

论京剧小生的表演技巧

■ 王 华

很多人都喜欢看京剧，对舞台上演员的唱腔、流派、角色特点更是情有独钟。京剧中的小生，一般都是表现那些年轻的男子，他们有朝气，有活力，扮相也都非常俊美；而且小生演员唱功要好，武功也要不错。所以人们对京剧小生都非常喜欢。如果拿他与我们今天现实生活中的年轻人相比，传统京剧舞台上的小生会让人联想到我们现实生活中的那些“帅哥”形象。

小生演员要想出类拔萃，没两下子，平平庸庸不行，所以要成为一个耀眼的知名小生，一定要有真功夫，真本领，要对这个行当的表演技巧真正把握，做到成竹在胸。

小生的表演技巧首先从声音、唱念上来看：小生这类角色在年龄上有一定的规定性，主要表现的是那些年轻男子的形象，在舞台上小生角色不戴髯口，所以在表演技巧上也要符合这种身份特点。除了扮相年轻俊美之外，声音的技巧上更要突出年轻人的特点。唱和念真假声混合，假声比较高、比较尖、比较细，能让人感觉年轻人的活力。小生的唱技还要表现得潇洒大方，干净利索，不能炫耀技巧，要用唱腔旋律以及节奏的变化来表达人物丰富细腻的情感，要用高超的演唱水平，带给观众美好的艺术享受。但是，这只是小生表现唱念技巧中的共性方面，要成为一名真正的好演员，还要在细微之处下功夫，要进一步认识小生角色与其他角色的差别。比如小生与老生角色相比，在声音上就是不同的，老生在唱念时，声音比小生显得更加沉稳从容；小生与旦角相比，小生演唱时虽然也用假声，但听上去脆亮而不柔美，刚劲而不粗野。而且角更突出女性的柔和与轻巧。这些表演技巧上的差别，要掌握得恰到好处是很不容易的。所以京剧小生这一行当，人才难得，比较稀少。

小生的表演技巧还要从不同类型方面来看：京剧小生有文小生和武小生的区分。文小生中又分为袍带小生、扇子生、翎子生和

穷生等。要表演好一个文小生，就要对这些人物有充分的认识和了解，要抓住他们的性格特点，这样表演起来才会形象生动，真实可信。这类角色一般都是文人出身，性格比较儒雅斯文、端庄沉稳，所以扮演文小生既不能表现得充满杀气，特别粗野，也不能浑身稚气太天真，这些都不符合人物特点，掌握好这些特点，也就能体现出独特的表演技巧。小生中的武小生也表现为两种类型，一种是穿长靠的武小生，例如《借赵云》中的赵云，《柴桑关》中的周瑜等等。另一种是擅长短打的武小生。例如京剧《夜奔》中的林冲，《三岔口》中的任堂惠等。武小生的表演技巧是要表现出机敏善战，武功高强的特点，当然武小生的人物性格也是表现得越丰富越生动也好。

小生的表演技巧在京剧各流派中也有所体现：徐派创始人徐小香被认为是京剧小生的“鼻祖”。他演唱的京剧唱腔响亮，扮相英俊，嗓音宽厚，文武全才。同时他还有自己很多擅长演出的剧目，如京剧《石秀探庄》、《八大锤》、《镇潭州》等。后来有很多京剧小生，都在学习和运用徐小香的演唱技巧。程派小生是以程继先为代表，他擅长武功，表演武打戏非常严谨，对人物使用的各种兵器运用娴熟，在舞台上能充分显示角色的英雄气概。同时，程派演员的表演还特别细腻传神，善于运用翎子、扇子、甩发等细节和功夫来塑造不同的人物形象。姜派代表人物是姜妙香，他同梅兰芳是事业上最好的知己，两人的表演风格也很像，沉稳儒雅，真诚自然，嗓音清凉甜润。姜派在表演技巧上充分吸取了青衣的演唱技术，创造出新颖优雅、富于情感表达的新唱腔。

京剧艺术以独特的姿态呈现在世人面前，它博大精深，魅力四射。走近京剧，就像走进一个丰富广博的艺术殿堂，我们对京剧表演技巧的探索和研究，还仅仅是开始。

责任编辑 刘 红