

扇舞在戏剧艺术中的运用

——以梅兰芳《贵妃醉酒》为例

■文/闻慧莲

【摘要】扇子是我国民族民间舞蹈中必备的道具，主要源于古代巫术活动及民俗活动中的扇子表演，经汉唐宋的历代演变，扇舞使舞蹈具有了灵动飘逸的艺术魅力。扇子作为中国戏曲艺术的重要特色道具之一，梅兰芳在京剧《贵妃醉酒》中旦角的折扇舞蹈像绘画中的“泼墨”，运用“大写意”的手法跳出了现实的局限，把贵妃的宫廷生活提炼为有舞蹈性的节奏感的舞台形象，深刻地展露了人物的内心矛盾和复杂的情感活动，具有浓重的神韵和魅力。

【关键词】折扇舞；旦角；梅兰芳；《贵妃醉酒》

扇子原是夏天取凉用具，其最古的来源据考远在三千年前的周代，王后的辇舆上，即设有雉羽织成的翼，用以章尘蔽日。这种“翼”后来就演变为帝王仪仗队里的长柄大型掌扇。到宋朝时折扇已是人们日常生活中常见的物品了。

扇舞主要源于古代巫术活动及民俗活动中的扇子表演，在汉魏六朝时颇为流行，《通典·乐五》：“宋明帝自改舞曲，歌词犹存，舞并阙。其鞞舞，梁谓之鞞扇舞也。幡舞扇舞今并亡。”刘宋时《乐史·拓枝谱》记：“汉则巴渝舞、女舞，晋则蟠舞、扇舞，唐则霓裳舞，视拓枝舞态曲调，各有优胜。”其后发展为舞台上灵活多变、富于美感的单扇舞、双扇舞等。自古至今，在我国丰富的民族民间舞蹈中，扇子是许多民间舞必备的道具，扇舞在汉族、朝鲜族、哈尼族等民族传统舞蹈中较为多见。如古时南朝梁的扇舞，今时的采茶扑蝶舞，现在民族舞蹈中哈尼族民间舞蹈中的扇舞；在汉族，扇子在民族民间舞的云南花灯、安徽花鼓灯、山东秧歌等中运用居多。舞者以扇子为舞蹈道具的舞蹈表演形式，其动作细腻，节奏变化多样，在地方特色中凸现出了独特的美感。

在传统的戏曲舞台上，扇子不是为了扇风消暑，扇子功成为戏曲表演基本功，为此衍生出戏曲中的扇舞。扇子的种类繁多，从扇面的形式上分有折扇和团扇两种。在舞台上出现最多的是折扇，它骨子以竹为主，灵便轻巧，不仅在舞台上有一套独特的表演技巧，而且其扇面的装饰后来也颇为讲究。生、旦、净、丑各行都会使用，但以小生、花旦使用最多。手拿折扇几乎成了剧中风流儒雅的公子、书生的主要标志，旦角除梅兰芳的《贵妃醉酒》外其他的还有如京剧《拾玉镯》中的傅朋，演员通过舞动折扇，配合身段，衍化出各种优美的舞姿，表现了人物情绪，刻画了人物性格。

扇子作为中国戏曲艺术的重要特色道具之一，它体现我国传统艺术的舞蹈风格和表演风格，在作品中它强调的是人物的身份，或者是强调人物所要表达的某种情感，或者是强调某事件的性质等，它能在很大程度上使作品的表达更为准确。它可以是导演、表演者以及作品的代言人，同时也能帮助观众更好的理解和把握作品，它烘托和提升了剧目气氛，使剧目的语言表现得更形象，情感意境自然而然得到了渲染。很多优秀的戏曲作品正是巧妙地运用了独特的表演道具而扬名中外。如最常用的折扇这一道具在剧中的运用具有

延伸演员肢体表演的动态和丰富演员表意的作用，它在强化剧中舞蹈表演技巧的同时，更构成了戏曲作品的表演风格。

折扇的规格不同，在舞台上便出现不同的演出效果。大型羽毛折扇，多用群舞场面，如《五花洞》的假潘金莲等；小巧的羽毛折扇，则为贵妃、豪门闺秀、仙女、妖姬等角色执用。九寸至一尺长的纸折扇一般是老生和小生用的扇子，悠然轻摇，给人一种平和出静的感觉；一尺二以上的折扇一般是花脸用；特大型折扇。较一般折扇大一倍以上。为豪强恶猫角色，如《艳阳楼》之高登、《武文华》之武文华等专用，以突出其骄横性格豪奢势派。另外，折扇的材质不同，体现出不同的风范。诸葛亮用的是鹅毛扇，成了他统筹大局、指挥若定的标志，杨贵妃用的是一把金色纸扇（早年演出多执小羽毛折扇，近年才改执洒金折扇），翩翩舞动，衬托了他那“闭月羞花之貌”的风韵。随着时间的推移，扇子本身也在舞蹈中有了新的变化，其扇面增加了许多装饰性很强的东西，如花边和珠片等。尤其是花边不仅少了生硬感，增加些许柔美，更符合女性那种温婉妩媚的感觉，使舞蹈具有了那种灵动飘逸的感觉。

在传统戏曲中，折扇的使用角色和部位都有讲究。比如在京剧中，文人扇在胸前，显得风流儒雅；武士扇在腹部，显得威武豪爽；轿夫扇在裤裆里，是由于足部用力腿内出汗；农夫扇在背部，是由于劳动时太阳晒在背脊上；塾师扇在臀部，是由于坐席过久屁股发热，奶妈扇在肚旁，是怕怀中少爷受凉。故同行们对用扇的部位专门编有口诀：“文胸武腹轿裤裆，农背师臀奶肚旁”。

二

在戏剧中运用扇舞可以用来表达人的思想感情，塑造人物形象。京剧大师梅兰芳家中的藏扇数以百计，演戏讲究“扇子功”，突显在其代表作《贵妃醉酒》中。《贵妃醉酒》是歌、舞、诗三者的结合体，其风格是大写意的。1914年梅兰芳师从路三宝学习《贵妃醉酒》，之后经梅兰芳依此反复推敲，精心打造剧中的每一个舞蹈动作。他持扇背手，用嘴叼住酒杯，像靠把老生那样但又慢慢的鸽子翻身，艺术地再现了杨贵妃的醉态，使之成为梅派经典的代表剧目之一。杨贵妃用的是一把金色纸扇，伴随飘然的舞步，显出几分醉意，几分淡漠，几分傲然，显得雍容华贵，美仑美奂，衬托了她那“闭月羞花之貌”的风韵。开场时唱“海岛冰轮初转腾……玉兔又早见东升”这段表演是杨贵妃一出场站定抖袖，态度端庄大方，唱“海岛”两个字时开扇向前三步，表现出贵妃的含蓄沉稳状态，“初转腾”唱腔落稳时脚下右踏步双手持扇从左移至右边，眼随扇指意是看见月色撩人。唱第一个玉兔时，左手将扇子平伸开，右手靠袖，眼随扇走看上方，间奏时平移三步，转身至舞台中间，唱“升”字时双手指向舞台二点上方，仿佛真的看见月宫中的嫦娥抱着玉兔。“那冰轮离海岛”向下场门的方向退两步，然后左手翻袖扬起，右手兰花指上指向月亮。“乾坤分外明”时一手拿扇一手甩袖双晃手，端庄简练。“恰便似嫦娥离月宫”恰字时手势收回转身向二点方向之后有横向调度回舞台中央。“奴是嫦娥离月宫”扇指胸前指自己“嫦娥”时将扇左双晃指出，表情娇柔妩媚又不失贵妃的大气，把自己喻为月宫中

的嫦娥，一身叹息右手齐眉扇左手兰花指指出。

这段表演以声释情，以扇表意，人借扇行，扇随人舞；或以扇比拟明月升起，或以扇自比嫦娥出宫；时而俯视水中鸳鸯，时而仰望长空大雁，姿态优雅，情到意现。扇舞中何处繁简，何处调度，何处指向，人物的心理都通过扇子的辅助表达的淋漓尽致，通过一把折扇和肢体眼神的不断配合，把舞台的空间变化自由表现，如鸳鸯戏水、大雁成行、小桥流水花间蝶飞舞等景象用虚拟的表演手法如真实的景物呈现在观众眼前。从艺术角度，《贵妃醉酒》中的折扇舞蹈像绘画中的“泼墨”，表演运用“大写意”的手法跳出了现实的局限，把宫廷生活提炼为有舞蹈性的节奏感的舞台形象。作为舞蹈道具来丰富人物身段的视觉形象，扇子充分拓展人体舞蹈时的肢体表现空间；扇子一开一合和动作一张一弛，一起一落，使整个作品动中有静、静中有动，屈伸有致，明暗鲜明，让你看见一个活活脱脱的贵妃的人生态度，从而深刻地展露了人物的内心矛盾和复杂的情感活动，具有浓重的神韵和魅力。梅先生用扇引出种种去势，他似乎不表现什么，但又包蕴了许多，给人留下许多想象和思考的空间。在剧中，我们看到故事情节的演绎或展现，同时也能感受到一种情绪的宣泄和一种意念的舞动。所呈现的扇的动态和中国舞的精神一脉相承，“扇”透着浓厚的中国人的韵味和中华民族文化的气息，和中华民族文化的特色也息息相关。有评论家看完梅兰芳的贵妃醉酒评论说：“梅兰芳扮演的杨贵妃虽然很艳丽，但不娇媚，其醉态的确可爱，却丝毫不邪念。演这种花旦戏居然如此

高雅，这是梅氏的特点之一”。可见一把折扇足见功夫。

总之，扇舞是戏曲这个“身体”中的一部分，它可以帮助剧情的情节发展，随着社会的发展，我们只有不断推陈出新，才能更好地为戏曲内容服务，发挥其特有的艺术效果。我们在继承和发展传统扇舞艺术特色的同时，更应该深思如何以更多的方法去继承和发扬这些宝贵的文化遗产，不断创新，使这种优秀传统文化在戏曲旦角艺术中得到发扬光大。

注：本论文为2012年国家教育部课题《梅兰芳戏曲舞蹈研究》（项目编号12YJC760090）中期成果之一。

参考文献：

- [1] 徐华铛，杨冲霄等编绘，《中国戏曲装饰艺术》，中国轻工业出版社1993年7月版
- [2] 周维萍，《浅谈舞蹈道具——扇子所体现的艺术价值》《成才之路》2008年第33期
- [3] 吴同宾，《戏曲中的扇子》《文史知识》1999年第5期
- [4] 陈振耀，《中国古扇文化》《东方艺术》2005年08期
- [5] 盛爱平，《“扇子”的语言和文化》《修辞学习》1999年第四期
- [6] 王立宁，《由〈贵妃醉酒〉来看梅兰芳的表演艺术美学特征》，河北师范大学硕士论文

作者：

闻慧莲，2010年毕业于中国艺术研究院，现为东华理工大学艺术学院教师，讲师。

论南音文化产业项目推广中的导演艺术 ——以南音文化产业项目微电影《新三千两金》为例

■文/朱美丽

【摘要】近年来，随着文化产业在我国愈来愈被重视，南音文化产业项目推广计划也逐步展开，微电影凭借其传播速度快、波及范围广等特点使其成为南音文化产业项目推广中不可或缺的一部分。在一部微电影的创作中，导演既是电影的灵魂，又是一门独立的艺术。本文将针对南音微电影《新三千两金》的剧本选择、导演阐述、场面调度和后期制作四个方面简要论述南音文化产业项目推广中的导演艺术。

【关键词】南音文化产业；项目推广；微电影；导演艺术

前言

南音又称“弦管”，发源并形成于古泉州，悠悠古乐，高雅恬静，于2009年被收入世界非物质文化遗产名录。在福建沿海和东南亚一带，有大批南音的老艺术家和弦管爱好者，共同形成了南音文化圈。如今，文化产业的钟声撞击着每一位热衷于民族音乐文化探索者的心灵，南音的历史渊源、宫廷遗风、美妙绝伦以及良好的传承保护方式都吸引了大批专家、学者前来考察和研究。南音文化产业作为一个新兴的、正在崛起的研究领域，导演艺术正慢慢

渗入到其核心的传播环节。笔者试从南音文化产业项目微电影《新三千两金》的导演角度，对南音文化产业项目推广中的导演艺术进行阐述，以期致力于南音文化产业项目的推广者提供一些参考。

一、剧本选择

一般来说，电影剧本是由制片人或者电影制片厂、电视台等主观提供的已经被审查通过的剧本，当然也有导演自编或与编剧合作的剧本。无论选择了什么样的剧本，大多数导演都会按照自己的想法对其进行修改，包括主题、剧情、人物、结构等修改内容。

在市场经济体制下，一个导演在自行选择剧本时必须具备一定的风险意识，因为一部影视作品既需要具备商业价值，也要具备社会价值，偏离了哪一方都不能称之为成功的电影作品。对于微电影来说，电影主题应该简洁清晰并具有意义和价值，导演在剧本的选择中还要根据微电影的特点进行增或减。假设南音微电影《新三千两金》的剧本主题不够清晰，内容过于冗长，既没有音乐宣传的商业价值，又无法达到音乐推广社会价值，导演还执意拍摄，那么对这部微电影本身来说就失去了它本质的意义。即使导演呕心沥血的坚持拍摄完成，它也不是一部成功的作品，因为细节决定成败。