

浅谈如何提高京剧丑角舞台表现力

何兴海 沈阳京剧院 沈阳市 110032

摘要: 丑角是京剧艺术中重要的行当之一。丑角的艺术特点鲜明,艺术感染力很强,也是观众喜闻乐见的艺术形式。虽然丑角只是作为配角并发挥着插科打诨的作用,但是丑角对于京剧表演艺术的总体水平有着决定性作用。在振兴我国京剧艺术的过程中,丑角行当更是要进一步提高艺术表现力,吸引更多的观众热爱丑角和京剧表演艺术,实现京剧这门古老艺术的繁荣发展。

关键词: 京剧;丑角;舞台表演

丑角是京剧表演行当中的重要组成部分。虽然丑角位列“生、旦、净、末、丑”的最后一位,但是这并不意味着丑角是可有可无或者无关紧要的,相反丑角却是提高京剧舞台表演艺术观赏性和艺术感染力的关键。很多人将丑角比喻为京剧艺术大餐中的“佐料”[1],这是对其重要作用的形象化比喻和充分的肯定。虽然丑角名字带丑,但是“丑角不丑”已经成为了京剧界的广泛共识。

作为带有高度艺术性和观赏性的行当,丑角在当前振兴我国京剧艺术的过程中作用十分重要和突出。对于当代我国的京剧丑角演员来说,要在充分研究和掌握丑角艺术规律的基础之上,进一步提高舞台艺术表演能力,为振兴京剧艺术作出自身的贡献。

一、丑角舞台艺术表现力的主要体现形式

笔者认为,丑角的舞台艺术表现力可以归纳为以下几方面,而这几方面将成为当代我国京剧丑角演员提高业务能力的重要基础。

1. 丑角的舞台造型具有高度的视觉冲击力。与传统的京剧人物造型不同,丑角的舞台造型相对夸张,通过勾画脸谱和穿着奇装异服来“扮丑”是丑角舞台造型的主要目的。通过这种独特的造型方式,丑角在登场后能够迅速得到观众的关注,观众的注意力将会迅速集中到他们的动作、神态和唱腔等方面。而他们滑稽的舞台造型往往也会迅速带给观众轻松愉悦的视觉形象,辅以夸张的神态和独特的唱腔,丑角的形象瞬间丰满起来,也能够让观众心目中留下深刻而独特的形象。

2. 丑角的唱腔具有独特的艺术特点。丑角的唱腔与老生有着一定的区别和联系。丑角的唱腔、韵调、吐字、力度和劲头等等独具特色。与老生唱腔讲究苍老醇厚、韵味悠长不同,丑角的唱腔更加富于灵动性和表现力,起承转合一气呵成,同时又滑稽诙谐,善于运用唱腔的挑、转来表达情绪的变化,自然能够获得观众的广泛喜爱[2]。

3. 丑角的念白具有高度的艺术感染力。丑角的念白是非常具有特点的。一般来说,丑角的念白包括有京白、韵白、京韵白和方言白等类型。丑角的念白是丑角行当的看家本领,也是丑角演员最为重要的基本功。丑角念白的主要功能有两方面,一是通过念白来表现丑角人物形象的艺术特点,展现丑角行当独特的艺术魅力,二是通过念白向观众交待推进剧情发展和展现人物关系的大量信息和线索,成为剧情发展的重要推动和补充。正是因为丑角的念白具有如此重要的作用,因此要求丑角演员在念白的过程中既要保持气息吐字的连贯性,同时还要注意吐字的清晰度,让观众能够在快节奏的念白过程中听清楚每一个字词的意义。这对于丑角演员来说无异于一个非常重要的考验。许多丑角前辈名家的念白清晰有力,流畅生动,成为了不朽的艺术经典。

4. 丑角还要兼顾其他行当的艺术表演形式。除了念白以外,丑角还要兼顾唱、做、打等其他行当的表演形式。可以说,丑角的艺术表演正是其他京剧行当表演形式的综合。对于丑角演员来

说,其舞台表演的基本功必须非常扎实,能够自由熟练地运用各种表演技法和技巧,其次要注重舞台表演过程中的精气神,始终展现丑角应有的艺术特点和艺术作用。

二、京剧丑角演员舞台表演过程中存在的主要问题

虽然近年来我国京剧艺术迎来了一个全新的发展契机,但不可否认的是,当今我国京剧丑角演员在舞台表演的过程中仍然存在着一系列问题,在一定程度上影响到艺术水平的提升。

1. 舞台表演经验不足。经过多年时间的沉寂,许多国内专业的京剧院团都经历了一个青黄不接的历程,许多舞台表演经验丰富的丑角演员或是转行,或已经告别京剧舞台。许多新近培养起来的年轻丑角演员舞台表演经验不足,特别是在处理临场突发性事故的过程中没有成型的经验,老演员的传帮带作用没有得到充分发挥,很容易导致年轻的丑角演员在现场表演的过程中出现各种失误。此外,一些年轻的丑角演员基本功不够扎实,又没有事先进行充分的准备,很容易在舞台现场表演的过程中因情绪紧张所导致动作变形和忘词等等情况。

2. 忽视基本功训练。俗话说,台上一分钟,台下十年功。无论是丑角演员还是其他行当的京剧演员,基本功的训练都是至关重要的。许多前辈知名的京剧名家都经历了严酷的基本功训练,几十年如一日的磨砺才达到高度的艺术成就。当前很多年轻的京剧演员不愿意重复高强度和枯燥的基本功练习,希望寻找到迅速提高艺术修养的捷径,这是违背京剧艺术规律的。特别是对丑角演员来说,需要具备的基本功类型更多,对演员基本功的要求更高,而这都需要通过科学系统的基本功训练来实现。

三、对于提高丑角舞台表现力的思考

我从事丑角表演多年,并在表演实践中逐步总结出一些提高丑角舞台表现力的途径和做法,在这里与大家分享。首先是要全面系统地掌握丑角的艺术规律,通过研读名家和学者的理论著作,明确丑角的艺术特点和艺术规律,为提高舞台表现力打好基础。其次要加强基本功训练,通过科学的训练方法,全面夯实演员的基本功底,特别是丑角表演必须的念白等基本功技法更是要勤学苦练。三是要在舞台表演过程中逐步积累表演经验,能够根据现场观众的反应来及时调整表演形式和技法,克服现场表演过程中的突发性状况和问题。四是加强学习,更多地学习前辈名家的经典剧目和选段,揣摩他们的艺术表演方式和技巧,更好地将这些技巧运用在舞台表演的过程中,实现对古老京剧艺术的传承和发展。

参考文献:

- [1] 严峻. 浅谈京剧丑角的“另类美”. 科教文汇. 2008(9).
- [2] 京剧丑角的艺术魅力. <http://wenku.baidu.com/view/11967160783e0912a2162ac6.html>.