

浅谈水袖在戏曲表演中的应用

陆蓓

(河南艺术职业学院 河南 郑州 450003)

摘要:水袖是京戏里一大发明,“有风纵道能回雪,无水何由能吐莲”说的就是水袖。水袖发源于京剧但并不止用于京剧,它以其自身独特的美感和多样的功能性而被广泛运用在各类剧中。本文就水袖在戏曲表演中的运用总结出了它的三大美感,即“造型美、动态美、传情美”,将水袖的魅力较为系统地娓娓道来。

关键词:戏曲表演;水袖;应用;美感

一、水袖个性造型之美

传统戏曲的服装造型历史悠久,早在元代就初具规模,之后逐渐完善,形成了我们今天所俗称的“行头”,每一个剧种都有自己专门的戏曲“行头”,每一个角色也都有各自不同的“行头”,并借助其来交代一些基本的人物性别、性格、身份等背景,彰显人物特色。剧装是塑造戏曲人物外部形象的一种重要手段,大体上有蟒、褶子、茶衣、开氅、官衣、宫装、宫女衣、帔等,这些服装大多都在袖口上缝上了一块白色的纺绸,表演时随着双袖翩翩舞动,似水波荡漾,故得名“水袖”。水袖虽然来源于人们的真实衣着,但是在戏曲的舞台上,为了增加舞台表现力和表演的美感,水袖被作为精华加以了改造和创新,形成了具有一定古典文化特色和典范意义的神韵与风姿。

最初,戏曲表演艺术家创造了长约三到五寸的“长水袖”,在舞台是被大量使用。后来,经过历代艺术家们的不断研究和实践的锤炼,水袖的长度根据不同的表演行当开始呈现出各自的不同特征,不管是在尺寸、用料、样式还是在舞姿风格上,不同的剧种,不同的演员、不同的角色所使用的水袖都不尽相同。比如川剧演员晓艇在《逼侄赴科》中所饰演的潘必正,其水袖的长度就仅仅遮住两手,显得十分干练,衬得动作更加利落;而豫剧曲剧《刘全进瓜》中的刘全,一双水袖长达五尺,可“雄鹰展翅”可“上天入地”,与人物个性和故事情节配合得天衣无缝;还有越剧演员茅威涛主演《西厢记》里的张生,他的水袖不再是纯白色,而改为了和其身着褶子一样的淡蓝色,不仅有整体的造型感,也洋溢着青春灵动之美……戏曲水袖体现了我国传统服饰的造型艺术与戏曲表演艺术的结合统一,其在长期的实践和运用过程中逐渐探索出了一套专属于自己的服饰造型审美情趣,极具生命力。

二、水袖飞舞流动之美

水袖实际上最早被运用于我国的古典舞蹈当中,被称为“舞袖”,戏曲兴起后才被逐渐广泛应用到了戏曲表演之中。刚刚说的个性造型之美是一种静态的、初印象的直观

美感,接下来要说的就是水袖所能够呈现的一种动态的、隽永的视觉盛宴。“水袖功”是戏曲舞蹈的最基本表演功夫之一,是中国传统戏曲所必不可少的程式化表现方式,其表演姿态可达三百种之多,基本动作有挑袖、抖袖、撑袖、勾袖、背袖、拨袖、扬袖、掸袖、甩袖、打袖等,后又发展简化为了“翻、搭、绕、云、旋、抓、摆、拉、垂、刀”的十字诀,强调的是肩、肘、腕、指四者之间的配合,是刚与柔、力与美的结合。这里的力包括了两个:“用力”及“表现力”,这两者是相辅相成的,只有当戏曲演员的身段和技法配上个性化的水袖,才能很好地去展现戏曲艺术那“行云流水”的美感。先看“水袖功”的用力方法,其首先要求的是头、腰、脚的位置对称与力量均衡,其次是胯、膝、脚的配合,然后才是肩、肘、腕的追与随,这其中的关系是非常微妙的,力度和角度的分寸把握也及其讲究,演员只有依靠不断的模仿、练习、实践才能找到这其中的诀窍。如著名秦腔演员齐爱云在《嫦娥奔月》剧中所使用的一丈水袖,水袖表演以夸张的方法取胜、以节奏鲜明见长,舞动起来极具线条的流动美,配合音乐的节奏感营造出一种视觉上的层次感,静中有动、柔中带刚,令人拍案叫绝。

三、水袖传情达意之美

戏曲“行头”除了有交代人物性别、身份、基本个性外,其还有一个更重要的任务就是辅助演员的情感表达,使得人物角色的形象更加饱满生动,性格更加突出。水袖被广泛运用在了生、旦、净、丑各个行当的表演之中,经过历代演员的设计和不断改进形成了许多优美的动作和技巧,以夸张而节奏鲜明的虚拟动作结合身段的表演,不仅给观众以视觉享受,而且加强了演员表演的感染力和震撼力,给人留下了深刻的印象。不同的水袖动作表达了不同的含义,业已形成了一套戏曲舞台上专有的“语汇”,现列举以下几种具有代表性的:1、用水袖轻轻在衣服上拂掸,表示掸去尘土;2、在躬身的同时用一只手横着挑起另外一只手的水袖,表示很恭敬地行礼;3、一只手挑起另一只手水袖掩面,既可表示害羞有可表现哀痛。4、用水袖在脸前拂来扫去,相当于扇子的功能;5、两名演员同时

把水袖轻轻扬起来并互相搭在一起,表示握手相拥……所以,戏曲演员在表演中舞动水袖绝不是为了炫耀自己的功夫有多么了了、技艺有多么高超,而是服从于剧中角色的表现需要,传情达意以打动每位观众,使舞台艺术更加完整。比如在豫剧表演艺术中,陈素真大师就把水袖的魅力运用发挥得炉火纯青。在《宇宙锋》中,陈素真大师利用勾、挑、撑、冲、拨、扬、掸、甩、打、抖、绕、抓、翻、飞、搭、转、背、抽、摆、托、揉、旋等技法将一双水袖任意挥洒,变化出波浪袖、飞天袖、团花袖、扇花袖、烟花袖、鸳鸯袖等各类袖花,忽轻忽重,忽刚忽柔,忽疏忽密,表现了赵艳容在感情上的波澜起伏,将端庄雍容的赵艳容的另一面如痴如癫的性格特点凸显了出来,得到了观众和业内的一致好评。

在戏曲舞台上,水袖不仅是演员手势和身段的延展,也是人物情感的聚焦和放大,倘若没有水袖,戏曲演员在舞台上发挥的空间哪有如此之广,角色的复杂的情感变化也难以被宣泄表达出来,观众的共鸣也就不会那么强。在当今的戏曲舞台表演之中,水袖的应用发展相当快,表演愈来愈强调水袖造型与故事背景、人物性格、音乐节奏性、舞蹈动作等的高度结合。演员们利用多变而富有个性的水袖舞姿,突出了其角色的造型美和情态美,达到戏剧化、舞蹈化、节奏化的有机统一,是人物真情流动的艺术呈现,蕴含着深极其邃的艺术魅力。

四、结语

水袖是戏曲表演中的一个重要道具,是演员表现角色的重要辅助手段,其在戏曲中的应用是多种多样的,而且随着时代的进步和戏曲艺术的发展不断被赋予新的含义和作用。戏曲工作者要重视对水袖应用的研究,让其为戏曲表演增添光彩和魅力。

【参考文献】

- [1] 李秋菊.漫谈戏曲中水袖的表演与技巧[J].大舞台,2011(8)
- [2] 张琳.戏曲水袖的无穷魅力[J].魅力中国,2013(13)
- [3] 胡雪.戏曲表演中水袖的运用[J].大舞台,2012(3)