

通过“老旦”发现汉剧中的传统文化

洪晓瑜

广东汉剧传承研究院

[摘要]汉剧原名为“外江戏”，是一种以皮黄声腔（又称南北道）为基础的板式戏。“外江戏”在民系中流传多年，1933年大埔（省梅州市某县）的钱瑞初先生在《汉剧大纲》中提出并将“外江戏”改为“汉剧”。从那时起，人们就用汉剧的名字代替了外江戏。由于汉剧在民系传播过程中受到当地民间音乐的影响，其艺术风格与湖北汉剧不同，所以1956年改称汉剧，以区别于湖北汉剧。2008年，国家将粤东汉剧列为第二批国家级非物质文化遗产，此后汉剧得到了空前的重视、宣传、推广和发展^[1]。

[关键词]汉剧；老旦；角色塑造；文化传承

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.417

前言

“老旦”是汉剧中的一种角色，主要表现形式为年龄较大的妇女形象；在当今的汉剧中，大部分的老旦都是穿着老式的斗篷（准确地说，应该叫“劳动衣”，直译为“老斗衣”），或者穿着蟒；老旦的表演形式多种多样，从贫民到宫廷后官贵人形式，应有尽有；她要求表演者唱腔响亮，念白沉稳，动作老练，演唱时要用自己的声音。

一、人物塑造

汉剧表演形式保留了中国戏剧的基本表演特点，采用了乐曲的对白、舞动等形式，并具有一定的程序性质，可以在虚实之间随意切换，角色有生、旦、净、丑四种，以“唱、念、作、击”、“手、眼、身、法、步”等不同的形态，各有不同的特点。老旦，汉剧中的一种行当，顾名思义，就是扮成一个老太妇的角色，要求声音洪亮，气出丹田，回荡于喉腔，直接发出洪亮的声音，但声线平静。老旦和老生在发音上有异曲同工之妙，在声腔上共有“老”之特性，但老旦的表现形式区别于“旦”“老”就是“衰”之意，“旦”就代表着“雌”，每个角色都有自己独特的唱法和表达方法，根据角色的口型而定，有的慷慨激昂，有的雄浑有力，有的婉约从容，有的迂回婉转。老旦的角色有文武之分，有富贵之分，更有贫贱之分。《天门阵》是一部传统的汉剧，余老太君为了救孙子杨宗宝，亲自登台面圣，出场前的倒板“听说是斩宗宝吓坏年迈”，焦赞扶着她，一脸焦急，摇摇晃晃地走出了演武场，这一次，余老太君的角色定位不再是统帅，而是一位慈祥念着孙儿的奶奶，她的表演讲究的是“急”字，她的步伐很重，步伐很快，双脚着地，身体有些佝偻，右手拄着拐杖，左臂“急”得微微发抖，声腔带着“衰”，将余老太君的“年迈”和“焦急”与祖母疼爱子孙的形象表现得淋漓尽致。不同的场景中，一个角色有多种不同的演绎刚讲完《天门阵》再看《杨门女将》中，余老太君在一群人的簇拥下，神采飞扬，步履轻盈，自信而潇洒，一步一步走来，将余老太君的威严和英姿飒爽的气质衬托得淋漓尽致。再如在《出征》一折中：“趁月光，瞭敌营，山高势险，百岁人那顾得征战万里，冷夜西风，白发凝霜，杨家将誓保三关”，唱的是一首倒鼓如流的曲子，高亢嘹亮，身穿长袍，头戴帅盔，威风凛凛，将余老太君塑造成了一个身经百战，心机深沉的女中豪杰。“余老太君”虽然是一个人物角色，但是故事情

节不同、演唱设计、表演方式都会不一样，演员们需要根据不同的情节来塑造角色。

“跪蹉”步是戏剧中的一种表现情感的形式，它有两种形式：一种是双膝，一种是单膝。在《屠夫状元》中，朱氏扮演的老旦采取了一种单膝跪地的形式。朱氏在知道了高中状元的儿子党金龙，忘记了国家的仇恨，认贼作父。遂携女进京，后与女失散，流落长安城，在灞河桥头，与仇人杨烈，逆子党金龙相遇，党母上前相认，党金龙忧心事情败露，竟想要一脚将母亲踹倒在水中，朱氏与党金龙从相认，从劝说到推搡，从期待，到失望，再到绝望。演员们在演唱时，为了更好的突出矛盾和冲突，在演唱中使用了很多的技巧。除了“尖叫，哭声”，在表演的形式上，还加入了“抖色”和“跪蹉”两个技巧。

二、论汉语戏剧的价值

每一种艺术都有其存在的价值，这是它得以延续到今天的原因。

（一）传承价值

中国戏曲艺术种类众多，曲目众多。有些戏曲保留了下来，有些融入了其它剧种，呈现出了新的面貌，表现出了勃勃生机，有些则湮没在了岁月的长河中，中华民族经过数千年的发展，在这块土地上一代代传承下来，并保持了民族特色，而这不仅仅是物质文化的传承，更是精神文化的传承。保留下来的汉剧作品，不仅为后世研究提供了珍贵的资料，而且对后世的文学创作也有一定的借鉴意义，可以说是对中国精神文化传承和发展的一种无形遗产。在未来的日子里，我们也要继续努力，将汉剧继续发扬光大传承下去，而比较有效的办法就是创新，让它焕发出新的生机。

（二）道德宣传价值

中国戏曲历来注重伦理教育，这是一种普遍的现象，而汉剧亦是如此。对国家“忠”、对父母“孝”、为人要“爱”、做事要“义”，它们都是中国传统汉剧戏曲剧目中经常演出的剧目。

（三）意识形态宣传价值

《辞海》对意识形态的定义是：意识形态，是一种自觉、系统地反映了社会、经济和政治体制的意识形态。它是不同的社会意识的一种上层建筑，表现在政治，法律，道德，哲学，艺术，宗教等方面。从上述定义中可以看到，思

想是属于上层建筑的一种，它的形式多种多样。作为一个戏剧流派，汉剧在思想上宣传上也起到了很大的推动作用。

三、解读汉剧文化自信

在现代中国，“文化自信”是一种新的概念，它渗透到了文化的各个角落。文化自信，自信来源于哪里？毫无疑问，自信来自于文化，这种价值观包含了所有的东西，包括了伦理、美学、思想等等。在今天的中国，基于信息技术的网络虚拟世界已经深刻地影响了人们的生活和学习，人们获得信息的方式多种多样，而艺术品的消费方式也是多种多样的，在互联网这个虚拟的世界中，各种各样的艺术和文化形式的速食食品也成了人们的主要消费目标，在这样的大背景下，我们必须的文化领域内，让人们对自己的民族文化特别是传统文化有一种认同，从而建立起文化的信心，这就叫做“文化自信”来源于对自己国家文化的认可，文化自信不是文化上的自大，更不是文化上的闭关锁国，而是一种平等开放融合交流的一种意识形态。我们并不排斥不同的文化交流与融合，但在这种交流和融合中，我们不会盲目地崇拜国外的文化，也不会因为自己的文化而感到羞愧^[3]。

四、文化自信与汉剧价值观的关联

汉剧作为中国优秀的传统剧种，作为中国的一种艺术珍品，能够延续到今天，充分体现了其强大的生命力。但是，它的生命力是怎么来的？这才是真正的价值所在。还有文化自信，信心来源哪里？就像前面提到的，对文化价值的认可与归属感就是信心的来源，因此，就汉剧来说，它的文化自信就在于它的价值，我们对此充满信心，认为这种美会带给我们视觉和听觉上的愉悦，这是其他民族所没有的，也是汉剧特有的美。我们坚信，无论在过去还是将来，这种艺术文化都会延续和发展，为人们的精神生活服务。我们之所以对汉剧如此有信心，就是因为中国人恪守传统的孝、爱、义等传统美德。我们对汉剧的思想宣传有很大的价值，相信我们的人民走的是正确的路，只要我们继续走下去，就会有一个伟大的复兴。而在互联网时代，由于各种形式的文化消费，使得汉剧在互联网上的推广与推广，遭遇了空前的困境。今天，我们的汉剧工作者要做的一件重要的事情，就是要让大家了解、认识、信任它，树立大家对汉剧本体的文化信心。如果说，汉剧在观众群体中的地位不断下降，乃至濒临灭绝，那就与“文化自信”无关。

五、传承与发展汉剧

（一）加强对专业知识的学习

汉剧经过数百年的发展，在漫长的历史进程中，充分地反映了汉剧的文化特征，汉剧在曲折的道路上不断地进行着创新，并在这一过程中，表现出了鲜明的民族文化特征。随着市场经济的不断发展，文化竞争逐渐形成，娱乐活动的形式也逐渐多样化，要积极宣传相关专业知识，使当地人民更好地理解汉剧文化、培育技术人才、把握汉剧生态环境的剧变、更好地了解汉剧剧种、更好地把握汉剧与当地文化的创新发展思路，以传承和发展汉剧文化。

（二）开展弘扬中华优秀传统文化的活动

让汉剧文化走进社会 and 人民生活，引导汉剧文化走进社会，积极弘扬红色文化，以活动的形式弘扬汉剧文化。邀请当地专家就专业知识发表演讲，举办社区汉剧文化推广活动。当地汉剧遗产研究所还可以呈现“牢记使命，保护汉剧文化”、“汉剧盛世”等精彩节目。文化遗产保护中心还可以相应组织中国戏曲文化评价活动，组织参会人员现场宣誓，有效提升汉剧文化的社会地位和艺术魅力。非物质文化遗产管理团队可以组织参观红色文化保护展，举办汉剧文化体验讲座，真正让红色文化渗入企业和社会。

（三）加强对汉剧文化的有效保护

积极弘扬红色文化，培养自己的革命精神，加强学习吸收党的十九大精神，“不忘初心”，牢记使命”，定期开展汉剧文化保护活动，促进传统戏曲文化知识的有效交流。推动红色文化常态化、制度化发展，鼓励员工自觉学习实践汉剧文化内容。建立红色文化教育基地，自觉学习汉剧文化知识，在实践活动中，让员工深刻理解和接受汉剧文化，培养员工的红色文化精神，完善汉剧文化保护机制，加强红色文化研究和发展，积极抓好工作，用现代科技建设汉剧文化艺术交流数据库，利用互联网、计算机等手段加强对知识和汉剧文化内容的收集和系统化，促进相关文化内容的快速整合，包括剧本改编、内容布局等部分，海量汉剧文化相关视频资料，保护汉剧文化资料，认真分析和加强对汉剧文化歌唱部分的研究，以提高工作人员对汉剧文化的了解。

（四）打造中国戏曲品牌文化

注重汉剧文化传承，更新精品，积极打造汉剧文化特色品牌。比如在分析作品时，注重改编剧本，积极探讨创新思路，让汉剧文化在非物质文化遗产表演艺术大会上推动戏剧的有效提升，例如，在中国话剧《梦想@时代》的拍摄过程中，我们可以积极寻找表演艺术形式，精心创作中国戏曲和汉族音乐剧，打造鲜明的汉剧文化品牌，给人们的娱乐活动提供更多的新选择，让听戏已经成为人们的新习惯^[4]。

结语

正确认识非遗市场主体的重要核心力量，认识社会主义文化活动服务社会的基本功能，充分发挥地方政府和红色文化保护机构的领导作用，提高市场竞争意识和市场意识，积极发挥汉剧文化相关的传统特色，重新定位汉剧文化，同时以传统戏曲文化为艺术创意源泉，聚焦国家品牌、社区演出，积极呈现传统汉剧文化剧目，进一步拓展艺术市场。

参考文献

- [1]刘泽梅.广东汉乐、汉剧文化价值研究[J].音乐创作,2012(3):142-143.
- [2]姚伟华.广东汉剧的文化解读探讨[J].科教导刊-电子版(上旬),2019(2):219-219,221.
- [3]杨童舒.汉剧表演民俗的文化分析[J].戏曲艺术,2014,35(4):111-116.
- [4]刘雪妍.千生万旦难求一净——谈闽西汉剧特有行当“红净”的艺术特征[J].艺术评论,2017(11):136-141.