

豫剧马派唱腔艺术的传承与发展研究

王雪涛

洛阳职业技术学院，河南洛阳

摘要：豫剧作为中国戏剧艺术的代表，是中华优秀传统文化的重要组成部分，其历史悠久，在不断的发展中逐渐形成了具有地方特色的艺术风格。马金凤是德高望重的国宝级豫剧大师、豫剧马派艺术创始人、国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。豫剧马派艺术具有深厚的群众基础，是当地乡风民俗活动的重要内容，具有历史文化价值、实用价值等。马金凤从艺90多年，将马派艺术无私地传授给后人。她培养了大批马派艺术传人，桃李满天下，她的弟子在全国各地的舞台上活跃着。马金凤这种孜孜以求的精神值得后人学习和传承。

关键词：马派唱腔艺术；豫剧；豫东调

中图分类号：J825

文献标志码：B

文章编号：2097-308X(2024)01-0013-03

1 豫剧马派唱腔艺术概述

1.1 马金凤简介

马金凤（1922年11月—2022年5月），原姓崔，小名金妮，出生于山东省曹县，是豫剧“五大名旦”之一、中国戏曲“帅旦”行当的开先河者。她曾任商丘、洛阳豫剧团团长，是中国戏曲学院“荣誉教授”、洛阳职业技术学院终身教授，曾获“文化部终身艺术成就奖”“德艺双馨艺术家”等多项殊荣。其代表剧目《穆桂英挂帅》《花打朝》《花枪缘》在河洛大地上拥有广泛的群众基础，享誉海内外。马金凤因为在豫剧艺术上所取得的辉煌成就，被观众誉为戏曲百花园中的“洛阳牡丹”。

1.2 马派唱腔艺术的特色

1.2.1 唱腔

马金凤嗓音明亮纯净、清脆圆润，唱法上真假声结合运用；唱功上擅长大段叙述性“豫东调”“二八板”，吸收了山东梆子的音调；唱腔结构严谨，旋律简练，节奏明快，技巧娴熟。

1.2.2 表演

马金凤饰演的角色年龄偏大，表演方式有别于其他演员，其代表剧目中的表演都比较内敛含蓄，特别是其饰演的穆桂英一角。马金凤融武旦、青衣、刀马旦等表演特色为一体，独具匠心塑造了雍容大度、气宇轩昂的穆桂英这一巾帼英雄的艺术形象。

1.2.3 艺术感染力

马金凤的表演特点可以概括为“真、亲、新”。“真”是指她用自己内在的真实思想和情感充实外在的表演形式和声音，准确、鲜明地把“真”传达给观众；“亲”是指她用心揣摩剧中人物的内心活动，将满腔热情投入艺术创作，使观众对她所塑造的舞台形象具有亲切感；“新”是指她始终怀着一颗年轻的心，不断对传统剧目进行改革和创新。

2 豫剧马派唱腔艺术的发展

2.1 马派唱腔的形成基础

戏曲流派的形成过程是艺术家在长期实践中的创造过程，除了受时代背景、社会环境、文化氛围和专业机遇的影响，还受一些艺术因素的影响，包括独特的表演风格、优秀的代表剧目、庞大的观众群、良好的社会评价等。

马金凤的唱腔以豫东调和祥符调为主，具有高亢、明快的风格特点，偶尔采用豫西调；说唱结合，词密腔简、字多腔少、字近腔短，具有通俗朴素、简洁明快和亲切自然的艺术特点。马金凤在豫剧学习方面无门户之见，博采众家之所长，无论是祥符调、豫西调还是豫东调，她都努力学习并融会贯通，这为她日后自成一派、确立豫剧马派表演艺术奠定了坚实的基础。

2.2 马派唱腔艺术的形成

马金凤6岁随父亲学河北梆子，7岁登台配戏，

作者简介 王雪涛，女，河南洛阳人，本科，助教，主要研究方向为音乐教育。

被誉为“七岁红”，8岁在开封向知名艺人马双枝学豫剧，打下了良好的基础，同时又师承祥符调名家司凤英，掌握了祥符调唱法。1937年，为躲避日寇，马金凤来到密县（今郑州市新密市），在楚马河煤窑戏班遇见燕长庚老师，在这里，她的艺术思想有了质的飞跃，政治觉悟不断提高，艺术视野不断开阔。满怀报国热情的马金凤把传统豫剧《老征东》改编成充满爱国情怀的《穆桂英挂帅》。马金凤凭着自己积淀的硬功夫，同时在人物装扮、做派气质上接受梅兰芳大师的指点，大胆地在豫剧表演中融入青衣、刀马旦、武生等行当的“唱、念、做、打”，使穆桂英这个人物形象更立体、丰满。

马金凤师承众多名家，博采众长又独立创新，唱腔高亢明亮、纯净明快，风格质朴生动、细腻洒脱。师承有名家，传承有弟子，代表有剧目（俗称看家戏），表演有程式，完全符合戏剧流派形成的四大条件。在马金凤的努力下，马派这一唱腔流派逐渐形成。

3 豫剧马派的代表剧目

3.1 《穆桂英挂帅》

《穆桂英挂帅》改编自传统豫剧《老征东》，彰显了强烈的爱国主义精神，具有极高的艺术价值和社会价值。马金凤成长在中华民族的生死存亡之际，切身感受过国弱家贫的苦楚，所以她在演绎这出剧目的时候表达了非常强烈的爱国之情。

1954年，马金凤随慰问团乘中国海军“长江号”炮舰，经黄浦江出吴淞口，到崇明岛慰问中国人民解放军海军。快靠岸的时候，马金凤看到远处码头上彩旗飘扬，战士们整整齐齐地站在道路两侧，高呼口号“欢迎人民慰问团的到来”，这是马金凤有生以来第一次感受到人民军队的伟大。看着炮舰上空迎风飘扬的军旗和眼前威武雄壮的人民子弟兵，她激动万分，脑海中不断闪现《穆桂英挂帅》中“出征”的画面。从那以后，马金凤每次演到“穆桂英阅兵”，脑海里就会出现“长江号”炮舰上迎风飘扬的军旗和威武雄壮的中国人民解放军战士，眼神不由自主地由近及远、从低到高，观众仿佛也看到了整装待发的千军万马，一时间，台上演员和台下观众的爱国情怀油然而生，将《穆桂英挂帅》的剧情推向最高潮。

马金凤一直十分注重豫剧的创新，敢于挑战新事

物。1958年，豫剧《穆桂英挂帅》被搬上银幕，拓展了传统豫剧的艺术表现形式；2001年，大型交响乐伴奏新版豫剧《穆桂英挂帅》在北京保利剧院上演，其将经典剧目的厚重、沧桑与现代时尚有机地融合在一起，为观众奉献了一场视觉和听觉盛宴；2007年，马金凤与梅葆玖先生将豫剧、京剧“两下锅”，联袂演出《穆桂英挂帅》片段。

3.2 《花打朝》

《花打朝》是豫剧的传统剧目，后由著名剧作家何凌云整理改编，并由著名剧作家、导演杨兰春执导。改编后的《花打朝》对主要角色程七奶奶的表演进行了大胆创新，如“三进三出”“吃鱼”等，使程七奶奶这一人物性格更加鲜明。

1963年，马金凤带着《花打朝》到北京演出，引起轰动。著名作家老舍看完马金凤主演的《花打朝》后欣然赋诗：“大众喜颜开，洛阳金凤来。”

1982年，豫剧《花打朝》由内地和香港的电影公司联合拍成电影，片名直接确定为马金凤在豫剧《花打朝》中的角色名——《七奶奶》。这部戏曲艺术片用的是实景场地，这对习惯于舞台表演的戏曲演员来说是一个巨大的挑战。以“赴宴”片段为例：在舞台上，演员是按照固定表演程式表演坐车、驯驴等动作，但在电影中则是坐真车、驯真驴，同时，导演还增加了一个情节——程七奶奶上车后无论怎么吆喝，驴就是不走，她一火，抄起鞭子就抽驴，驴惊了，尥蹶子冲向程七奶奶就是一蹄子，程七奶奶被踢倒在地后，驴拉着车狂跑。这个镜头是在洛阳白马寺拍的，白马寺是我国的佛教发源地，年代久远，寺内甬道砖地坑坑洼洼。开拍后，马金凤按导演要求做摔倒动作，然而导演对表演效果始终不满意。就这样连摔多次都不理想，最后一次竟然摔得马金凤好久没有站起来，导演只得暂时停拍。第二天，上级领导来看望、慰问时谈到此事，马金凤笑了笑说：“俺确实是豁出命来拍这个镜头的。”围观的群众也发出“啧啧”的赞叹声，都想不到一位年过花甲的老人做起事来还这么拼劲十足。当导演又一次开拍时，马金凤喊了句“豁出去了”，之后做出的动作自然真实又十分到位，导演兴奋地大声叫好。这时，有人突然发现马金凤的衣服上渗出了血迹，撩开一看，只见马金凤的胳膊和腿上青一块紫

一块，鲜血直流。导演内疚地说：“马老师，实在对不起，让您吃这么大的苦头！”马金凤却笑着说：“你严格要求是对的，为了拍好每一个镜头，流点儿血不算啥！”导演竖起大拇指，夸赞道：“您真是个铁老太婆！”从此，“铁老太婆”的称谓便在剧组叫开了。那时，马金凤已经年过六旬，她的敬业精神却让人不由得称赞。

3.3 《花枪缘》

1981年，马金凤带着改编后的传统剧目《花枪缘》登上戏剧舞台，再次给广大观众带来了惊喜。著名学者、戏剧家、书法家吴祖光和著名评剧表演艺术家新风霞夫妇观看《花枪缘》后，对马金凤在剧中的精彩表演和优美唱腔十分欣赏，赞叹不已。之后，新风霞作画，吴祖光题写唐代刘禹锡的诗句“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，以表达对马金凤演出的肯定和祝贺。

马金凤在戏曲表演中还有一个绝活，就是她的“泪功”。戏曲表演艺术有“千表归于眼，眼是心中苗”之说，说明了通过眼神表现人物内心世界的重要性。马金凤的“泪功”可以达到收放自如、含而不滴、滴而不流的境界。她在《花枪缘》中有两次“泪功”的运用最为精彩。第一次是“训子”，她扮演的姜桂枝两眼饱含热泪，含而不滴，因为在晚辈面前，情绪上必须有所节制；第二次是“训夫”，她把罗艺打下马，面对自己苦苦等候了一辈子的丈夫，联想到自己一片痴情换来的却是忘恩负义，不禁潸然泪下，积蓄在心中四十年的满腹委屈终于得到宣泄。要想达到这种收放自如的境界，一是要深刻地理解剧中人物，将自己的真心真情投入进去，二是要长期坚持刻苦训练。

4 新时期豫剧马派唱腔艺术的传承与发展

4.1 马派唱腔艺术的传承策略

第一，坚持保护原则。新时期豫剧马派唱腔艺术的传承应坚持保护原则，加强对豫剧马派经典剧目及唱段的收集和整理。

第二，明确传承对象。在新时期，不仅要传承豫剧马派艺术本身，还要对豫剧马派艺术的传承环境进行保护，为豫剧马派艺术的传承与发展提供良好环境。

第三，落实传承措施。相关部门应进一步加强

技术记录并保护豫剧马派唱腔艺术资料，并通过网络平台实现共享，促进豫剧马派唱腔艺术的传承与发展。

4.2 马派唱腔艺术的发展策略

第一，加强院团建设。不断提高戏曲院团员工待遇，激发豫剧马派艺术传承与创新的动力。

第二，强化剧目创作。充分发挥政府、高校、企业协同创新作用，积极申报国家艺术基金项目，开展“戏曲进校园”“送戏下乡”“戏曲进社区”等活动，扩大豫剧马派代表剧目的传承范围，加大传承力度。

第三，落实人才保障。豫剧马派唱腔艺术的发展离不开戏曲艺术人才，相关部门要积极拓宽戏曲人才的选人渠道，积极选拔优秀且具有传承和创新精神的人才，调整戏曲人才结构，为豫剧马派艺术的传承和发展提供人才保障。

第四，提升戏曲传承人的综合素养。加大对戏曲表演人才的培养力度，尤其要注重提升高校学生的文化素养，加深其对戏曲表演艺术的认知。高校可以举办一些文化活动，如“文化艺术展”“戏剧演讲”“戏曲人物塑造讨论会”等，促使学生自发研究戏曲，挖掘戏曲人物的内心世界，提高语言组织能力和表达能力，从而提升学生的整体艺术素养。

5 结束语

马金凤生于乱世、艺从名家，在颠沛流离中勤学苦练；成于和平昌盛之世，博采众长，在守正创新中自成马派艺术。她坚韧不拔的从艺精神、才艺卓绝的艺术成就和真挚、热忱的家国情怀值得我们学习。

参考文献：

- [1]张朴夫. 洛阳牡丹马金凤[M]. 北京：中国戏剧出版社，1988.
- [2]方可杰. 豫剧名段精选[M]. 北京：金盾出版社，2008.
- [3]郭光宇. 马金凤名剧名段[M]. 郑州：河南文艺出版社，2004.
- [4]马紫晨. 河南戏曲史论文集[M]. 郑州：中州古籍出版社，1989.
- [5]邵文婷. 豫剧名家马金凤艺术风格研究[D]. 天津：天津音乐学院，2012.