

京剧表演中应注意的几个方面

茅华梅

(江苏省泰州学院

225300)

摘要:作为一种以表演为中心的艺术形式,京剧主要通过演员在舞台上的表演进行呈现。可以说,演员的表演是京剧创作过程的最后一环,也是最重要的一环。正因如此,如何在舞台上将京剧演绎得淋漓尽致、尽善尽美一直是广大京剧演员积极思考的重要方面。本文中笔者结合自身多年的研究经验,对此展开详细探究,希望能为广大京剧爱好者及演员提供一些有益的参考。

关键词:京剧;表演;淋漓尽致;经验;参考

众所周知,我国的戏种极为丰富,且各自有着独特的曲调、旋律和音韵,自成一派。京剧作为其中的佼佼者,多年来一直享誉海内外,深受世界人民喜爱。那么,何为京剧呢?可能很多人都不知道,京剧并不是北京地区土生土长的戏曲,它是由安徽、湖北等地区的戏种演变而来的,且在发展过程中综合了音乐、舞蹈、美术、文学等因素,更将诗文、念白、武打、音乐伴奏以及人物造型(如扮象、穿着等)、砌末道具等巧妙地融合在一起,是一种比较突出的综合性的戏曲艺术。而这种综合性的特点主要是通过演员的表演体现出来的,对演员的基本素养要求较高。那么,如何才能将京剧的韵味完整地表现出来呢?我认为主要应从以下几方面入手:

一、眼神

有道是“眼睛是心灵的窗户”,这句话在京剧表演中同样适用。因为眼睛可以表现人物的内心,进而将一些信息传递给观众,方便观众对戏曲有一个更为深入的理解。所以,京剧演员在表演中必须做到眉目传神,用眼睛诠释角色的内心世界。例如:京剧《打神告庙》中,当敔桂英在经历了一年多的等待之后,终于接到了丈夫王魁的书信,此时的她激动的泪如泉涌。而当她打开休书时,幸福得眼神突然变得有些怀疑,紧接着是惊恐的眼神,最后则是一片茫然……其中的眼神变化向观众传递了这样的一种信息:刚收到信时,敔桂英有幸福的眼神是因为她认为心中一定是丈夫对她的深深思念,而怀疑的眼神又在诉说她并不相信信中的内容,以为自己看错了,紧接着惊恐的眼神又在诉说为什么是这样,难道山盟海誓是假的?难道我的身份有辱他的官位?最后茫然的眼神一片空白,有一种无声胜有声的氛围,将敔桂英这一人物通过剧情瞬间的急变完美地展现出来。由此可见,眼神的运用是门艺术,眼神用活了,人物形象就活了。作为京剧演员,一定要在平时对此多加训练,让自己的眼睛能够准确地表现戏曲角色的内心世界,做到动则有情,静则有意。只有这样,才能在日后的舞台表演中与观众实现情感交流,更加完美地诠释角色。

二、身段

京剧表演讲究“手、眼、身、法、步”,每一个动作都是有讲究、有规定的,不可以乱来。对于京剧里的身段来说,有的可以单独表现具体意义,如上娇、下楼、开门等,而有的就必须连接起来才能说明内容,更有甚者同样的身段在一定的情景中,可以单独说明为什么,但在另一地方就必须成为一组,才能更好地表达思想感情。在京剧《醉酒》中,杨贵妃换了宫装,走着“醉步”倒退着出来,到了台中心,向左转身,面向前台。这个转身的用意,为的就是转过身来看到左边摆的花。接着在将要走向台口假设有花盆的地方时,演员左手搭袖,右手翻袖,一面转身,一面随搭随翻随放下,连转两个身至台口。完成了这一系列的动作之后才以“卧鱼”的身段来嗅花。这里的两个“转身”含义何在呢?为什么已经看见了花仍然要再转两个身呢?如果孤立地进行解释,是说不通的。因为它是从看见花开始到蹲下身去嗅花这一组身段中的一个组成部分,是贵妃嗅花的前奏动作,而一旦经过这种夸张动作的呈现,不仅将贵妃醉酒的状态完整地展现

出来,更迅速吸引了观众的注意力,帮助他们领略了京剧艺术的巨大魅力。毫不夸张地说,京剧表演的身段是演出成功的关键所在。广大京剧演员的日常的练习中应仔细揣摩其中的细节,争取以更加精准的动作诠释京剧作品,为观众展现一场精致的艺术盛宴。

三、念白

念白,又叫“台词”,是一种赋有音韵性的舞台叙事语言,介于读与唱之间,主要用以将语言戏剧化、音乐化并与唱腔部分互相衔接、陪衬、对比,是戏曲中最能表达人物的内心独白和体现人物思想的一种手法。例如,京剧《红楼二尤》中尤二姐在临终前哀求王熙凤时有一段念白:“大娘啊(绝望中挣扎),我与你,往日无仇,近日无恨(感慨不已)。方才我儿一死,分明是你……(这里的潜台词是不言而喻的,但是不说出来反而更突出了王熙凤的凶恶与尤二姐的懦弱,是一种无声的控诉)我儿一死,也就罢了(大问歌),你为何苦苦要害我的性命(念时迸发出嘶哑如裂帛一样的痛哭声音)?大娘你(翻高念)你……你饶了吧!”这段念白如果演员念得非常优美动听,声音清脆甜美,就无法准确刻画尤二姐临死前的那种悲怆、愤慨、凄惨和绝望中的乞求与挣扎。可见,京曲的念白具有很强的艺术表现力,是表现人物思想、感情极为重要的手段之一。在进行表演时,演员应将内心的情感以“诗化”的语言形态表述出来,同时根据剧情的发展、人物感情的变化、舞台节奏的要求念出人物在此时特定情形下的念白,深入戏剧角色的思维走向中去。只有这样,念白才能具备很强的艺术表现力,帮助演员更好地表现人物性格,诠释人物形象。

四、演唱

京剧中的唱腔主要是西皮和二簧。一般说来,西皮善于表现活泼、欢乐,而二簧则以表现悲哀咏叹为主。两种唱调都有许多板式,构成了优美的唱腔。而按剧中人物的性别、年龄、身份、地位、性格以及音色和唱法,又分为不同的角色行当,且每一个特定的行当,都有自己的发声方法和演唱方法。比如,老旦和青衣,前者是以真声为主,后者则是以假声为主;小生、老生与花脸之间也有很大的差别。可以说,要想完美表现由乐调、板腔、套曲所构成的唱段,演员的唱功至关重要。这就要求广大京剧演员在平时多练嗓,尽量使嗓音日益嘹亮圆润,气力充沛,口齿清晰有力,并保持耐久能力。一旦有了高超的演唱技能,女演员就可以按照花脸的演唱要领唱花脸戏,而男演员也可以按照花旦的演唱要领表演旦角戏,完全不受性别限制。

总之,舞台虽小,但其反映的生活却是非常广阔和深远的,并具备一定的浪漫主义色彩。对于京剧来说,其并不是靠舞台布景制造环境来吸引观众,而是靠表演来吸引观众,靠虚拟的表演艺术创造,创造舞台的一切。作为京剧表演者,只有在平时展开深入研究,积极练习各项基本功,不断提升自身的表演水平,才能在京剧的舞台上完美地诠释角色,为观众奉献一场精美绝伦的演出。

参考文献:

- [1]宋晓华,左阿雷.影响京剧艺术效果的若干因素研究[J].青春岁月,2013(22).
- [2]宗幼采.京剧的艺术改革不能离开它的特殊样式[J].戏剧报,1955(03).
- [3]李玉声.京剧表演艺术小议[J].戏曲艺术,1988(04).
- [4]杨业勤.臻于完美的京剧艺术魅力[J].戏剧之家(上半月),2011(04).
- [5]李勇.浅谈京剧表演程式[J].戏剧之家(上半月),2011(04).