

浅谈京剧青衣表演艺术

田美玲 (沈阳师范大学附属艺术学校 110034)

摘要:京剧是综合性表演艺术。即唱、念、做、打、舞为一体。京剧中的青衣多扮演端正、严肃、正派的人物,大多数是贤妻良母,其表演特点是以唱工为主,动作幅度比较小,行动比较稳重,而且唱工相当繁重。本文将从京剧青衣行当的由来谈起,详细阐述其表演艺术特点,以期京剧青衣学习者提供一些理论方面的参考,为他们更好地进行舞台表演打下基础。

关键词:京剧青衣;表演艺术;形成;特点

京剧是世界三大戏剧艺术之一,是我国民族艺术的瑰宝,是中国特有的一种文化艺术,其融音乐、舞蹈、舞美、表演、武术等多种艺术形式于一体,有着深厚的文化底蕴。青衣是京剧艺术生旦净末丑几个行当中最重视唱功的旦角,一般扮演端庄文静的已婚青年女子,要求演员通过表演展现出人物的端庄安详之态。因饰演悲剧人物和穷人时,常穿黑衣,黑色古称“青”,故又叫“青衣”,在京剧艺术中占有很重要的位置。京剧青衣的动作造型要求庄重、大方,用假嗓,说韵白,唱、念、做并重,尤重唱功,探究其表演艺术特点,将有助于学习者更深入全面地认识这一行当的艺术特色和独特魅力。

一、京剧青衣行当的由来

青衣是中国戏曲中旦行的一种,北方剧种多称青衣,南方剧种多称正旦。按照传统来说,青衣在旦行里占着最主要的位置,所以叫正旦,扮演的一般都是端庄、严肃、正派的人物,大多数是贤妻良母,或者是贞节烈女之类的人物。表现这类人物时,演员基本上都穿着青褶子的衣服,即主体颜色为黑色的戏服,只对衣服的袖口、领口、前襟,以及横摆等部分进行镶边等简单装饰。比如《祭江》里的孙尚香、《三击掌》里的王宝钏、《三娘教子》中的王春娥、《桑园会》中的罗敷等端庄稳重的青衣角色都是身着这样的戏服。还有一种银灰色的素褶子,通过冷色调的服饰来衬托人物的清贫、悲苦。正是因为京剧正旦这一行当的表演者以青褶子为主要舞台服装,所以正旦也成为“青衣”,又称“大青衣”。

虽然有些京剧剧目中的青衣角色会身着宫衣、女蟒,或者其他颜色的褶子,如《贵妃醉酒》中醉酒后的杨贵妃身穿宫衣,《大保国》中的李艳妃身穿女蟒,还有《金水桥》中的郭妃身穿帔,但这些穿着较为鲜艳服饰的青衣角色毕竟是少数的。一般来说,除了女蟒和宫衣有固定的花样和花色,褶子和帔的都是比较素雅的色彩,而且京剧青衣行当不论穿什么样的衣服,其样式都是长衫,而不是上下衣可以分开的打扮。

二、京剧青衣的表演特点

(一)注重唱功,且唱演协调

戏曲艺术非常注重唱腔,京剧也不例外,唱词中的咬字、吐字都需要在唱腔中进行和完成,特别是有些唱词中的字句的行腔比较长,即某个字的拼音中的声母和韵母并不是在一个节拍中进行演唱的,或许是两个节拍,甚至是多个节拍,这样的唱腔特点就决定了京剧艺术的咬字和吐字有自身独特之处,也就是唱词中语言的声韵构成,比较明显地区分为字头、字腹和收尾三个部分。

京剧青衣主要使用“小嗓子”来进行演唱,“小嗓子”俗称“假嗓”,因为大部分京剧剧目中的演唱部分都是由青衣来担任,因此要求演员具有非常好的唱功,而具备深厚唱功的基础就是有良好的嗓音条件。青衣的演唱要求用丹田之气,有了气息的支撑声音才会更响亮,其在咬字吐字方面讲究“以字行腔”,要求字正腔圆、字字入耳。这就要求演员掌握许多灵活多样的演唱技巧。比如,运气上的偷、缓,音量上的收、放、轻、重,以及行腔上的抑、扬、顿、挫,都要熟练掌握,灵活运用。

(二)善用眼神塑造人物形象

在戏曲表演中,通过眼神来表现人物性格,塑造人物性格

是演员必须要掌握的一个表演技巧,京剧青衣行当同样也需要眼神来表现人物特征,但这并不表示只要瞪大眼睛就是有神了,著名京剧表演艺术家梅兰芳先生在舞台上的出场环节从来都不是瞪着眼睛,而是眼睛含光,只在亮相的时候睁大眼睛,展现人物的精气神,以此来引起观众的注意力。因此,对于京剧青衣演员来说,必须要掌握眼神的运用技巧,要根据不同的人物来使用不同的眼神,同时要带给观众美的享受。京剧青衣代表的人物基本上是古代收封建礼教舒服的年轻已婚女子,她们的举止端庄、谈吐稳重,因此,眼神的运用要体现出她们小心谨慎、端庄稳重的特点。比如,《武家坡》中的王宝钏在薛平贵面前总是低头侧面回避着对方的目光,偶尔正视一眼,目光也不能久停,这是封建礼教所决定的。这样的眼神既特定时代的又能够反映出人物的内心情感,所以这样运用恰到好处再如,《贵妃醉酒》中的杨贵妃的眼神更是多种多样:由骄傲、自负、矜持到失意、微醉以及隐痛又不肯外露感伤一系列的眼神变化运用都是深化“深宫怨”这一主题的重要艺术手段。常言说得好:“眼有戏,全身有戏”才能引人入胜,“眼无戏,全身无戏”就不抓人了,所以,京剧青衣表演非常善于运用眼神来塑造人物。

(三)身形端庄稳重

关于大青衣的形体问题,一般都以为“头正身正为正”,其实也不尽然,头也是由内心支配的,但要用得恰当,不能乱动,也不能不动。如《贵妃醉酒》中当杨贵妃听到“皇上不来了”的消息时,失望和嫉妒的情绪瞬间产生,但她限于自己的身份和骄傲的心理,不能表现出自己的不满,只能生气的说一句“且自由他”,念到“他”字时头向右侧转,同时一甩袖,接起“扎哆”感情就出来了,那脖子一梗,千言万语和无限哀怨尽在其中了。

梅兰芳先生在进行舞台表演时的形体动作是美不胜收的。有人说:“梅先生演戏,不论从什么角度摄下来都是美的都是很好的造型艺术。”一点不错,即使很平常的动作经过梅先生处理都会舞蹈化,还以《贵妃醉酒》中上场的四句念白为例,手势不是一句放下,一句又另起,而是连绵不断,又不显繁琐,最重要的是加强了念白的感染力。

此外,身段的美必须上下身合,又要稳重,脚步不能碎,才大方好看。设计动作要符合剧情,也要适合自己条件。梅兰芳先生在《霸王别姬》一折的舞剑前的几句潜台词大意是:“您那边喝酒,我去更衣,去去就来”,是边走边做手势,接近边幕一转身再偷哭,而不是看着霸王很痛苦的下场。因为这时虞姬虽然很痛苦,但她为了不让霸王发现,不愿意当着项羽的面表现出来,而是用自己的强颜欢笑来安慰霸王,然后再换装舞剑。这一段表演需要演员深入透彻地理解人物的思想和心理,这样才能自如地表现出来,而不会让观众感到别扭和做作。

戏曲界有句名言:“台上一分钟,台下十年功。”这句话表明了要想在戏剧表演上达到一定的造诣,与表演者在台下的不断练习和研究是分不开的。笔者希望更多青年京剧演员在日常的训练中多观摩他人的表演,学会取人之长补己之短,同时不断阅读文化和文艺理论书籍,增加自己的艺术修养。希望广大青年京剧学习者通过自己的努力,为振兴和创新京剧艺术这一文化瑰宝贡献出自己的力量。

参考文献:

- [1]韩妮琪.京剧青衣表演艺术浅论[J].戏剧文学,2004(10).
- [2]梁凤霞.京剧青衣表演形式与演唱技巧[J].剧作家,2007(06).
- [3]齐易.端庄俊美声悠扬——京剧中的青衣行当[J].当代人,2009(04).
- [4]李佳.浅谈京剧青衣表演艺术[J].大舞台,2011(04).