

关于秦腔艺术中的旦角表演艺术分析

李梦聪

(宁夏演艺集团秦腔剧院, 宁夏 银川 750001)

摘要: 秦腔作为中国西北地区一种传统的戏剧艺术, 流行于陕西、甘肃等地, 它具备浓郁生活气息和质朴的艺术特色。秦腔不同于京剧、评剧、黄梅戏等艺术形式, 它的表演更为豪放、夸张, 有着劳动人民浓郁的生活气息, 凝固古老的艺术价值。其中, 秦腔的旦角表演尤其特别, 它在女性人物的刻画上, 传递出深厚的艺术内涵。本文围绕秦腔艺术中的旦角表演艺术的表现特点、艺术价值进行探究, 供大家借鉴参考。

关键词: 秦腔艺术 旦角 表演艺术 文化底蕴

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.06.87

秦腔又被称为梆子腔, 它起源于西周, 距今已有2700多年的发展历史, 是中国四大声腔中作为古老和丰富的艺术体系。早在2006年5月20日, 秦腔就已经被国务院批准, 列入第一批国家级非物质文化遗产名录, 以其严格的创作主旨、舞台形式和表现手法, 为秦腔表演艺术注入了实质性的表现内容。在秦腔生、旦、净、末、丑的行当划分上, 旦角以其独特的戏曲形象, 在秦腔艺术中占据了重要的地位, 体现出了更为独特的女性人物形象, 极大地丰富了秦腔艺术的表演舞台。

一、秦腔艺术中的旦角表演艺术特点

在秦腔艺术中, 旦角行当有着深厚的艺术价值。结合角色年龄、身份的不同, 秦腔中的旦角被分为正旦、花旦、刀马旦、武旦、老旦等。这些角色行当各不相同, 它们既有着独特的表演形式, 又能够在相互的融合和借鉴之下, 提升旦角行当的丰富感, 使秦腔旦角艺术的表现更为多姿多彩^[1]。

从整体上看, 旦角的扮相较为俊美、嗓音甜美, 主要体现以下几个方面。

(一) 端庄贤淑的正旦

根据戏曲旦角的不同类型, 正旦表现为温婉贤淑的青年、中年妇女, 多为行为举止端庄的大家闺秀, 这一行当的艺术特点鲜明, 人物形象符合传统戏曲任务形式, 以唱功而突出, 因而具备着深厚的艺术特点。同时, 正旦在表演之前, 往往以箭板或慢板的方式进行, 需要借助二六板来烘托场景, 体现人物的不同情绪。

(二) 活泼伶俐的花旦

花旦指的是在戏曲中较为年轻活泼、聪明伶俐的姑娘、侍女, 这一角色的特长为做功和念白, 多为辅助性角

色, 是戏曲艺术中衬托主角的一类重要人物群体。

(三) 英姿飒爽的刀马旦

顾名思义, 刀马旦指的是一些英姿飒爽的女性将领, 角色表演主要呈现出机敏勇敢的女性任务特点, 多为身扎大靠, 因此具备较强的舞台表演功底。

(四) 身怀绝技的武旦

武旦主要指的是身怀无数绝技的女子, 这类角色的扮相多为紧身衣物, 表演中侧重于各类技巧绝活, 形象的塑造上也更为敏捷, 因此体现出了较强的表现力和舞台张力。

(五) 唱功扎实的老旦

老旦指的是戏曲艺术中的年长女性, 角色表演为本嗓念唱, 老旦具备了唱做兼备的艺术特点, 因此在演出效果上具有稳定的艺术风格, 其舞台效果更为大气凝重。

二、秦腔艺术中的旦角表演艺术特色

秦腔艺术博大精深, 它来源于生活, 并且高于生活, 通过不同的艺术表演形式, 能够实现舞蹈、文学和音乐的相互综合, 通过构建一种精彩的戏剧表演艺术, 实现对不同艺术形象的鲜活塑造。而花旦作为艺术戏曲中最为重要的表现形式, 演员可以通过不同的戏曲因素, 呈现出鲜明的艺术特色, 通过合理的角色塑造, 准确把握戏曲艺术的内涵和意义, 从而为观众带来一场精彩的视听艺术, 主要呈现在以下几个方面。

(一) 台步

在秦腔艺术中, 花旦需要展现出女性的柔美和灵动, 同时根据女性性格的不同, 呈现出不同的角色特点。花旦对于表演艺术的形式要求较高, 花旦演员必须要具备深厚的功底, 才能够生动形象地塑造好戏曲之中的每一个角色, 更好地体现出秦腔艺术的深刻魅力。其中, 走台步作

为秦腔戏曲之中的一项基本要求，有着严格的艺术要求。台步，更好地体现出花旦演员的基础和表演技巧，在每一段秦腔的表演中，台步的技巧对于舞台氛围的营造至关重要。在秦腔花旦表演中，演员需要用自己大部分的实践对台步进行训练和练习，通过每一步的行走姿态，对花旦表演角色进行细致的分析。尤其是在对女性角色性格的塑造上，角色的性格特点和台步的表现有着紧密的联系。例如，花旦的台步表演较为轻盈和灵动，能够展示出花旦人物角色中充满生机、活泼灵动的性格特点，以此具有小碎步以及频繁交换双脚的艺术技巧。而对于刀马旦，台步的表现则更加潇洒，富有极强的英气，所走出的步伐具有潇洒的艺术感受，干净利索的台步能够很好地表现出人物性格，例如行船时的云步等。而老旦的台步则具有稳定的艺术形态，具有沉稳缓慢的艺术特点，能够表现出独特的价值深意。同时，秦腔的表演与其音乐风格较为统一，它具备慷慨激昂的特色，台步相比其他的剧种，也更为夸张，大动作远远要多于小动作，因此呈现出极强的形式美感，塑造了“以形写神，形神兼备”的艺术特点。

秦腔作为历史悠久的戏剧品种，它具备独特的风格和表演程式，因此也具备了鲜明的表现技巧。其中，搜门就是一种独特的表现方式。就秦腔旦角的表演技术而言，搜门的文功通过水袖、扇子、搜门、开关门等不同的艺术手法，搭配云帚、手绢、合线、绣花、捻麻等不同的特点，武功则体现为紧搜、慢搜等不同的分别。当旦角演员在表现“四处寻找”的形态呈现上，演员为了体现亲人行路中失散后的互相寻找、剧中角色被追捕搜查、剧中人物经过独立思考等姿态，体现出了人物情绪焦急紧张、踌躇满志的艺术特点，使旦角的行当、人物的形态、动作的设计搭配组合在一起，从而使秦腔通过身段、眼神的运用，呈现出不同的艺术特色。搜门的技巧还包含了磨锤子、踏三锤、闪软腰、转身、翻身等不同的艺术特点。

在台步和腰包的组合运用上，台步中包含着快步、慢步、小碎步、小跑步、蹉步等。而腰包的运用，则体现为搭、翻、撩、披等不同的艺术特色，通过相互之间的巧妙衔接，在相互的搭配和衔接之中，呈现出不同的角色情绪和姿态。

(二) 身段

在秦腔表演中，通过手、眼、眉、身架、势子的相互搭配，能够呈现出不同的艺术特点，尤其是在身段的呈现上，更要呈现出灵活、妩媚、婀娜等不同的艺术特点。演员在进行表演的过程中，要将风格艺术融入日常表演之中，既要呈现出花旦艺术腰肢的婀娜松软，更要展示出画面的灵活轻盈。尤其是通过对不同表演身段的组合搭配，使演员能够对人物进行更加精准的刻画，真切地展示出剧中人物不同的灵魂特点，使舞台表演具有鲜活的生命力，以此凸显出人物不同的性格特点，更好地呈现出秦腔艺术表演的核心价值^[2]。

在诸多秦腔表演身段中，“拉山膀”是较为常见的一种表现形式，这种身段特征指的是演员通过五指伸展，将小指和大拇指形成直线，花旦则需要以两手四指并拢，通过大拇指向手掌心内侧弯曲的形式，突出对人物情绪和性格的细节刻画。在此基础上，秦腔身段之中还包含几种常用的亮相姿势，主要体现为平势、上马势、坐马势等几个方面^[3]。

平势指的是演员的左腿或右腿向前一步，两手掌通过划开的方式，身体向前倾斜，两膀拉开，并且呈现丁子脚的亮相坐姿，以此实现对秦腔人物的身形特点。上马势则指的是，表演者右手举马鞭打向右后方，通过顺身高举的方式，抬起左腿，然后收回包脚，通过胸前勒紧缰绳的方式，实现拳头和心口的齐平。坐马势则指的是上身同上马势保持一致，下身两腿横开的方式，通过脚尖向内的设计

方法,展现较强的动势审美。

以秦腔《清风亭·盼子》为例,其中花旦的扮演者景潇洒在表演之中,运用了多种身段搭配方式,台风稳健、表情真切,通过蹒跚步履,体现出了一位年长的母亲对于儿子的期盼和爱护。真切地演绎出了老者同时也作为母亲,所体现出来的灵活特点,突出了这部戏曲的张力和表现力,从而为观众呈现出了更加独特的人物内心,实现了对戏剧艺术作品人物特点的深度塑造^[4]。

(三) 念白

秦腔之中的“念白”,也被称为道白、说白,它与唱共同组织了戏曲的语言文学特点,在语言艺术的呈现上,具备深刻的表演技巧,在艺术特点上也更为鲜明。秦腔在演唱的吐字发音上,有着字字珠玑之感。演员的声音落下时,能够迸发出铿锵有力、掷地有声的艺术感受^[5]。

一方面,受关中地区吐字发音的影响,在演唱的过程中,咬字较重,因此使秦腔的念白具备了鲜明的“浊音”特色;另一方面,在戏曲语言的表达上,不同字音的构建代表着不同的含义,这也要求秦腔演员在咬字吐词上,要保持清晰的发音,以艺术化的而表现手法,完成对人物形象的塑造,在念白的完成上,保持清晰的艺术展示特点。同时,念白作为一种经过艺术加工或提炼的语言,体现出了鲜明的生活特点,具备极强的节奏感和乐理感。在咬字吐字的过程中,演员需要讲究音律的和谐,要在声音的变化之中,融入字词的动作性,确保秦腔的念白实现“珠落玉盘”,使戏曲艺术的咬字吐词实现更好地推动。

在戏曲艺术的表现手法上,念白需要围绕“求音律而无定谱”的核心去推进,在戏曲的主要功能上,实现“曲白相生”“相辅相成”,使秦腔艺术在“抑扬顿挫、铿锵有力”的过程中,实现一气呵成,让观众能够听得明白,产生兴趣,从而增进戏曲人物的个性特点。例如,《薛丁山征西》中的樊梨花;传统秦腔戏剧《回荆州》中的孙尚香;《拾玉镯》中的孙玉姣;《屈原》中的婵娟;《玉虎坠》中的王娟娟;《凤仪亭》中的貂蝉;《柜中缘》中的许翠莲,通过一系列的念白形式,达到更好的艺术效果,实现对秦腔人物的全面塑造。

从秦腔念白的发展角度上看,无论是韵白,还是散白,二者都有着一定的文化韵味。这种韵味,需要演员在词句之中,注重长短平仄,在演唱中融合了婉转的情意和铿锵的语调,从而体现出了陕西地方语言的价值规律,使秦腔艺术具备独特的秦韵,在念白的过程中呈现出极大的韵律性。就唱词本身而言,其唱词有着一定的押韵,通过平仄对账的念白模式,通过秦腔艺术和演员念白的内化统一。演员要凭借自己的文化修养和综合素质,以丰富的表演经验,准确把握角色的心理变化和特点,从而强化演员的基本功,使戏曲演员能够根据自己所扮演的角色特点,来选择适合角色年龄的表演方式^[6]。

三、结语

综上所述,在秦腔艺术中,旦角表演艺术可以体现为各个方面。为此,秦腔在旦角表演的过程中,要通过真声和假声相结合的方式,强化演唱技巧、提高水平,在花旦的演唱中实现艺术优化,获得更好的艺术表现效果。除此之外,在舞台技巧上,要加强对舞台艺术和角色性格的构建,通过艺术变体和人物变体的方式,使秦腔中的花旦表演更具艺术特色,让观众的身心产生共鸣,从而使我国戏曲艺术获得健康、稳定的发展。

参考文献

- [1]周斌.评剧花旦和青衣的表演艺术分析[J].戏剧之家,2017(12):32,34.
- [2]王李霞.浅析戏曲花旦表演中的眼神之美[J].戏剧之家,2017(09):24-25.
- [3]周斌.戏曲中花旦的表演技巧[J].戏剧之家,2017(14):26-27.
- [4]李连生.“听戏”与“看戏”——中国戏剧的双重属性[J].戏剧艺术,2013(06):17-26.
- [5]刘西玲.秦腔旦角表演风格之异同[J].当代戏剧,2010(05):70-71.
- [6]朱海娥.浅谈秦腔旦角的表演[J].当代戏剧,2011(03):46-47.