

刍议京剧花旦表演艺术

刘孟琳

(辽宁锦州京剧团 辽宁 锦州 121000)

摘要:京剧花旦属于京剧旦行中的一支,旦角的主要行当包括青衣、刀马旦以及花衫等,花衫是由青衣、刀马旦以及花旦共同组成的。花旦最早在中国元代杂剧的鼎盛时期就已形成,具有悠久的历史,也是旦角表演艺术中的重要组成部分。本文通过论述京剧花旦的历史发展历程,对花旦表演艺术进行细节剖析,突出花旦表演的艺术特色,以发表笔者浅见。

关键词:京剧;花旦;表演;艺术

中图分类号:J521

文献标志码:A

文章编号:1007-0125(2014)10-0041-01

京剧花旦不仅具有历史传承的艺术性,而且具有丰厚的自身积累的经验。作为旦行里的重要一支,京剧花旦主要具有念白和做工的特点,一般扮演的角色以天真活泼的少女或者泼辣放浪的少妇为主,动作性比较强。由于花旦的人物形象具有较广泛的特色,其特点也各具风格,因此花旦的表演艺术也具有独特性,需要演员从身段、念白以及台步等表演细节上认真琢磨和思考,才能突出鲜明的人物形象,给观众留下深刻印象。

一、京剧花旦的发展历程

在我国发展京剧之前,戏剧行当中已有花旦,曾在元代书籍《青楼集 李定奴》中有记载“凡妓以墨点破其面着为花旦。”并对剧中连珠秀、李娇儿等演员名为“花旦杂剧”。京剧是清朝乾隆皇帝“四大徽班”进京之后正式形成的,其中花旦仍然是旦行中的重要一支。之后的京剧“四大名旦”成为人们熟知的名字,其中梅兰芳就是兼演的花旦、青衣以及花衫的行当,荀慧生也曾经兼演花旦和青衣,但主要是以花旦为主,其塑造的人物形象丰富多彩,有冲破封建礼教、敢于争取婚姻的吕韶华,还有果敢争议的尤三姐,其表演艺术创造力京剧花旦表演艺术的高峰。再后来“筱派”等京剧花旦也非常出名,其扮相娟秀和表情婀娜的特点很受欢迎。解放后有孙毓敏和刘长瑜等著名花旦,还有哈尔滨兼演花旦和轻易地云燕铭老前辈等等。

二、京剧花旦的表演艺术

花旦表演艺术体现在人物形象的鲜明别致,深入人心,下文以《拾玉镯》为例,通过演员们灵活的眼神、婀娜的身段以及细腻的心理刻画,将这出经典的花旦基础戏中的人物形象表现的淋漓尽致,凸显了京剧花旦表演艺术的精湛。

(一) 眼神灵动,技巧十足。眼神表演对舞台上的人物形象来说,具有至关重要的作用,它是心灵的窗户,是表现角色的喜怒哀乐的主要传递渠道。因此,在花旦表演艺术中,眼神的劲头、角度等都有细致的讲究。例如在《拾玉镯》中孙玉姣发现少了一只鸡的时候,那惊异和害怕的眼神将当时的心理准确的表现出来,而后来喂鸡时不小心迷了眼睛,这时演员通过夸大动作,用之前向下看的眼神与迷眼之后抬头的动作增加对比的空间,而运用适中的节奏擦眼睛,之后眼珠子转动的动作和方向可以很好的增加层次感,使观众能够一目了然。另外见到傅鹏的时候,孙玉姣满眼的娇羞和妩媚,却偷窥几眼的眼神都可以精确的体现人物的心理特点。而刘媒婆与孙玉姣见面后的眼神更是复杂和传神,在回忆拾玉镯的过程中,孙玉姣那思考和娇嗔的眼神更是体现了人物的真实形象。

(二) 身段清晰,节奏鲜明。花旦表演中的身段要显得活泼清晰,符合人物的形象且具有明确的目的性。《拾玉镯》中孙玉姣表演的身段要具有明快的节奏感,且具有舞蹈性和观赏性。例如出场的过程用甩辫子和小碎步的身段,加上南梆子配合,巧妙地透漏出青春活泼的少女形象。而在发现少了一只鸡之后找鸡的过程中,步子活而有序,逐渐加快,很细致的体现人物的严谨。尤其在拾玉镯的表演中,当孙玉姣无意踩到玉镯时,通过抡手绢掩人耳目,走云步、大翻身等一系列的动作表演节奏鲜明且细致,身段与音乐、鼓点、舞蹈浑然天成的糅合在一起,艺术效果甚佳。

(三) 贴近生活,注重分寸。在花旦表演中,许多虚拟的细节都是需要演员用生活化的表演来让观众感受到,演员表演的分寸和火候非常重要,要贴近生活,却不能矫揉造作,要充分表现细节动作,却不能死守程式。例如,在孙玉姣喂鸡的时候,要结合实际鸡会跑得满地的情况,不能指着一个方向点数;还有在做针线活这段表演时,要清晰而有序的表演出选择花样、针线、以及打结、穿线等生活化的动作,具有节奏和层次感,让观众在聚精会神的观看演员表演中体会其中的乐趣。

(四) 着眼细节,体会内心。细节表演艺术是花旦表演中的重点,决定着整出戏的好坏。例如当孙玉姣到处寻找丢失的鸡而最后找到时,用了一个拍胸口的细节动作,以及上前责怪小鸡的场景,似乎不是特别重点的部分,然而这个合理的拍胸细节恰恰体现出孙玉姣严谨的性格,在丢失东西找到之后自然松了一口气,然后才上去责怪,将人物心理表现的非常到位。而绣花的细节也是非常细腻,像小幅度的穿针动作、小幅度的搓线动作等,穿过线之后提线的动作,都充分体现了艺术化特点。

三、总结

京剧花旦的艺术不仅具有历史传承性的特点,而且具有自身累积的丰富性,演员们通过不断的观察生活和强化基本功,将花旦艺术的博大精深充分展现在舞台的人物形象上。观众们也要聚精会神的关注和品味花旦的艺术特点,就会从演员的眼神、身段等分寸合理、细节突出的动作表演艺术中体会到花旦的艺术特点。

参考文献:

- [1] 刘美君.浅谈花旦的表演节奏[J].商品与质量·学术观察,2013,(6):11-12.
- [2] 邱玉叶.“旦角”行里“花旦”的艺术特点[J].戏剧之家,2014,(6):15-16.