老生角色的相关概述

1. 汉剧戏曲和老生角色的概念。戏剧形式多种多样，是一门综合性的戏剧艺术。其表演艺术主要有文学、音乐、舞蹈等。它把各种不同的艺术形式集中起来，展现出不同的艺术魅力，经历了千百次的演变，逐渐地形成了一种动人的戏剧艺术。广东汉剧与京剧、湘剧等有着许多相同的表现形式，但又有各自的特色和风格，广东汉剧的音乐演唱以西皮、二黄、声腔为主，能感受到古朴、厚重、悲壮的乐曲；红、白、黑是主要的颜色，例如：赤色代表忠义，贤良，黑色代表刚勇。

2. 汉剧戏曲和老生角色之间的关系。老生是一种典型的汉剧角色，也有唱、念、做等特点，但大部分的老生都是

以正义感为主，以中年人的身份来饰演，换句话说，他们是一个积极的角色，既不像那些年轻的演员，也不像那些滑稽的小丑，而是因为他们自己的表演方式。由于老生的性格特点，他们对表演技巧的要求也各不相同，悠闲、悠闲、忧郁，这些都是老生的风格，唯一的共同点就是他们都会说出自己的声音，让观众感受到一种淳朴、淳朴、充满人性的魅力。

三、汉剧戏曲老生角色的形象分类

1. 救民豪杰。英雄多与社会背景相关，在动荡的社会主义转型时期，英雄往往是为国为民、为民为民、救民于水火之中的英雄，他们担负着重大的历史任务，比如《孔明请东风》中的“孔明”，在这部剧中，主要表现了救国救民的君子形象，以及在动荡的历史大环境下所发挥的特殊作用；另一方面，又反映出古代社会中的公正思想②。简而言之，汉剧戏剧既以“英雄豪杰”为主体，又以“老生”这个重要人物形象为载体，使“救民英雄”这个角色在“老生”的角色中占有一席之地。

2. 忠义之辈。在传统的戏曲表演中，有不少曲剧都是以忠义为主题的，其中“忠义”是老生的重要角色，如《群英会》中的黄忠，将忠孝、仁义的性格特征完美的诠释了出来。这些历史故事汇集在一起，形成了一种传统的文化，深受广大观众的欢迎。同时，剧中人物的性格特征、精神素质都能体现出来，例如，剧中既可以学习到不畏强权、不屈不挠的民族精神，又能发扬中国的优良传统。

3. 圣贤明君。在老生的角色中，圣人明君是一个很重要的角色，汉剧戏剧中，明君的形象寄托了人们的期望和期望，他们有着统治世界的意志，他们的社会地位极高，掌握着社会的最高权力，可以说是一个时代的英雄，在戏剧中，他们的形象也是维持社会秩序的一种标志。

四、老生形象塑造

在老生的表演中，角色的塑造是最重要的。这些意象既是对真实生活的文学投射，又是作家的审美观念的创造性表现，是以语言、肢体动作的形式表现出来的。因此，演员要在观察生活、理解形象的基础上，对角色进行不断的揣摩、解读，并将其融入到角色的情绪中，更好地表现出角色的个性特点，使其更具立体感和真实感，给观众以审美的陶冶与享受。

老生形象的形成,要求以各种形式的艺术形式相融合,在外在的表象和内在的内在联系上,在外在的表象和内在的内在联系上,体现出独特的艺术形象。在这个过程中,情感的注入是非常关键的,只有这样,演员的情绪才能被感染,才能让观众产生共鸣,从而产生一种感染力。

在学长形象的形成中,关键在于如何利用动作来表现和表现。在特殊情况下,演员要表现面部表情和身体的变化,同时也要与其他人物互动。以一套合适的动作来阐释角色的情绪波动,突出角色的个性特点,实现内外结合,形神兼备,更能体现出自己的高超技术,同时也能与观众产生互动。

所谓唱、念、做、打,演员的唱法,也就是自己的唱法、能力,也尤为重要^②。深厚的基础是对唱法的钻研和熟练,以及长期不断的反复练习,只有将学习和刻苦训练结合起来,才能熟练地运用到唱法中去。有了“十年苦功”的坚实基础,“一分钟”的舞台演出才能精彩、让人赞叹。

五、对汉剧老生唱腔的浅议

(一) 老生的唱功

汉剧“老生行”是男性的声音,注重鼻腔、胸部共振、呼吸的使用。歌声婉转肃穆,浑厚有力,回荡在云端。一位专业人士在欣赏一部老生的唱腔、评价一位表演者的唱功时,主要是从对板式的选择、对呼吸的控制以及对共鸣区的把握等方面来判断。只有熟练地掌握以上基础和完善的润腔技巧,才能使演唱接近完美。然而,无论是在唱腔的设计上,还是对演员的演唱,都要掌握好行腔的要领,才能做到字正腔圆、韵正味浓,讲究抑扬顿挫。

唱是四功中最重要的一环,所以,作为一个老生,要想把老生的演技发挥到极致,唱腔是一项必修课,它考验的是一个演员的整体实力,以及他对演唱风格的理解,以及他的唱腔,塑造出一个角色的情绪。如:《击鼓骂曹》是各剧中表现唱法的剧目。这出戏的唱法,似行云流水,豪情万丈,既要打鼓,又要唱,要唱得好,要有功夫。一个不擅长音律和技巧的演员,是很难演好这个角色的。只有了解了角色的情绪,掌握了曲调,才能增添戏剧的氛围,就会有一种“一言不合,大骂曹贼”的人品。在韩剧的老生中,还有一种特殊的表演,那就是跨行业的老生。比如《齐王求将》中的齐王,就属于老生的丑角。他的唱法是老生、丑行两种行当的演唱形式;比如《林昭德》中的包拯,包拯是以戏子的身份扮演的,而在汉剧中,他的角色是老生,属于“老生跨净”。因为韩剧《红镜》的唱法是真、假、声的结合,所以老生的唱腔调得很高,尤其是“夜思”的时候,唱的都是反二黄,这就决定了一个演员必须要有一个好的声音,这是一部完整的作品。其次,要对红晶的唱法有足够的了解,再加上前辈的唱法格,将两者有机地融合在一起,才能更好地表现出人的思想和情绪,刻划出人物的性格。

(二) 老生的唱腔

汉剧的老生唱腔以西皮、二黄为主,并有昆腔、杂曲、小调等。“西皮”的曲调高亢、欢快、流畅,跳入音程较

长,整体音域较高,音调明亮、华丽、尖锐,用缓慢的节奏表现出快、抒情的喜剧情节和愉悦的人物情绪,板式有慢西皮、中西皮、快西皮、导板、散板,声调短枪;“二黄”,曲调柔和,有慢三眼、中三眼、快三眼、原板及导板、散板,其中中反二黄最是凄凉。大的特点是:“原板”、“快三眼”等适合叙述,抒发激情。“慢板”是抒情的拿手好戏。“二板”、“三板”是一种自由的表演形式,它可以表达更多的情绪,可以使用多种情绪,对演员的歌唱水平有很高的要求。

作为一个演员,只有懂得各个板式的功能,才能更好地利用板式来表演好的人物。比如:汉剧《百花公主》中,巴拉的一幕,他的唱法采用了一种倒板的形式,表现了一个忠臣被奸臣所害,为国家效力,却要处死的凄惨和悲愤。此段主唱要表现出老生的低音区,其旋律色调深沉,沉着沉着。而且,作曲人用的是颤音,四个音符作为辅音,再加一种悲凉的感觉,这就要求表演者要有扎实的唱功基础。尤其是段唱的拖腔,可以通过不同的唱法,通过对主要的声母进行恰当的处理,营造出一种沉静、悲凉的感觉,表现出老生的声调的优美。

西皮”,以轻快、有力的节拍手法,表现出激烈、激烈的戏剧场景。但在《桃花吟》中,“虎子”的一段“西皮马龙头”,则是一部主子在退亲的时候,精神萎靡,而戏中的“虎子”是个年轻人,所以作曲的唱腔,既细致、深刻地传达了人物的感情,又表现出多种风格。一个歌手要唱好这首歌,就必须要将自己的痛苦、压抑的情绪表现得淋漓尽致,这需要一个演员的基本功和对音乐的理解。

总结

韵,可以理解为一种美妙的、和谐的唱法,或激昂、或悲伤、或悠远,可以让人心神摇曳,沉醉其中。“这首歌很好听”,是因为我们听到了“形”,“这首歌很好听”,因为我们能感受到“韵”。这是他漫长的生命经验和技巧积累的结果。无论发音、咬字、唱法,都要达到“韵味十足”的效果。“梅花香自苦寒,剑锋磨成钢。”身为一位戏子,平日里必须要有一种注意,刻苦练习,既要唱,又要唱,要有感情。在学徒中,要继承先辈的长处,虚心学习,勇于创新,才能取得高超的技艺。

戏曲是中华文化的一种重要载体,它既是中国文化的展示,又是一种古老的文化遗产。汉剧戏曲中的老生,更将戏剧的博大精深演绎得淋漓尽致。对老生人物进行分类,既是对传统戏曲的一种特殊保护,也是一种让年轻人认识汉剧戏曲,从而学习和传承与汉剧戏曲相关的优秀文化,希望更多人可以借助汉剧戏曲中的老生角色去了解汉剧戏曲的表演形式和发展历程。

参考文献

- [1]鲁瑶.酒店前厅培训对服务质量影响的探究[J].商场现代化,2020(21):87-90.
- [2]林磊.浅谈戏曲老生角色形象的塑造[J].神州,2017(22):25.