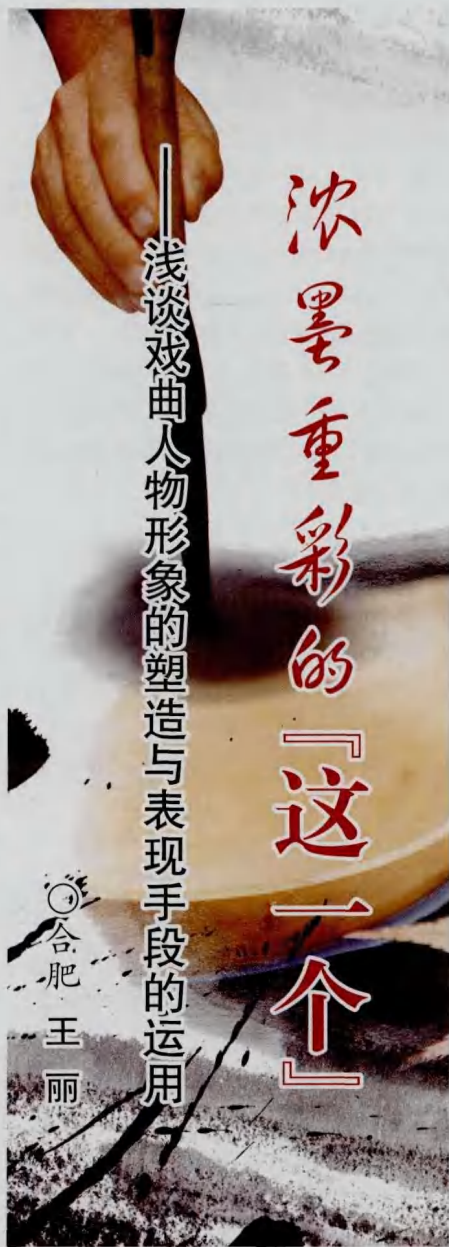

戏曲表演艺术要求对剧中人物进行性格化、个性化的创造,要做到这一点,就必须依靠演员的理解和把握。剧中人物形象塑造成功与否,能不能鲜活地立在观众面前关键是看演员能否利用各种表现手段来创造“这一个”。

一、“大家”的启示

戏曲是一种“写意”性很强的艺术,在剧中人物的塑造上,它要求“人物性格和艺术家情志的统一”。怎样的演员,怎样的人生观、价值取向、审美追求、生活阅历、文化修养等等,都关乎着她选择用怎样的手段、方式去表现人物。这也是京剧流派的成因之一。同样是青衣行当,同样是《白蛇传》“断桥”一折戏中的白素贞,梅派传人李胜素的表演大气、优雅中透着娇媚;而程派传人张火丁的表演则是更加成稳、内敛且含着深深地悲鸣!在黄梅戏《天仙配》“路遇”一折中,七仙女变为村姑,有意地撞了董永一下,这一主动出击的行为严凤英运用的表现手段是:“撞过后很不好意思地跑开,背对董永,双手放在身前紧紧地拉扯自己的衣袖;同时又忍不住地转头,那欲看而又不看,时而偷视时而娇羞地低下头去。”这一组合的表演,把七仙女变为村姑后的大胆、质朴、甜美、羞涩表现得淋漓尽致。现在有些演员在表演这一段时是这样处理的:“撞后快速转身,双手蒙着脸,娇羞晃动着上身。”乍看起来,也是符合人物的,但仔细想来,再和严凤英的处理一比,就显得扭捏、不自然。因此可以看出:戏曲中的角色相同,但不同的演员有不同的处理方法,每一个人都有着广阔的创作空间,每一个人都可以根据自己的理解,采取诸多技法浓墨重彩地去塑造你的“这一个”。

二、走进“程赛金”

《罗帕记》是黄梅戏经典剧目之一,被称之为中国版的《奥赛罗》。主要描述了尚书之女程赛金带着家中“罗帕宝”,嫁与举人王科举,两人相亲相爱,生活非常美满。然而,有一天“罗帕宝”被管家偷走,王科举又误认为是程赛金所赠,于是不分青红皂白地把身怀有孕的程赛金赶出家门,并

修书一封,致使程赛金难归娘家。然而,天大的磨难使得她绝地重生,含冤忍辱一十八载,育儿成人并考中状元,得以雪耻伸冤。

我深深地被剧中的情节所吸引,被主人翁曲折的命运和顽强抗争的性格所折服。我喜欢这个人物,因为我有和她一样不屈的个性,我理解她的境遇,但该如何把她活生生地立在舞台上呢?

1、人物个性基调的把握

要演好一个人物,人物基调的把握相当重要。

我认为,程赛金是大家闺秀不错,但她身上突出的优点是聪颖、智慧、有韧性,特别坚强,是中国女性中最优美、最能忍耐品德的典型代表。所以我在表演上坚持既表现人物的娇美、贤惠、温柔的一面,更突出地表现了她的怨、忍、恨和抗争,带有极强张力的这一面。我要人们看到她最后成功的喜悦,告诉观众忍耐不仅是一种美德,更是一种战胜困难的力量。

2、戏曲表演程式的运用

从戏曲行当上说,程赛金这个人物首先要把她归到青衣类,只要大的方向立定了,一些规范化的形体动作大致成型。当然,虽属青衣行当,但与同属青衣行当的黄梅戏《女驸马》中冯素珍这个人物完全不同。她们的出身、性格经历差别也很大。因此,抓住“这一个”是非常重要的。

在全本戏中,程赛金这个人物年龄跨度大,感情变化极为丰富,一定要抓住这个人物的年龄线和情感脉络去挖掘、展开,选择最适合的表现手段去塑造人物。第一场“花园失帕”表现的是如胶似漆的夫妻感情,离别时的依依不舍。我在青衣的基本身法中加入了花旦、花衫的一些身段,这样,即表现了程赛金丰富、甜蜜的内心情感,又不失她端庄、稳重、娇媚的甜美。例如:在接下来的一段对唱中,我运用了“绕袖”“外飘袖”“双飘袖”“肩袖”“扬

袖”等一系列飘逸的舞蹈动作,展现了新婚燕尔浓浓的情意。在“逼帕”中,当听到丫鬟桂香的一声“老爷回来了”时,她惊奇、诧异中流露出喜悦的兴奋。因为,分别仅一夜的夫君,难道也同自己一样,因太过思念不忍分离而折身返家吗?为了恰如其分地表现程赛金的心情,我大胆地运用了花旦的一些身法。A:听到丈夫上楼的脚步声,她双手小挽花拍手,同时小攒步快速花帮步从前台一直退到五点。B:想着要下楼迎接夫君,于是又快圆场跑到一点门口处。C:突然想到自己早晨起来没有梳洗,双手托腮,用腰带动上身和头做一次左右转头,接向左害羞的大扭腰转身跑至镜前,快速整理一下,又快速圆场出门跑至楼梯口,兴奋地迎接夫君。通过这一组的快速圆场、花帮步以及大幅度地调度组合,很好地展现了程赛金那喜极中透着娇羞慌乱、甚至有些失态的情感状态。

总之,传统程式技法的灵活运用,不拘泥于固定套路,一切从塑造人物出发,就能做到“这一个”的独特性。

3、念白的重要性

在戏曲舞台上,念白是塑造人物的重要手段。一个好演员,要根据规定情境和人物的性格,设计出符合特定人物的特定语言表达方式,以达到“这一个”的形象塑造。念白在强调高低紧慢、抑扬顿挫的音乐美的同时,更要强调吐字、节奏、力度和人物情绪的技巧性的展现。

在《罗帕记》中,由于程赛金的年龄跨度较大,就要求演员一定要控制好念白的音色、语速、语调、力度等等。例如:在第一场上场之前的叫板:“夫君请”时,我首先考虑到人物的青春年少,并且沉浸在新婚的喜悦当中,所以我用了甜美、清脆的音色,音调偏高一些,用稍快的语速,把程赛金内心兴

奋、幸福的感觉传达给观众。把这三个字拉开了念,一定要让喜悦的情绪在空中悠扬地飘荡起来。而在最后一场中,一家人在公堂之上,王科举跪求程赛金念在夫妻之情,不要家丑外扬时,程赛金的这几句对白:“哼!你我还算得上什么夫妻?今日我要在这大堂之上,诉我十八年的罗帕深冤!”可以说,这些话是从程赛金的心底如火山般迸发出来的!字字铿锵有力。把握好节奏,一字如千斤,仿佛十八年的血泪汇成江河,先是低沉而不晦暗,隐忍中蓄势着力量,直到“罗帕深冤”时,才激情喷发,让人唏嘘不已。

4、重点唱段突出把握

戏曲的演唱是塑造人物的重要手段,尤其是其中的重点唱段,它是描写人物心情,塑造人物形象的诗意般的艺术处理手法。有的观众可能对整部戏印象不深,但对演员的某段唱腔却津津乐道、记忆深刻。

《罗帕记》第三场有一段经典唱段“三劝”,是程赛金在被逼问宝帕的去处,不能回答,遭到王科举大肆辱骂、痛打的情况下演唱的。唱段充分展示了程赛金的个性魅力,焦虑中含着忍耐,委屈中透着温柔、善良,无助中闪着自尊的光辉。“一劝”时,程赛金努力地平复自己的情绪,温柔地想用夫妻之情来打动王科举,因此演唱时要强调控制、气息平稳,咬字时清晰而不僵硬,着力表现她柔情的一面。如唱到“闺中解愁闷”时,几乎是带着微笑在演唱,同时轻步走到王前,真诚地把她拉到自己的面前,可是他却不予理会,但程赛金还是强忍心痛地唱出“有谁来嘘寒问暖”。一定要控制音量,到“为我夫君做知音”时,再充满激情地把声音拉开来唱,同时做出从身后抱住王科举动作。此时一定要充分展现以情感人的演唱技巧。“二劝”中,由于王科举不但没有被感化,反而骂出“贱人好比盆中水,泼了一盆有一盆,贱人好比园中韭,割了一层又一层。”程赛金心如刀

绞,痛不欲生!可是她突然意识到,自己身怀有孕,即便自己受再大的委屈,也不能让腹中的胎儿承受灾难。她一定要千般忍耐,想方设法地让王回心转意。因此,在演唱时,要拉开着唱,虽想极力掩忍、控制情绪,但表现出来的却是愈发激动,仿佛五脏六腑都纠结起来一样。其中,“我劝夫君”这一句的原曲是这样的:“535 665 563 23213 2...”我是这样处理的:“635 6165 563 23213 32...”。听起来让人感到有一种递进的、极力抗争的情绪。到了“三劝”时,当程赛金听到王科举说出孩子是“孽种”时,一种极强的愤怒在她心中油然而生。她瞧不起眼前的这个男人,这个无知无情不近常理的人使她再也无法面对,于是她转身冲到门口,准备跨出勇敢的一步时,一种无助、恐慌和对怀中娇儿的母爱涌上心头!一个母亲的责任让她低头了,为了孩子,她愿意以仆人的身份,祈求王借间牛棚暂住,她面对这个无情无义的男人跪下了……在这个特定情况下唱出的“三劝”,情感上处理的要深沉、悲怆,是一种和着血泪的低鸣。

戏曲演唱是塑造人物性格的重要手段,是表现人物情感变化最突出、最有效的方法,作为戏曲演员,一定要着力研磨自己的发声、旋律的节奏、剧种的韵味等等,做到声情并茂,形象鲜明。

三、浓墨重彩地追求“这一个”

作为一个戏曲演员,要想在舞台上塑造出一个活生生的鲜明的“这一个”来,光靠程式化的基本训练等传统技艺是做不到的。必须对人物形象有准确地把握,尤其强调对心灵深处的探求和发掘,重点思考此时此地、此情此景的人物内心状态。在饰演程赛金的时候,我着重对她心灵深处进行思考、挖掘,然后在戏曲传统程式化的宝藏里,精挑细选出有利于刻画人物性格的技巧手段,在舞台上浓墨重彩地刻画出我心中的“这一个”。