

叶少兰表演艺术的启示

程建明 (江西省景德镇艺术剧院 333000)

京剧是一门综合性艺术,其生、旦、净、末、丑缺一不可。京剧小生,通过前辈老艺术家不断运用自己的艺术风格和高超的艺术技巧创造新的生动感人的艺技和艺术形象,并在舞台上逐步形成艺术流派。现代叶派小生继承人叶少兰在继承京剧叶派小生艺术创始人叶盛兰的基础上,锐意创新,把京剧小生的表演和声腔艺术推向一个新的高峰,并经过不断实践,拓宽了其作为“叶派”小生的艺术视野,享有“京剧王子”的美称,为京剧小生艺术的发展做出了积极的贡献。笔者作为一名京剧演员,从事小生行当已有近三十年的历史,通过观摩和阅读资料,对叶先生的表演艺术深感佩服,并在专业上以其为楷模。本文谨结合自己的艺术实践,对叶少兰先生的表演艺术以及给我们的启示试抒几点浅见。

启示一:声腔艺术讲“韵味”

“韵味”是一种由戏曲化的歌唱为技巧创造出来的戏曲声乐最高的形式美。中国的戏曲艺术源远流长,它的唱腔逐渐形成了固定形式。叶少兰先生作为京剧叶派小生艺术的继承人,其声腔刚柔相济,韵味醇厚,婉转细腻,悦耳动听,其特色是大、小嗓运用自如和谐,过渡不露痕迹,且宽厚圆润,明亮优美。如:他在演《白蛇传》中的许仙时,在酒变一场中《散板》把“她腹中还有小儿郎”那句唱得深情激荡,为许仙的内疚加上了一笔浓彩。在“断桥”出场的几句散板中他又着重把“怪不得他把许仙怒”下面的那句“我害得她姐妹不周全”唱得响亮有力,声情并茂寓委婉中富刚劲来表现许仙内心懊悔。联想到当今有些新编剧目的唱腔越来越高,越来越花和只求掌声不求美声的现象,说明叶先生在继承传统的基础上对声腔的改革与创新,特别是注重“韵”的把握和情的体现,给我们的启示是非常深刻的。

启示二:表演技巧为塑造人物服务

叶先生曾经指出:京剧艺术是要用演员的表演创造观众无限的视觉空间。并强调“京剧不只是表现功夫,还要表现舞台上的人物、情节,要对所表现的内容、情节、人物知其然并知其所以然”。综观叶先生的许多精彩表演,我认为他的艺术特色的根本,在于所有的表演技巧都是为塑造不同人物形象而服务的。如在《群英会》和《龙凤呈祥》中,他将雄姿英发、倜傥潇洒的少年统帅形象再现于舞台,深受观众的赞赏。他在《龙凤呈祥》这出戏中第一场发兵时,添了一个小“趟马”,在四将报信和会战赵云后,用缓他一亮,跨

腿、一颠、一偏“迎白花”掏翎子和提枪、颠枪、翻身,接着偏腿亮相等技巧,两个比较繁难的亮相下场,用来表现周瑜此时的思想感情和他的典型性格,骄兵、悍将、傲骨、深思,其艺术效果惟妙惟肖。

在《吕布与貂蝉》中又加三个环节,第一是“人头会”上“斩张温”的演法,吕布只是信手挥剑,斩了张温,并没有什么大幅度的动作,他认为连环计的对象是董卓,同时也是吕布。如果把“吕布与貂蝉”的关系处理为情海里遇到惊涛骇浪春光中遭致月缺花残,无形中观众就会同情吕布,产生相反效果,必须突出吕布是董卓的帮凶,这样才能清楚地表现出此剧的主题,只有在“人头会”上的斩张温,紧紧地抓住这一点下一番功夫,他斩张温是劈而不是挥,一剑劈下,张温倒地,表现了吕布的凶暴残忍,掏翎子亮相表现了吕布的狂傲跋扈,最后送董卓回府的上马身段,尤其是回答“送温侯”的一个“免”了;第二环节,在“小宴”中,他在自夸“虎牢关战绩”时有所发挥,他与他爱人貂蝉挑逗时,得意地掏翎子时,给貂蝉轻轻地送一个秋波,使她淡淡一笑,灵犀相通,衬足了吕布夸夸其谈的表演基础;第三个环节,是在凤仪亭掷戟,父子闹翻了之后,王允激怒吕布,定计划董卓,添了一溜“耍翎子”的舞蹈,用舞蹈动作来展现吕布的内心活动——渴望貂蝉盛感王允切恨董卓,采用了这些艺术手段来塑造吕布这个形象,用他想到的、学到的、做到的艺术风格的基础来充实、丰富,以利于人物塑造的完整。

启示三:严谨扎实的基本功来自千锤百炼的艺术实践

京剧是虚拟的艺术,要靠演员的“四功五法”来演绎人物及故事。从叶少兰先生身上我们可以看到京剧艺术的专业规律,那就是扎实的基本功和严格的师承。作为一名京剧演员,其丰富的舞台经验和不凡的表演功夫,都是来自千锤百炼的艺术实践,因此我们要发扬博收广蓄的创新精神和锲而不舍的敬业精神,平时要勤学苦练,严格要求自己,要多学习,多积累,珍惜每一次演出机会,尤其是我们小生行,更应努力掌握各种技巧,把唱、念、做、打以及脚步、腿功、靠功、扇子功、翎子功、把子功等都融入表现和塑造人物形象的实践中去,只有这样,才能吸引观众并被观众认可。在学习传承叶派小生表演艺术的基础上,不断巩固、充实和提高自己,为振兴京剧事业作出我们应有的贡献。

“意境美”!由此看来,我们对每件打击乐器必须精心挑选、调试,音准、音色上要严格把关,另外,还要注意在伴奏中疏而不松、密而不闹、轻而不虚、重而不僵的对比关系。

多年的司鼓实践表明,戏曲音乐“博大精深”,戏曲乐队司鼓的作用万万不可忽视,但同时发现自己还有许多的差距、不足,因此说,在继承传统伴奏方法的基础上,必须锐

意改革,力图求新求变,多多汲取、借鉴其它姊妹剧种的营养,不断丰富和提高自己。

俗话说“干一行,爱一行,钻一行”。司鼓乃脑力劳动和体力劳动高度统一,完美结合的职业,只有勤学苦练,刻苦钻研,才能使戏曲司鼓真正成为音乐与表演间的纽带桥梁!