

浅谈京剧花旦表演

张竟鸿 (沈阳师范大学附属艺术学校 110000)

摘要: 京剧是中国的国粹, 是中国艺术宝库中的一颗璀璨的明星。它成型于清代, 并在清代得到繁荣发展, 流传至今处处彰显着清代满族服饰的印记。提到京剧中的行当, 最为人津津乐道便是那些表现女性形象的旦角。花旦兴起于元杂剧, 是中国传统戏曲脚色行当。本文简单谈谈京剧花旦的表演艺术和舞台表现形式。

关键词: 戏曲; 花旦; 艺术

京剧形成于清代后期的北京, 因地域而得名, 20世纪30年代已享誉中外。距今已有近200年历史, 是中国现今最大的戏曲剧种。京剧艺术是中华民族的文化瑰宝, 也是中国老百姓家喻户晓、最引以为豪的戏曲艺术形式之一。京剧里, 有生、旦、净、丑四个扮演不同年龄、身份、性格之剧中人的“行当”。花旦, 是旦行中的一支, 区别于正旦(旧称“青衣”)、刀马旦、武旦和老旦, 扮演的多为天真烂漫、性格开朗的妙龄女子, 也有的是属于泼辣, 放荡的中、青年女性。

一、花旦概述

花旦在京剧旦角行当中占有重要地位, 也是京剧舞台上一道亮丽的风景。它分有“闺门旦”“玩笑旦”“泼辣旦”“刺杀旦”“小旦”等五种。“闺门旦”扮演的是还没有出嫁的少女, 其中性格内向、腼腆的, 一般都是大家闺秀, 大门不出, 二门不迈, 如“荀(慧生)派”戏《勘玉钏》中的俞素秋、《红楼二尤》中的尤二姐。“玩笑旦”扮演的是喜剧、闹剧中爱说爱笑、好打闹的人物。不唱“皮黄”, 而唱“南锣”“吹腔”“柳枝腔”等民间小调, 用唢呐伴奏。如《打面缸》《小放牛》《打花鼓》中的女性。他们都是爱说爱笑, 性格爽朗的人物, 且一般扮演的都是少妇, 诸如小贩, 产婆等, 还有铁匠。“玩笑旦”和“闺门旦”不同之点是必念京白, 而且不一定唱皮簧, 甚至在全剧中只念不唱。泼辣旦。“说打就打”, 必须会打, 所以她们又有接近武旦的一面, 但绝非纯粹武旦。扮演的是说话锋利、举止放荡的女性。如《刺巴杰·巴骆和》的马金定(九奶奶)、《东昌府》的郝素玉等都是显示其为“泼辣”, 与众不同。这种“泼辣旦”还有一特征, 即过去也不上跷。刺杀旦, 顾名思义, 就是刺杀或者被刺杀, 一般有两种认识: 一是说刺杀别人的; 一是说被别人刺杀的。前者如《双钉记》中的白金莲、《双铃记》(也称《马思远》)中的赵玉、《杀子报》中的徐氏; 后者如《战宛城》的邹氏等。“小旦”实际上就是“贴旦”, “小旦”一般都是年纪小的女性, 正处于情窦初开的年龄, 其中也有的习武, 但都不是坏人。是那种天真烂漫、憨跳嬉笑的性格, 例如《孔雀东南飞》的小姑、《御碑亭》的王淑英; 也有些是小家碧玉, 如《龙凤配》的普大姐儿。

以上只是对“花旦”五种类型的略述, 其实每种类型中还可细分, 但因篇幅所限, 在此不再细说。花旦人物年纪轻, 性格又活泼娇憨, 甚至“童言无忌”, 也常与诙谐幽默的丑行合作, 乐观向上, 极具喜剧风格。这种更贴近于百姓生活的体裁, 深受观众的喜爱。

二、花旦的表演艺术

京剧艺术的美是“美乃是灵魂与自然相一致所产生的结果。”首先, 花旦的台词能够帮助演员成功的塑造人物形象。众所周知, 人物形象的塑造通常是从动作、语言、神态、心理活动几个方面来着手, 那么戏剧表演作为一种舞台形式, 有其局限性, 京剧台词刻画人物就显得更加必要而且至关重要。别出心裁的花旦台词给戏剧注入生命, 而优秀的演员不仅可以准确的表现出作者的意图, 还可以更好的发挥, 使人物形象越发生动传神, 独具特色。除此之外, 花旦演员对台词的演绎一定要吐字清晰、情感真挚, 避免流水账似地读台词。

其次, 京剧花旦在我们观看的时候, 经常会感到自己犹如身临其境, 为剧中人物的幸福而欢呼雀跃, 也会为花旦角色的命运多舛而感慨万千。这就体现了京剧花旦情感上无可比拟的感染力。笔者认为除了京剧背景音乐外, 花旦的表演艺术是最具杀伤力的情感炮弹, 很多表演艺术能够在一瞬间触碰到观众心灵最脆弱的地方, 再加上动情的表演自然让人心之落泪; 同理, 诸如玩笑旦喜剧色彩的台词也常常采用强力度的语言, 能够烘托出欢喜的氛围, 让人不由心生喜悦, 这便是花旦的神奇之处。作为一名京剧花旦的优秀演员, 能够正确把握并诠释花旦舞台是必须具备的基本功, 在处理表演舞台时不能机械诉说, 不能千人一格, 而是要力求准确的把握和处理各种表演, 如京剧花旦舞台上的语调的高低, 语气中的抑扬顿挫等与表演中塑造的角色合二为一, 舞台表现是花旦演员表达思想感情的手段, 花旦演员要真实感受人物, 跟着人物感觉走, 使台词成为发自内心的由衷之言。这样, 才能感染观众, 体现花旦在戏剧表演中舞台情感表达的作用。

总之, 花旦虽然并不是京剧表演的全部, 但却是它的精髓所在。一场深入人心的戏剧表演必然离不开精彩的舞台诠释, 京剧花旦的表演须遵循一定的程式进行, 京剧艺术就是运用唱念做打舞等各种程式技艺, 运用外部的表演形式刻画中华民族的古典美, 道德美, 心灵美。

三、京剧花旦舞台的审美功能

形式的多样性和典型的特征性赋予了京剧花旦舞蹈与生俱来的生命力, 它在塑造人物形象和推动故事情节方面的作用更将它推向了另一个高峰。充分重视花旦舞蹈美在戏剧表演过程中的作用, 认真对待花旦舞蹈的拟定工作, 使其优势得以发挥才是进行京剧花旦戏剧创作的王道。京剧花旦也是吸引观众注意力的重要法宝。京剧表演中花旦的角色颇为广泛, 在前文中笔者也有提及, 这些无处不在又各具特色的花旦, 成为京剧表演最具吸引力的部分。观众在欣赏京剧表演时, 能够全神贯注地去听体会京剧花旦的舞蹈美, 从中感受京剧情节情节的变换和感情的跌宕起伏。京剧舞蹈表演身心一致, 表里透明, 身体与心灵一起飞翔, 京剧舞蹈是连通情与景的最佳媒体。首先必须要利用京剧中的所有动作和行为来描画京剧花旦中的人物心理特征和性格特征, 这是一种最为直接的人物塑造方式。这些动作主要包括人物的心理动作、语言动作和肢体动作, 观众可以通过这些动作来了解京剧的主要内容。其次, 花旦人物塑造还可以通过一些比较特殊的细节、比较有特色的语言及人物自身的性格来阐述人物的形象。细节、语言和性格最能够体现人物的形象, 因此也是一种比较快速的人物塑造手段。

四、结语

总之, 京剧表演艺术以其独特的表演风格伫立于世界戏剧之林, 虽然花旦并不是京剧舞台的全部, 但却是它的精髓所在。一场深入人心的京剧表演必然离不开精彩的花旦, 而花旦也借助京剧表演的成功历久弥新。形式的多样性和典型的特征性赋予了花旦与生俱来的生命力, 它在塑造人物形象和推动故事情节方面的作用更将它推向了另一个高峰。充分重视花旦在京剧表演过程中作用, 认真对待京剧花旦的拟定工作, 使其优势得以发挥才是进行京剧创作并创新的王道。

参考文献:

- [1]任荣.京剧旦角艺术崛起之原因探析[J].戏剧(中央戏剧学院学报), 2013.
- [2]温可丽.戏曲花旦类型面面观[J].戏剧之家(上半月), 2013.