

把握人物个性 塑造艺术形象

作为一名京剧艺术工作者,不但要继承前辈的技艺,更重要的是发扬前辈艺术大师的创作精神和创作方法。把握好人物个性,塑造出丰富多彩的、互不雷同的舞台艺术形象。通过学习宋派名剧《扈家庄》、《改容战父》等优秀剧目,使我深深的体会到演员不只是演行当,而是通过情、理、技的结合,把握人物个性与程式,达到水乳交融。

京剧《扈家庄》是一出文武带打、载歌载舞综合性极强的刀马旦戏。剧中的扈三娘是庄主的爱女,在家排行老三,身材高大。她从小练就了一身武艺,手下有许多女兵和庄丁,非常“傲气”,从不把任何人放在眼里。她又是未婚少女,所以,要在身段中处处体现她的少女的婀娜之美。因此,扈三娘性格的“傲”是她的主导方面,武的一面要“文皮舞骨”,既美、媚而不俗,冲、猛而不野。这就要在青衣的端庄和花旦灵巧的基础上,以刀马武旦技巧和身段来塑造人物。例如:扈三娘在得知梁山将领宋江率领人马在庄前叫阵,她上场起霸后,并没有立即带马迎敌,而是唱了一段“醉花阴”:**“披挂整齐凤翅飞,耀旗旗灿灿也那云霞碧。”**表现身穿锦衣绣甲的三娘,摩拳擦掌,跃跃欲试,心想显耀自己的机会终于来了。**“凭着俺这身威,百忙里炮似轰雷,猛冲入罗网重围。”**唱这几句时,有原地“卧鱼”、跳“卧鱼”等动作,体现了演员的基功,表现了扈三娘蔑视敌人,夸耀自己。**“也顾不得临阵前万敌施威,急加鞭龙驹云催,管叫他血染战袍回。”**这段载歌载舞的表演中,有双臂展开如耍大刀花,双手抖翎,下腰柔翻身和漂亮的亮相。在歌舞式的表演中体现出了娇俏傲美的扈三娘高超的武艺和傲气冲天的高大形象。在这段唱词中有些身段也用了“取象”手法,如“凤翅飞”、“急加鞭”等。生动形象地展现出了主人公的内心情感和性格特征。她与王英对阵开打的瞬间,唱“刮地风”:**“我笑,笑那毛贼无见识,怎知俺枪法无敌!觑着他汗淋淋忙躲避,俺这里何曾用力。俺可以只手扫平你,一霎时将贼擒捉。”**其间,她以几组掏翎子、翻身、扔枪花等轻松的身段技巧,配合着唱词,显示了其战王英如同猫戏鼠一般不在话下的心理状态。打败王英后忘乎所以便唱起了“水仙子”,连唱带舞,在每句的舞蹈身段中突出表现了少女的妩媚与婀娜,在傲美中体现了她的勇猛和不服输的性格特征。

《改容战父》是一出文舞兼备,唱、做并重集刀马旦、花旦、青衣和小生的技艺于一身、情节曲折的功夫戏。戏中“斩情任

侠”的一场戏中万香友倾慕何玉郎,当她得知何玉郎是义妹的未婚夫及义妹被韩府抢去之后,毅然斩断情丝,侠义相救。这场戏中有独特的椅子功,大量的京白,娇憨带傲的身段表演。如:万香友看出倾心郎有心事,道:**“本大王我要问你的心事!”**悠悠然地颤着脚步走向椅子右边,左手扶椅,踏右步,右手指何玉郎:**“你要给我说!”**向右长身,拧腰从椅子背后转到椅子左边,右手扶椅,左手指何玉郎:**“你要给我讲!”**走向何玉郎,向前二三步,双手指何玉郎:**“你要给我……”**万香友向右拧身,疾步到椅子旁,右手扶左椅背,起飞脚、骗腿上椅子,双腿搭到右椅背上,掏双翎展双臂,身拧向左斜前方,右脚翘在椅背,左脚绷面翘起亮相:**“说!”**见何玉郎难以启齿,万香友道:**“你别害羞!”**向前“欺”向何玉郎:**“你别害羞,你给我说!”**万香友掏左翎,左转身,掏右翎,拧身,用翎尖扫何玉郎脖子。双手合在腹前,眼看何。万香友右看、左看、缓双手,指何,疾步向左转身右脚踏椅子撑儿,上椅子左脚踏椅子,探海亮相。何玉才跪椅子右侧,万香友吸右脚,搭左腿上展开双臂,左手向后,右手向前指出,胸部向前趴,目光直视何玉郎:**“快说吧!”**右“骗腿”、反“飞脚”下椅子,坐下。在得知真相后,万香友唱了一段娃娃调:**“闻言怒气冲牛斗,新仇旧恨涌心头。父与关秦金兰友,玉娘与我姐妹俦。韩荣逼我未遂又下毒手,棒打鸳鸯难我好述。慢说是姐妹情谊厚,路见不平也当出头。万香友施身手,乔装改扮夜走罗州,救玉娘杀韩荣父子,豪情飞扬,精神抖擞,一举两得快恩仇。”**

在这段戏中还有“南梆子”、“二六”、“流水”、“快板”等多段唱腔,有翎子功结合椅子功的舞蹈身段以及小生的起霸、枪架子等多种技巧,还有大量的京白和丰富多变的表演。表现了万香友这位侠骨柔肠的巾帼英雄,由爱慕、娇羞到义愤填膺的情感变化,成功塑造了一位具有火辣辣性格的、文武双全、敢爱、敢恨、侠肝义胆、敢抱打不平、敢于伸张正义的英雄形象,她出了一个“爽”字。

随着时代的进步,对演员的综合素质的要求越来越高。作为京剧艺术工作者,一定要谨记前辈的教诲,要勤于练功,勤于思考,勇于改革创新。在唱念做打程式的基础上深入人物内心,把握角色个性,成功塑造出独具特色的人物形象。

责任编辑/孟彦军