

对京剧架子花脸的表演分析与研究

■杨连会 河南省京剧艺术中心

摘要:架子花脸属于京剧中净行的重要组成部分。架子花脸的表演侧重于“唱”、“念”、“做”、“打”,而且上述四种戏曲手法不应该有侧重,而应该在架子花脸的表演艺术中并行使用。京剧是我国悠久历史文化遗留下来的宝贵的艺术财产,充分体现了我国传统的艺术气质。架子花脸作为京剧中一个十分重要的部分,也从某一侧面展现了我国一定时期的历史文化形态。本文将对架子花脸的表演进行分析与研究。

关键词:京剧 架子花脸 表演分析与研究

架子花脸表演中的每一个动作、身段都要表现出稳当、流畅和美感,而且还需要凸显出人物的力量感,真正的做到形神兼备,从而营造出良好的艺术表达氛围,最终实现所要表达的艺术效果。京剧表演艺术经过数百年的发展,已经发展成为了一项相当成熟的表演体系。架子花脸作为京剧曲目中常见的形象,也经过数百年诸多艺术家的加工、创造,并最终形成了现在这样的艺术表演形式。

一、架子花脸的“做”功和“念”功

(一)架子花脸的“做”功

架子花脸表演中“做”功是最基本的要求。这是因为“做”功一方面能够突出表现人物的形象,另一方面也是表达人物的基本手段。架子花脸表演中通常需要作出繁复的动作和舞蹈,具有十分强烈的表演性。因而,架子花脸表演中要求身段要有力量感、美感,同时要做到动作的协调、美观和大气。这样的要求是和架子花脸所要塑造的人物性格密不可分的。架子花脸表演艺术家大多塑造的是性格耿直、刚毅、鲁莽的人物,如张飞、李逵、孟良等,因此,通过动作、身段的表现可以很好地展现人物的性格,给人耳目一新的感觉。

(二)架子花脸的“念”功

“念”功是架子花脸表演中需要运用到的十分重要的手段。说唱是京剧艺术表演中的一种形式,但是“念”功更能表现出人物的内心形象。艺术家的“念”功主要在于对“念”的内心节奏的把握,以及对人物性格、情感、背景的仔细研究和揣摩,才能更好地展现人物性格形象。比如,在念白中,有些地方需要急促点,有些地方需要舒缓点,有些地方需要一气呵成,有些地方需要断断续续,都是艺术家需要深刻领会和把握的东西。当艺术家能够将节奏的停顿、情感的拿捏恰到好处的展现出来的时候,也就能够展现戏曲中的人物形象了。

二、《坐寨盗马》中架子花脸的表演特征

《坐寨盗马》中窦尔敦是比较典型的架子花脸形象,也集中反映了架子花脸的表演特征。《坐寨盗马》中的表现体现出了一定的程序性,首先是需要运用到“唱”功

和“念”功,再次是会有较为充实的身段表演,艺术家《坐寨盗马》中的表现不算新奇,但到处都体现了架子花脸的表演特征。

(一)亮相

在戏曲表演中,人物上场给人的第一印象非常重要。《坐寨盗马》中窦尔敦的上场就应当表现出作为山大王的霸气形象。因此,窦尔敦上场后眼望远方,就是给人一种身处苍茫山林,气吞山河的气势。上台后,窦尔敦利用架子花脸特有的表演声调表现出人物雄厚的性格,使每一位听众都能受到这种性格与情绪的渲染。窦尔敦落场后,通过念定场诗,不仅表现出窦尔敦欢愉的心情,而且通过后面诗句的铺垫,又体现出窦尔敦的怨愤之情。在听到梁九公的消息时,窦尔敦还通过面部微表情的变化让人可以看到他内心情绪的变化,最后,通过窦尔敦的三次大笑体现出人物的豪爽性格。

(二)功架和舞姿

窦尔敦一离开山寨,在巍峨的山峦中行走,为了逃避追捕,不得不走“小路”。为了体现窦尔敦当时所处的氛围,演员通过功架、舞姿及眼神来展现此时窦尔敦的处境,从而让观众知道窦尔敦现在走的就是夜路,以及此时危急的情形。

《坐寨盗马》是十分优秀的京剧剧目,它包括了架子花脸表演中所要运用到的“做”功、“唱”功和“念”功,也是通过戏曲讲故事的典型剧目代表。

(三)眼神

在窦尔敦这一形象的塑造过程中,如何运用眼神,或者眼神运用的好坏直接决定着表演的成败。窦尔敦在《坐寨盗马》中整个表演的眼神都是随着剧情的变化而变化的。眼神的运用跟随人物的心情而变化,人物使用不同的眼神关注周边的环境,并用不同的眼神表现自己内心的情绪的变化,从而将眼神的表演功能在戏曲中充分的展露了出来。

(四)腰功

腰功是京剧的基本功之一。在京剧表演中,可以把人的身体分为两个部分,以

腰为分割线,腰以上为上半部分,腰以下为下半部分,因此,腰起到中轴和承上启下的作用。上半部分与下半部分之间的协调必须通过良好的腰功才能做好。对于架子花脸来说,由于塑造的人物形象通常具有粗犷、强悍、鲁莽等特征,因此,腰的作用就更加突出了。有的架子花脸演员在表演某个身段时,经常会出现上、下两个部分不能协调一致的情形,这就是因为腰功基础不牢固的原因。通常,人们把这种情况叫做折腰,也就是腰的作用没有发挥出来。在《坐寨盗马》中,窦尔敦的腰功的体现在腰的力量上,给人一种虎虎生风的感觉,从而塑造出窦尔敦草莽英雄的形象。腰功基本功扎实需要具备两个特征,一是硬如铜,二是软如棉。该硬的时候硬,该软的时候软。

(五)步法

架子花脸表演中,步法的进退、运用,都有很严格的章法。架子花脸表演中最害怕的就是废步。演员在表演时,既需要稳健、有节奏的步法,也需要灵活、短促的步法,如穿蟒的脚步。每一种步法在历史形成过程中,都有各自的节奏,步法与各种各样的身段结合起来,形成统一协调的表演艺术效果。步法的运用还要讲究轻重恰当,避免上身受到影响而形成摇摆的情形,从而影响表演形象。

三、结语

架子花脸表演中,动作的展现是表达人物内心状态的渠道,但表演也需要适当,分寸要拿捏得当。架子花脸演员需要具备扎实的基本功,同时还要注意在表演时达到圆融统一的效果,将表演与人物形象完美的结合。

参考文献:

- [1]柴洪生.抓住人物特征,演好特色人物[J].大舞台,2011,(07).
- [2]舒桐.浅谈京剧净行的念白特色及教学[J].戏曲艺术,2010,(03).
- [3]杨赤.在继承的基础上创新[J].中国京剧,2009,(06).