

从京剧《拾玉镯》看荀派艺术的“情”与“美”

吴青青

(海南省文化艺术学校

570100)

摘要:就四大名旦而言,梅派、程派和尚派都是正旦,以唱腔艺术著称的,尽管先生文武昆乱不挡,青衣戏也方正圆润,但是,先生是以花旦名世的。在当时以唱腔艺术为欣赏主体的时代,荀派以花旦卓尔不群的表演艺术,登上艺术的巅峰,虽然其原因是多方面的,我个人认为主要是荀派艺术具有鲜活的人物个性。

关键词:京剧;荀派;艺术特点;拾玉镯

中国的京剧艺术行当繁多,旦行既是戏曲舞台上女性角色的总称,并根据角色的性格、年龄社会地位等不同被划分为青衣、花旦、刀马旦、武旦、花衫和老旦等行当。花旦在旦行的百花园中宛如一枝活泼的海棠花,大多扮演天真烂漫、性格开朗的妙龄少女。花旦一词兴起于元杂剧,多扮演热情机智的女性,比如,《救风尘》中的赵盼儿。清朝时期,秦腔演员将跷功引入,成为花旦表演中的特技。

荀派花旦的创始人荀慧生先生的表演风格独树一帜,他将青衣、花旦、闺门旦、刀马旦的特色熔于一炉,根据剧情发展和人物性格的需要,甚至吸收西方的容妆和外国的舞蹈,根据自身的条件大胆创新,提倡旦角的“美、媚、脆”。他的理念是让人物的各个方面都体现出表演的美感来,一颦一笑,一举手一投足都要有节奏感。我通过跟随张逸娟老师学习京剧《拾玉镯》,对荀派艺术有了许多深层次的理解,演员只有内心充满丰富的感情,才能传达出美的意境。由于花旦的表演套路繁多,表演的灵活性也大。不仅如此,花旦行当所表现出的活泼可爱,娇俏空灵的气质及灵魂,使其剧场性更加丰富多彩,从而获得比其他行当更多的观众目光。

一、灵动的眼神

荀派花旦的眼神极其重要,人物的喜怒哀乐都要通过眼神来传达。比如,孙玉娇在喂鸡的时候发现少了一只,此时她内心的恐惧和疑惑就要通过眼神精准地传达给观众。喂鸡时不小心迷了眼睛,演员用比较夸张的表演来表现:先是向下看,迷了眼之后再向上抬起,这种对比的手法能够让观众直观的看到人物的状态。这是舞台表演的特点之一。之后一些列动作:用手帕擦眼睛,然后眼珠转动的节奏,层次感逐渐增强。

所谓“相由心生”,演员所表演的外化的情绪都是源自于人物的内心本质。当她看到傅鹏的时候怦然心动,满眼的妩媚与娇羞,两人不好意思的窥视,都是源自内心的活动。刘媒婆到来之后,对孙玉娇的质问,使得她眼神眉宇之间显露出惶惶不安之情,在刘媒婆咄咄追问之下,她又急又臊,眼神中流露出窘迫与害羞,所谓“眼为心中之苗”,在花旦的表演当中,眼神具有重要的美学价值。

二、妩媚的身段

花旦所扮演的人物类型很多,范围很广,因此,从舞台的表演形式、手段、技巧非常丰富。在《拾玉镯》这出戏当中,孙玉娇的身段具有很强的舞蹈性和欣赏性。花旦之所以能通过精巧的做功,独立于其他行当之外,它有其更深层次的精神追求。

孙玉娇找鸡的这个过程中,小碎步节奏从慢到快,一路仔细找下去,在拾玉镯的时候,她先是轻轻拉开大门,确定没有人再走出去,心中充满慌乱和紧张,回过头去再次寻找,无意之中踩到了玉镯。想捡起玉镯,又害怕被人看见,最后终于想出办法

来,将手绢盖在镯子上,然后战战兢兢捡起镯子迅速跑进屋里。这个过程中,孙玉娇的一系列心理活动通过她的动作展现出来,我们可以看出这个姑娘在情窦初开的年纪对于爱情的憧憬,但又没有经验,在那个年代,这样的事情无疑是挑战了她的心理极限,孙玉娇不是阎婆惜,对于这一次偶然的邂逅,她的怦然心动是必然的。

三、生活化的表演

荀派花旦所扮演的大多数角色都是青春靓丽的小姑娘,比如红娘、金玉奴、李凤姐等等,这些角色有个共同的特点:社会地位不高,没有受过封建礼教的束缚,敢于大胆地做自己想做的事情而无所顾忌,她们的心是自由的,所以在表演上更贴近生活,没有那么多的束缚。

孙玉娇这个人物犹如邻家小妹一般,尤其是在轰鸡、喂鸡、数鸡、找鸡等一系列动作里,我们能够清晰地看到,既是程式化的表演,又是生活的真实反映,这正是花旦艺术的独特魅力。再比如做针线活的时候,她的穿针引线,搓线、纳鞋底等动作更是来源于生活,观众几乎可以看到一根无形的丝线在演员手里运用自如。由此可见,荀慧生先生他洞察生活的能力很强,并将其很好地融合在角色当中。荀派名家孙毓敏曾点评,孙玉娇喂鸡不可过于急促,应当以生活中的常规为基础,否则会产生不真实感,于是,“神”与“形”相结合,“虚”与“实”相交融。

生活化说起来容易做起了难。生活化首先要有扎实的基本功,舞台上无处不需要基本功。我们花旦的基本功要比其他旦行的要求更加扎实。水袖、腰腿、圆场、台步、手绢等等,只有融会贯通,才能谈的上生活化。如果没有扎实的艺术基本功,那么,就不是生活化了,那是生活,而不是艺术。

四、着重细节

鲜活的人物形象塑造,就是从人物出发,从生活出发,而不是演程式。我一直生活在淮安这个小地方,一生都在为最基层的观众演出,我知道观众喜欢什么样子的表演,他们心目中的人物,就是他们自己家的或者邻居家的一个或天真或任性,讨人喜欢、惹人生气的小姑娘。我们往往说表演要生活化,什么是生活化?真正生活化就不是艺术了,舞台生活化是把艺术生活化。把程式表演变成有目的、有具象的表演,而不是技艺的卖弄。

京剧之所以能够被称之为是“角儿的艺术”就是要看重演员的表演,每个人对人物的理解不同,个人的经历、意识、价值观都直接影响着他的舞台艺术,所以,对细节的表现和处理都各不相同。陈永玲先生在穿针时,伸出舌头舔一下指头,然后捻针,只此一个细微的动作足可以显示艺术家们在细微之处的思考与研究。

《拾玉镯》虽没有显著的戏剧化情节,也没有显而易见的惊异,悬念及意外,却非常传神的通过丰富的程式化动作,刻画一个天真无邪的少女。这一点是种种唱功的青衣所不能达到的。

荀派艺术的“情”与“美”贯穿于演员与舞台之上,成为京剧百花园中一朵亮丽的奇葩,我们作为后辈的继承者,不仅要体味艺术中的“情”更要演出她的“美”,更好地、有效地进行探索流派艺术的发展,孜孜不倦地追求,这样才是对前辈艺术家们最好的答报,也是我作为一个青年演员始终要努力的前进方向。