

梅派艺术的表演特色

钟英 沈阳师范大学戏剧艺术学院戏曲系 辽宁沈阳 110034

摘要：京剧是一门“圆”的艺术，字正腔圆、劝人为善，从舞台布景、服装、设计、唱、念、做、打等方面，无不宗“圆”，连武戏战场上的刀枪也是圆而不露锋芒。梅兰芳先生在艺术实践的过程中大量运用了歌舞化演绎，以歌舞演故事，不断追寻着美，而美就要求圆当然，圆与方是相比较而存在，无方就显不出圆。梅派艺术“表演”的特征具体表现在。

关键词：梅派艺术 表演 基本功

【中图分类号】J643.1 【文献标识码】A 【文章编号】1002-2139(2009)-10-0024-01

一、表演上重在“神似”

俗话说“戏好学，神难描，神不到，戏不妙”，演员演戏最重要的是在于表现人物性格和内心世界，从而以形传神，表达戏的主题思想与人物的关系。许多剧种包括京剧的其它一些流派，在表演人物情感时，往往形神并重、同步，甚至形重于神。例如，程派在表演人物的怨恨时，大幅度的舞蹈动作，疾速的水袖花表演，加上发泄式的行腔、念白，把舞台气氛推向白热化，观众也跟着进入紧张、压抑的情感剧情之中。梅派则不同，情感表演的形、神两个方面，重在“神似”。如《生死恨》中人物历尽磨难、屡遭迫害，可谓刻骨铭心，但在行腔或身段中并未有大幅度的起伏，而用神似突出了人物的情感内心变化，演员在表演中必须注重眼神的运用，以种种眼法基本功夸张地层露角色的内心活动，使角色的精神状态以最有效的方式得到外化。即以角色的不同心态为依据，显示出了青衣的庄重、大方。

二、表演上美于“典雅”之中

梅派剧目中人物多娴熟、美貌女子。在梅先生的表演下，均美而不俗、丽而不艳、俏而不妖、娇而不佻。《贵妃醉酒》中杨贵妃有“沉鱼落雁”之美、“闭月羞花”之丽，“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色”，故“三千宠爱一身专”，可谓春风得意。然而梅先生饰演的杨贵妃决无妖媚、挑逗之感。以端庄表美，崇尚心灵美、行为美、语言美、仪表美是梅派表演艺术的一大特色。再如《洛神》中甄妃化为洛水之神后，在洛水之畔与雍邱王相会，深沉含蓄，意味深长，令人美感非常。这些人物，不乏爱情专诸、一往深情，领略其境不可谓不刻骨铭心、感天动地，梅兰芳先生在表演此类人物时都崇尚典雅、避免失态。如《贵妃醉酒》中的杨贵妃，先是应皇帝之命，侍宴百花亭，充满期待，喝醉了，也不失态，醉步和每一个动作、表情都是美的，后是皇帝不守信用，驾转西宫，从而充满怨恨。梅在表演剧中人经历的这个变化过程中，既未显得起先时的得意轻佻、望眼欲穿，也未出现失宠后的妒恨失态，均美而不俗。

三、表演上在情境中“表现”人物

梅派的做功以表现人物丰富、复杂、独特的思想感情为核心。在具体表演中，梅先生融合了“体验”与“表现”为一炉，在这方面有许多例子。如《霸王别姬》中人物面临楚军败局已定忧心如焚，在双剑的衬托下点得果断干净，点得刚劲挺拔，点得义无反顾，把虞姬为霸王宽心解闷，鼓励霸王拾起雄心重整旗鼓再战沙场的心情和用意表达得非常清晰且极富感染力。虞姬在压抑的情境中，还要为霸王舞剑，舞蹈美化了虞姬的每一个动作，却又突出了人物的内心活动。《宇宙锋》中，赵艳容弄赵高的胡子时，梅先生说过“…因为我心里交织着两极端矛盾的感情，一方面想用装疯逃避这险恶的环境，同时，把父亲硬叫成‘儿子’也是极不愿做的事情，所以不自觉地投入也是梅派做功的灵魂，当然，戏曲演员不只是要体会人物的内心，而且要在体会了内心之后，一定要创造出一个特定的外形来表现它。亦即情感与城市的合二为一。

四、表演上提出了“文戏武唱”

是说在文戏演出中，通过身段表演和各种特技的运用，强化身段动作的节奏感和舞蹈美，构成强烈、夸张

而富于美感的艺术效果，梅兰芳将身段、手法、步形、眼神及表情，与念白、唱腔融为一体，化为一格，处处显得自然顺畅、层次分明、浑圆无暇。他的舞功，注重写意传神，气韵生动。如《天女散花》一剧中，天女运用绸子展示各种柔美的身段表演，体现了该剧“庄严妙相”的意境神韵，展示了其文武兼备的特点，如《霸王别姬》中的剑舞、《贵妃醉酒》中的“卧鱼”等，无一不失为表现人物的精神世界的。这种有机的结合，取决于梅派本身的包容和中和。

五、表演上重视“手势”艺术

旦角表演中的手势主要体现在指型上，称为“兰花指”。剧中人物在表演中有喜怒哀乐等复杂表情，以体现人物思想性格的外在表现。过去前辈青衣旦角的表演，为表现庄重，很少露出手来，用水袖做掩饰。后来王瑶卿先生在这方面有所突破。梅兰芳承继成果，进一步大胆革新，根据各类剧情深入研究手势的表演艺术。他一生发展和创造了许多优美的手势，都是结合剧中人物的思想情感有目的地设计出来的。不仅赢得国内艺术界的好评，而且也受到国际艺术界的高度重视和赞赏。

梅派艺术是“圆”的艺术，给人以美的感受，作为该艺术核心部分的唱腔，更是充分体现了“圆”。唱腔与行腔在哪些方面体现了“圆”，以及如何体现“圆”，却是很难具体表述的。在他的表演中不仅人物神似、表演面俱到，他的背影都有“戏”，即使从任何一个角度看他的表演都能给观众一种美好的享受。他运用了大量昆曲的表情、身段与步法来充实京剧的舞台表现能力，如《贵妃醉酒》、《宇宙锋》、《生死恨》等剧目就借鉴了昆剧《瑶台》、《思凡》、《刺虎》的表演，而有点睛之妙，尤其能将人物的内心情感通过面部表情的细微变化极其准确、细致地体现出来。例如《霸王别姬》、《宇宙锋》等剧目均有所表示人物努力压抑内心的悲伤忧虑而强作镇定或故作欢颜的情节，他的表演恰如其分，不仅观者受到强烈的感染，甚于同台演员都受到震撼而情不自禁。梅派艺术显得大气，但仍不失细腻，只是他的精致雕琢是不留痕迹的，大巧若拙。梅兰芳之所以成为梅兰芳，便在于他对中国传统美学原则的深刻理解，以及他同他的朋友们共同对古典美的追求和探索，并吸收了其他剧中的超长之处，融入到剧目的创作。看似平淡，实则深沉，端庄典雅而又含蓄精美。

参考文献：

- [1]斯文泰，马彦祥戏曲理论探微 [D]中国艺术研究院，2007 .
- [2]陈佳. 梅兰芳与康定斯基艺术表现性之比较研究 [D]浙江师范大学，2008 .
- [3]王芳. 中西戏剧交流与相互启发 [D]福建师范大学，2008 .