

秦腔小生的舞台风格略论

鱼亮

(宁夏演艺集团秦腔剧院, 宁夏 银川 750001)

摘要: 在秦腔表演艺术中, 秦腔小生结合了舞美、音乐为一体, 是一种综合性较强的舞台表演艺术。它的表演风格以飘逸灵动见长, 主要以英俊儒雅的男性角色为主, 凸显出了深厚的艺术价值, 实现了对不同男子性格的描述和表现。本文围绕秦腔小生的舞台特色展开探究。

关键词: 秦腔小生 舞台风格 艺术 特色

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.06.90

秦腔是中华优秀传统文化中一种集舞美和音乐为一体的综合性艺术形式, 它在角色的划分上, 遵循着相应的价值规律, 在戏曲形式上, 分为了生、旦、净、丑等不同的层面。秦腔戏曲有着固定的表演风格和形成规范, 秦腔小生以年轻男性为主要对象, 根据表演特色的不同, 主要分为了娃娃生、武小生、文小生和文武小生四个范畴。

一、秦腔小生的舞台风格

秦腔小生的舞台风格尤其自成一体的行当规范。“生行”作为对男性人物的扮演者的统一称呼, 它根据所扮演任务年龄、身份的不同, 体现为各个表演分支。相对于老生、武生而言, 小生的扮演为青年男性, 不戴胡须, 身形潇洒俊逸, 因此呈现为不同剧种的交错融合。在演唱上, 高腔和地方小戏之间, 多用真声演唱, 在舞台风格上主要呈现以下几个方面。

(一) 还原人物性格特点

秦腔小生在表演的过程中, 需要严格遵守舞台艺术的表现规范, 借助一系列的细节, 来体现人物性格, 以此实现对小生这一受众的清晰划分与定位。要想更好地发挥秦腔艺术的表现特色, 秦腔小生要在刻画和表演的过程中, 树立固定规范, 对特定环境场所、时间内容和历史背景进行深入的了解。尤其是要在舞台招式、步骤等方面, 要进行细节化的设定和表现。演员必须要在探寻小生人物共性和主体差异的过程中, 增进对人物刻画的艺术化处理。从而逐步还原人物的喜怒哀乐, 展现出充满活力、积极健康、阳光向上的青年群体特点, 充分实现对小生人物的年

轻化推动^①。

(二) 深化理解剧情情节

秦腔小生的体现有着不同的特点, 有的人物具备沉稳的性格, 也有的人物有着活泼的特点, 但是无论哪一种性格, 演员在饰演小生的过程中, 都需要认真领会人物的状态和他们的性格。尤其是要注意, 小生的角色虽然年轻, 行为举止稍显活跃, 但是要避免其出现过多的焦灼状态, 尤其是在声音、形体的双重运用之中, 去掉柔媚和孟浪, 要在行为举止上体现出具备积极审美的人物特点。例如, 文小生要在现场情境的营造之中, 突出其温文尔雅的人物特点, 武小生则要以刚毅果敢的人物核心, 体现出人物的刚毅坚定。演员在表现人物的同时, 需要在行为、语气、动作等综合性的结合之上, 认真审视故事发生的背景, 深化对剧情的深刻认识, 从而实现对人物所处环境的良好分析。将演员表演功底和人物个性融入其中, 以此更加鲜活、灵动、真实地展示人物个性, 实现情景交融, 提高人物的艺术审美特点。

(三) 唱腔具备穿透力

小生的舞台表演具备舒展灵动、飘逸洒脱的艺术特点, 因此在舞台表演上, 具备强烈的艺术特色。借助于小生行当表演者的眼神、手势、台步等舞台动作, 在唱腔的运用上, 以高亢响亮为主, 通过真假声音的相互融合, 体现出了慷慨激昂的艺术特色。例如, 在秦腔曲目《打柴劝弟》中, 陈勋为了劝诫不愿意读书的弟弟, 在唱腔之中以真假嗓音的融合方式, 通过拉彩腔的方式, 使唱腔具备了

激越悲壮的情感。特别是其中的一句唱词：“小兄弟啊”，在唢呐等传统民乐的渲染之下，更体现出了陈勋内心的痛苦，以及他对于弟弟语重心长的期盼。其高亢悠扬、大气激越的唱腔，也展现出了剧中人物角色的深刻情怀。

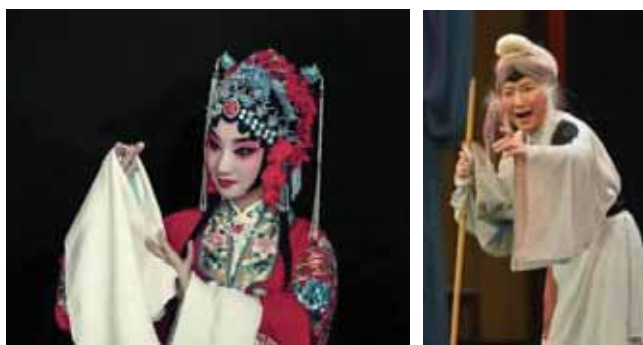

二、秦腔小生强化舞台风格的技巧

秦腔经过了千百年来发展，已经形成了一套完整的、适合戏剧表演的独特程式技巧。尤其是在程式技巧方面，秦腔艺术凸显出鲜明的个性特征，具备了潇洒俊逸的舞台风格。以小生为主的传统剧目，如《秦王李世民》《周仁回府》《楼台会》《名人名戏》《长城歌》《断桥》等等，这些不同的唱腔特色，也为秦腔艺术带来了更加丰富的艺术表现形式，使秦腔艺术的演唱艺术风格更为强烈。

（一）对于小生形象的塑造

在秦腔艺术的表演舞台上，小生行当具备着儒雅飘逸的人物形象，文小生、武小生、文武小生的塑造都摆脱不了传统的艺术规律。而在小生所涉及的人物类型上，秦腔演员在表演的过程中，也侧重于对青年男子气概和性格的培养，以此塑造更加完美的艺术效果。然而，无论是传统戏剧还是现代戏剧，对于小生形象的塑造必须贯穿始终，尤其是对于秦腔这种综合化的艺术范畴来说，更需要在音乐、舞美等方面下功夫，将行当作为秦腔的下属支脉，从而实现舞台任务具体形象的塑造。当小生角色在舞台表演的时候，一招一式、举手投足，都有着十分严谨的戏剧程式，在约定俗成之中体现出不同任务的固定范畴，从而实现特定事件内容、环境场所、人物群像的集中塑造。使其在特定的场所和范畴之中，按照不同的戏剧程式节奏，实现对人物的积极刻画。演员能够在自身艺术功力、理解力、洞察力的推动下，加速对于不同人物之间的情感表达，从而实现不同角色任务的多方理解。

为此，演员应该要通过积极的准备，对戏曲剧本进行多方的熟悉。尤其是要认真地揣摩思想情感之中的艺术价值与认知深度，从而为人物明确发展定论。使小生在秦腔表演艺术的舞台上，借助于俊逸洒脱的外形，来挖掘人物的灵魂，以鲜明的舞台艺术风格，突出秦腔艺术的各项特点。

例如，著名的秦腔小生王新仓从艺以来，在唱念做打上练就了绝佳的技艺。他的嗓音高亢激扬、圆润洪亮，同时对于小生形象的塑造，他也具备着娴熟的技艺。声情并茂的优美唱腔使王新仓在舞台上创造出了一个又一个的经典形象。从《周仁回府》到《秦王李世民》，从《楼台会》到《长城歌》，尤其是他在秦腔表演《蔡伦》之中所饰演的人物角色“刘肇”，更体现出了绝佳的艺术表现，他对于刘肇的把握十分生动，刻画得深入骨髓，其唱腔的表达，已被中央音乐学院编入了教材。由此可见，对于小生形象的塑造应该从多方面入手，使舞台的形象更为生动。

（二）对于人物性情的体现

要想使秦腔艺术中每一个人物都能够“动起来”“活起来”，演员需要在舞台表演风格之中，积极挖掘“演出性情”的各项要素，通过深度剖析舞台人物中凝聚的真情实感，使表演出来的经典剧目呈现出一个有思想、有意识层次、有自我的生活环境。从这一方面出发，秦腔演员必须要具备强大的信念感，要在秦腔艺术的塑造上，实现有根有据、有血有肉、有性格、有感情的人物递进关系。在情节的构成上，要确保其故事因素和艺术的形成方式相互统一，使演员在演绎不同任务的过程中，能够具备创作的高度和广度。加深秦腔小生演员对现代戏曲艺术和秦腔艺术之间的相互连接，更好地刻画人物中的不同形象和性情。

因此,演员要本着务实的发展原则,通过艺术化的改良,让演员的性情得到更大程度的发挥,只有当演员拉近了和人物形象之间的距离,那么才会加剧人物情感的相互交流,在多方融合和深度引导上,促进不同戏曲人物的深度塑造。例如,秦腔文武生郝全林在传统剧目《薛丁山征西》中,为了凸显薛丁山聪慧机敏、英俊潇洒的人物性格,演员在表演的过程中,需要设计一些细节行为,以此体现出人物的俊逸和潇洒。因此,演员在对薛丁山人物的设定上,需要对人物进行不同层面的分析,一方面要从他的身份、性格以及生活习惯入手,在舞台表演之中融入文武小生的英俊潇洒之风,了解秦腔传统剧目对于薛丁山人物性格的塑造和养成;另一方面,要对他的武艺和胆识进行塑造,尤其是在对人物的综合思考上,对薛丁山的人物应该从几个方面进行思考。第一,从薛丁山的大男子性情上入手,对薛丁山内心的英雄情结进行塑造。第二,对薛丁山的内心活动上入手,通过他有意给樊梨花下马威,体现薛丁山不服输的性格。第三,结合薛丁山知错能改的性格特点,表现他在接受程咬金的训斥以后,树立了痛改前非的决心。第四,当薛丁山发现自己愧对妻子的时候,存在的愧疚情绪,他开始有了真情流露的感受。这几个层面通过情绪的递进之后,实现了一个从“内敛”到“张扬”的感受。使薛丁山性格中的无奈、私欲、爱恨更加鲜活,使人物的形象更为真实,体现出了丰满的人物性格^[2]。

(三) 对于性格差异的区分

在秦腔小生的舞台呈现上,对于角色性格的设定要建立在坚实的戏剧基础之上。在性格的塑造上,要借助对角色细节的呈现,通过对人物独特个性的确立,更好地体现小生人物的生活模式。在角色的认识追求、道德情操之上,对人物所处环境、性格思维进行全面的设定。通过对人物在某一范围的明确限定,使戏曲角色的性格能够呈现多方面的舞台感受。在任务的塑造上,以突出的人物性格,找准其中的人物差异,使戏剧角色的心灵感应和内在思维紧密联系在一起,达到对舞台艺术特质的全面塑造^[3]。

秦腔小生作为固定的行当,其表演形式灵活多变,要想抓住人物最本真的内核,就必须要对人物的形象进行描绘。在人物的语言情趣、性格特色等方面,确保秦腔的艺术和小生行当紧密融合。然而,国标线的层次更加多样,从独特的性格过渡到艺术化的处理,能更好地体现出舞台的表现力,从人物语言情趣、性格特点等方面入手,展示出了小生行当的灵动飘逸,从而达到对小生角色和风格的进一步美化。演员需要在秦腔角色的思考中,选择最为准确的表现形式,更好地体现人物形象达到的真切美感。例如,在秦腔传统戏《游西湖》中,演员在饰演秀才裴瑞卿的过程中,生动刻画了人物的性格。为了体现裴瑞卿与李慧娘之间悲凉的爱情,裴瑞卿的身上具备着对爱情的忠贞和执着。而裴瑞卿的本身,也有着从懦弱书生到刚烈英雄的发展转换。演员需要以艺术化的方式,去展现裴瑞卿的高亢激昂,从而深化小生人物的力度和感受。

三、结语

综上所述,秦腔小生的舞台风格可以体现在多个方面。为此,秦腔演员在塑造角色的过程中,需要从性格、声音、形态等多方面进行融合。在舞台的表演上都充分发挥舒展灵动、飘逸洒脱的特点,通过演员的唱腔、神态、形体,形成了独特的艺术效果。再搭配秦腔戏曲中的翎子、扇子等基本功,体现出了必要的舞台技巧,在增强小生舞台表演效果上起到积极的作用。而小生舞台表演成功与否,则需要借助演员自身的艺术功力,强化对人物的接收能力及洞察能力,呈现出更加多样的人物情感。

参考文献

- [1]王小桃.浅谈我对秦腔小生舞台表演的认识[J].戏剧之家,2016(19):57-58.
- [2]张文剑.探讨秦腔小生的表演艺术风格[J].电视指南,2017(22):135-136.
- [3]孙晓鹏.秦腔戏曲的小生行当漫谈[J].戏剧之家,2020(11):22-28.