

浅谈京剧演员的修养与技巧

●张秋生

在流光溢彩的戏曲舞台上，演员们常常为自己能在表现角色思想感情，运用表演艺术技巧并将其发挥十分出色时而得到审美主体——戏曲观众的叫好声，喝彩声，感到欣慰、自豪和骄傲。例如在京剧的《挑滑车》中，高宠的一段技巧情感很强的“起霸”，一段大枪舞蹈和黑风力的双锤开打，都可得到审美主体——戏曲观众的欢迎。

你看在川剧《白蛇传》中《金山寺》中水斗武打中，扮演青蛇的演员，用戏曲武打技巧去表现她力战法海和众僧的情节时使用川剧独有的“变脸”技巧等，表现人物此时此刻的战斗状态和内心变化，让人久久难忘。

你看，在评剧《花为媒》中，阮妈为引出张五可到后花园和假扮王俊卿的表弟见面，演员又以独到的演唱技巧，以“报花名”的形式，把一年四季十二月的花名，在有限的时空中一一报出，并把每种花的特色和生长习性，在歌唱中表现出来。

我认为，戏曲演员创造角色，表现人物的性格，展示矛盾冲突，表现复杂环境等都离不开技巧，就是舞蹈演员，声乐演奏员，相声演员，话剧演员，影视演员，在舞台艺术表演中也都离不开技巧。高超的技巧，既可以表现出最好的艺术构思，又可以完美地把外在形式“美”展现出来。用墨画竹，可以表现出形态特征，而用其他材料去绘图，同样需要一种特殊的技巧展示。应该承认，艺术少了一种创造力，没有技巧，又何谈人物形象的塑造。学古人的技巧，我们可以对传统的东西有一种历史和艺术的责任感与义务感。而学会今人各姊妹艺术的技巧，可以从中得到一种展示和借鉴。

假如一个出色的戏曲演员只满足于技巧在舞台上的应用，不能称其为一个有艺术造诣的演员，他还必须要不断地提高自己的艺术修养，没有很深邃修养的戏曲演员，不但在创作角色上缺少一种自信，缺少对人物的深刻理解，缺少对全剧的整体艺术风格的创作与把握，而且表演起来更显得苍白无力有“形”无“神”。同样创造岳飞这个角色时既注重岳飞的外在形象的创造，而且更注重人物内心细腻情感的刻画。而修养不足的演员，尽管外在表现得很美，但透过外在看其内，仍显得苍白无力。艺术修养是戏曲演员创造角色，刻画人物性格的

“魂”，也是化技巧为人物服务的“根”。少“魂”的艺术，没有艺术魅力，少“根”的艺术，人物怎么也不会感染观众，更谈不上感染自己。

为了在艺术上加强演员的修养功力，梅兰芳养了一群鸽子练眼力；为了在艺术上加强演员的修养，盖叫天每天都在观察着燃烧着的香烛曲线的不同形态；为了能在艺术上加强演员的修养，绍剧演员六龄童经常去公园看猴子的各种动作……因此，六龄童创造的孙悟空神一半人一半的人物形象才更具有角色的艺术魅力。

其实，所有的文学家和艺术家无时无刻不在艺术修养上下功夫。唐代书法家李阳冰，为了找到自己的创作灵感，为增加书法艺术上的修养，他“于天地山川，得方圆流峙之形；于日月星辰，得经纬回旋之度；于云霞草木，得霏布滋蔓之容；于衣冠文物，得揖让周旋之体；于须眉口鼻，得喜怒惨舒之分；于虫鱼禽兽，得屈伸飞动之理；于骨角牙齿，得百位咀嚼之势”。（引自《艺苑趣谈录》北京大学出版社，1984年第1版）并将其所悟运用于书法之中，才生动形象地将线条艺术运用在书法艺术创造之中。书法所讲的线条艺术，是自然圆润的用笔，与中国的戏曲演员在表演上，在角色的创造上，都有相同之处。在中国的戏曲舞台上，演员又何尝不是以舞台的行动“线”来进行外在形象的刻画？而演员的伸手投足，翻，闪，腾，挪，又何尝能够离开一下“圆”字？拉山膀要圆，起云手要圆，耍枪花要舞圆，耍刀要圆，串翻身要圆，骗腿也要圆，不论是表演今人，古人，好人，坏人，中国人，外国人，还是英雄豪杰，帝王将相，神仙妖怪，每个演员在戏曲舞台的创造中，都需要在唱、念、做、打、舞中要有一个“圆”字，才有了“形神兼备”，有了“圆”字，才会有艺术上的合理分寸，抑扬顿挫的表演，而这些都是在一个演员所必修的课程之中。当然，琴棋书画，更应为一个戏曲演员的修养课。中国的戏曲演员讲究艺术的修养，外国的戏剧演员也同样讲究艺术上的修养，如斯坦尼斯拉夫斯基的《演员的自我修养》一书，不仅影响了整个欧洲戏剧演员，对中国的演员也起到了奠基的作用，可见演员的艺术修养很重要。

责任编辑 王庆斌