

京剧表演之我见

周海明

(长荣京剧院, 江苏 淮安 223001)

作为一名京剧演员,要想提高演艺,除了在实践中不断地努力,还要在文化上、理论上下一些功夫。比如国粹京剧,台上台下的表演历练自不必说,有关戏剧特别是京剧的知识储备还是不可缺少的,甚至需要一定的理论功底。

首先,我认为,表演经验很重要。没有坚持不懈的苦练,没有扎扎实实的表演功底,是不可能成为一名合格的京剧演员的。经验不是天上掉下来的,而是从表演实践中产生的。那些京剧大师演艺达到炉火纯青的地步,靠的是什么呢?就是反复实践。这就必须要勤奋,下真正的功夫,来不得半点虚假。

其次,表演知识和理论也不可或缺。按照马克思主义的观点,理论能够指导实践。京剧表演理论能够指导表演实践。优秀的演员不是机械地表演戏剧,而是在一定戏剧理论的指导下进行的。

再次,作为合格的京剧演员,要懂得京剧知识,要熟悉京剧的表演特点。

那么,京剧有哪些方面的表演特点呢?这主要从京剧的角色类型,唱腔伴奏及念白,服装脸谱,舞台和时空方式四个方面得以体现。

说到京剧,自然会提到“行当”,也就是角色类型。京剧的行当,是依据剧中不同类型的人物进行划分,起初角色很多。后来综合成生、旦、净、丑四大行当。各行中又可以进行细分。

如生行中有:老生、武生、小生、红生,娃娃生;旦行中有:正旦(或称青衣)、花旦、武旦、老旦(老年妇女)、彩旦;净(又称“花脸”)行中有:正净、副净、武净;丑(又称“小花脸”、“三花脸”)行中有:文丑、武丑。

关于京剧唱腔伴奏及念白,也是很有特色的。京剧的唱腔多种多样,主要是“西皮”和“二黄”。西皮、二黄都分为若干“板式”。京剧的唱腔是舞台塑造人物的不可或缺的手段。

京剧的“曲牌”长短不一,有的吹笛子的,有的拉胡

琴的。主要的作用是配合表演、描写环境、渲染气氛。

京剧锣鼓的特点是音响和节奏非常突出,用来控制节奏,渲染气氛。锣鼓的作用不可小看。

京剧的念白是富有音乐性的舞台语言,很有特色。京剧的念白主要分为“京白”和“韵白”,京白和韵白的舞台语言各有特色。念白具有独特的表现力。

说到京剧的服装脸谱,令人叹为观止。通过戏装的样式,来表现不同身份和地位的人物。服装主要是头盔和戏衣,头盔又有冠、帽、盔、巾,帝王,文官,武将,书生分别戴不同的头盔以表现不同的身份。戏衣也是分等级的,什么人穿蟒袍,什么人穿靠衣,什么人穿褶衣,都是很有讲究的。色彩也不是可有可无的,而是有一定内涵的,不同色彩的戏衣同样表现出不同等级的身份。当然,戏衣的色彩也是舞台审美的需要。

脸谱是中国戏剧所特有的一种艺术构成,色彩、图案丰富多彩,不同角色有不同的脸谱。通过颜色和图案的组合及构成表现各种层次的内容。脸谱色彩很多,比如红、黄、白、蓝、黑等十几种,通过这些色彩往往表现出不同寓意。

京剧脸谱的构图大体有这样几种:“整脸”,“三块瓦脸”,“十字门脸”,“碎花脸”,“象形脸”,“歪脸”,“太监脸”、“英雄脸”、“小妖脸”等。

京剧舞台和时空方式有自身的特点。大家知道,戏剧表演是以舞台为中心的,剧中人物,情节以及剧情发展和时空转换都集中在舞台上。可以说,离开了舞台,就不是戏剧表演了。京剧舞台过去只是“一桌二椅”,很简单。后来才有了大幕,有时还有“二道幕”;丰富了舞台布置,更有利于演出。京剧舞台的时空表现灵活,不同角色通过表演,让观众得以明白戏里的时间、空间以及环境。

了解了京剧的表演特点,作为演员就更加做到心中有数,在表演实践中努力,在戏剧理论方面下功夫,在知识储备方面做个有心人,这样,学习京剧就没有突破不了的障碍。