

浅谈秦腔舞台上的周仁唱腔及艺术形象

魏亚洲

(平凉市崆峒区笑谈传承演艺中心 744000)

摘要：在秦腔传统剧《周仁回府》里，对每一个扮演主角周仁对演员来说都是严峻的挑战，尤其是对于女生演员来说。而周仁唱腔，作为秦腔的传统唱腔，在西北地区家喻户晓，老少皆知，几乎人人都会唱，所以观众对于周仁唱腔特别熟知。其次，周仁唱腔已被李爱琴等多位老师塑造得很成功，以及她们的表演风格都已扎根在观众的心中。所以在舞台表演中，怎么去成功地展示周仁唱腔的艺术形象，如何发挥周仁唱腔的特色，在演员的表演中，是一个值得探讨的话题，演员需要认真的研究、学习、排练，不断加深对周仁这个舞台人物形象的理解，这样，扮演起来才能比较顺手。本文对周仁唱腔在舞台表演中的艺术形象进行探讨。

关键词：秦腔；周仁回府；传统唱腔；演员表演

一、秦腔的表演关键

除了表演好，唱腔好之外，最重要的是给人的感觉要好，扮演谁就要像谁，要贴近人物。请将分为生、旦、净、丑，是具有严格的创作主旨，舞台形式和表演方法的展现形式。例如，旦角是秦腔中比较重要的形式。是秦腔对于女性角色舞台人物形象的称呼，根据其年龄，性格，身份再去细分。在表演上，每一个角色，他们的性格不同行当不同。所以每个演员要有自己独一无二的表演体制，又要与其相互融合与借鉴增加角色的丰富性，真实性，展现多元化表演。秦腔戏的表演多姿多彩，具有特性。秦腔演员在表演秦腔时，要以本色为主，假声为辅。真嗓和假嗓的结合也要适中。在秦腔演员演唱时，应正确利用呼吸，是演唱顺利无暇演出圆满，演唱情绪要饱满，剧中人物性格要表现出来，使唱腔意境表达完整，动作也要做得流畅自然，发音吐字要准确，气口利用正确，要标准到位，字正腔圆，正确，坚定。利用横膈膜打开换气，气沉丹田，与搭档配合完美。在秦腔舞台表演中，一个又一个个性鲜明的演员扮演着角色，这是上一辈秦腔艺术家的艰苦钻研得来的经验，在秦腔艺术表演中，同时又要在表演中的共性中找到个性，这是每一个秦腔表演者所要做到的。每一个剧中人物都有不同的人生境遇，性格特点，处事方式。而演员们在表演中要做到融入角色，带入自己，每个演员都想将自己融入剧中角色，使自己的表演更加完美。表演需要表演者的舞美素养，在舞台表现上，要尽可能地做到完美，不仅要给观众视觉享受，更要有心理的深思。秦腔演员在舞台表演上要时刻保持认真，谨慎的态度，努力将人物的内心情感展现给观众。让人物形象深入人心。

二、周仁唱腔的表演关键

周仁在秦腔行当中是小生，他的舞台表演中形象，性格十分复杂，他看似是一个书生，但其实是一个豪情仗义的大男子，他不只会流泪伤感，他的舞台性格十分多变具有多种性格，所以在表演中，要体现他的特性，他的性格特点。在表演中，一定要抓住剧中人物的性格特点，人物关键，想演好一个人物，就要演好剧中人物的性格。所以抓住人物特点是表演的关键。抓住人物特点以后，对其角色性格进行具有充分表现力地唱，念，做。就能塑造出剧中一个有血有肉，能够让观众叹为观止的人物。

《周仁回府》的历史背景讲的是明朝严嵩奸臣专政，欺上瞒下，坏事做尽，许多朝廷重臣，都不敢对他反抗，只能顺从他。甚至严嵩的管家严年，也是横行霸道，欺软怕硬。但是周仁虽然人小言微但是却不惧恶势力，在恶势力的眼皮下，与严年斗智斗勇，帮助嫂子逃走，面对恶势力，稍有不慎，就会搭上生命，而周仁面对奸诈狡猾的严年，不畏不惧，巧施妙计，而小小一个周仁却不依从他，敢对他施计哄骗，独自送嫂子逃走。所以在当时的情况下，周仁这一举动是极大需要勇气的，他也是勇敢的，也是讲义气的，是善良

且果敢的。他能够舍得自己情投意合的妻子去代替嫂嫂入严府。以及他设法保全嫂子更能体现他的智慧，所以当演员在表演过程中，要结合周仁的剧中特点，人物性格，剧中情景，人物心情细微的展现唱腔及动作，侧面体现周仁的英雄气概，将剧中周仁形象更加人性化。在表演中周仁一定要留意他复杂的内心和情感的丰富变化。在剧中“献嫂”这一场中，虽然在剧情中他表现得无奈虽然他有万般不舍，虽然他心怀怨恨，但是他面对严年时，还要故作镇定，表现出喜悦。在“哭墓”这一场中他的哭，因为太过悲伤，也给观众留下了深刻的印象。而他的生气表现得与众不同，对恶势力只能背后骂几句，却对凤承东气得捶胸顿足，他的爱主要体现在为了实现杜文学的承诺，去牺牲妻子，保全了嫂子，最后去面对了一堆黄土。他也有乐，当杜文学衣锦还乡，全家团圆的时候。而正是因为没有第一时间提出实情，才造成最后自己被屈打。甚至连剧中他的哭，也表演得很适中。他在“哭墓”中不仅是因失去了爱妻而哭，更是被妻子李兰英的英勇忠贞感动得哭，他的哭也是在实现了他的承诺后内心委屈的一种发泄。所以哭的过程要用一段饱含血泪、如泣如诉的唱腔来表达，充分发挥秦腔豪放悲壮、富于抒情的特长。在表演上要静制动，挣扎着爬到妻子坟前来体现他的委屈，对妻子的怀念以及以极大的勇气和毅力最终实现诺言的内心世界。这样，这场戏才会收到感人肺腑、荡气回肠的效果，也会让观众从中领略到秦腔强烈的艺术感染力。通过每次对这个人物演出和对他的形象塑造的不断思索，我进一步提高了自己的演技，今后，我还会从中总结经验、寻找不足、不断提高、努力塑造出一个“活”周仁。

三、周仁唱腔的艺术形象

声情俱佳“唱”出活周仁。“唱”是戏曲表演的主要基本功之一。没有好的嗓音，没有个性的唱腔艺术风格，没有特色风味的拿手唱段，是不能成为一个为观众所接受的好演员的。唱有“唱人物”和“唱角色”，“唱内心”和“唱个性”之分，其中声情并茂，以声带情，以情带声是评判演员唱腔功底的主要标准。唱更是集中表演人物内心世界，重塑人物形象的重要艺术手段。《周仁回府》一剧中也是以唱为主，也有大段精彩的唱词。如《悔路》、《夜逃》、《哭墓》中的优美唱段，都需要用演员的精彩令人回肠荡气地牵人肺腑的唱腔表演艺术表演出来。演员要在这一方面是内行，是强项，是名家，要深知这一点，在此剧中扬长避短，用的是以情带韵的办法来唱“周仁”的内心世界。唱“周仁”这个重要人物，品味他的唱段，让人觉得是周仁在倾诉难言之苦，断肠之事；而不是演员本人在演戏，而是周仁在夜逃，在哭墓。如在《悔路》一折戏中，周仁上场唱腔一起板就令人牵肠挂肚，痛不欲生。特别先是内唱一句喝场“哎呀——不好了”接着一句“凤承东蛮奴才报德以怨”，把首先重音放在“凤”字上，把拖音放在“东”字上一波三折之后再

在“蛮奴才”三字下重音伴顿足动作，再在“才”字上有意拖腔然后猛止，再把“报德以怨”四字分开顿唱，重在“怨”字上猛然而止，使人听后与周仁内心产生强烈共鸣，又“气”的说不出话来。字正腔圆“念”出活周仁。念又叫道白，是戏曲演员用“嘴功”即“白口”来刻画人物感情的重要手段。在戏曲表演内功中，道白最难，有“千斤道白四两唱”之说。要求演员要字正腔圆，气韵流畅，感情充沛，情真意切，特别是在大段道白，要气不断，心不乱，口不干，字不减，情义见，乃真不容易。特别要注意丹田存气，运气和收气，注意停顿、呼吸、换气的技巧的综合运用，更不容易。在《周仁回府》一剧《悔路》中道白应该采用“高”与“低”、“缓”与“疾”、“阴”与“阳”两种吐字清音换气相结合的办法用“嘴”功道白，一口气说完了长达十几句的台词：“想哥哥临难之时，将嫂嫂跪而托我，是我满口应承保全嫂嫂活命。”给人毫无断句、换气、接茬之感，使人情真意切跌宕起伏，字字句句，如刀砍斧剁，掷地有声，扣人心弦。在《回府》一折中，在智激夫人，以羊易牛时的道白，时而激愤，时而规劝，时而感叹，时而自怨，时而无奈，时而慷慨，把任务的内心活动用“嘴功”表达得活灵活现。

四、戏剧舞台表演的技巧

4.1、舞台中情感交流

戏曲表演，都是由唱腔，动作，表演，剧情所结合产生的舞台艺术，所有的戏剧形式都是有歌，有舞，唱白相间的表现形式。经过前辈的长期实践和创造，形成了我国独具一格的戏剧体系。而这种别具一格的戏剧体系，是我国文化艺术的重要组成部分。戏曲是由“四功五法”为手段为基础，加上神形兼备的表演和虚拟为主的舞台表现所组成，还有一个最重要的方面，就是在舞台演出时，演员所表现的感情的互相交流以及眼神的对视，心灵的互相碰撞，感情的融合。这样才能在舞台上，在戏剧表演中让观众身临其境，使表演更加真实。表演的技巧，包括舞台上的交流，舞台交流说的是演员和演员进行情感和情感的交接传递。他起着让演员之间进行感情的相互促进是舞台表演配合更加自然化，而有情感交流的同台演员，他所表现出来的戏剧表演是有灵魂的是更能抓住观众的情感的，不仅是演员和演员之间的交流，也是演员和观众之间的交流，也是角色和演员之间的交流。

4.2、舞台中角色交流

那么，如何进行角色之间的交流呢。首先，其中角色和角色之间往往都会有情感交流。这是戏剧剧情发展和人物性格体现，他既能调动戏中角色的感情，又能使戏节奏，统一，剧情顺利进行与发展。剧情中人物的对话，一问一答，一动一看，语气的一高一低都是对演员很好的考验。需要演员很好地把握，用心交流，相互配合，相互感动，相互感染。只有这样才能把剧情中人物的内心感情表现出来，是观众能够体会到剧情人物的心理。这就是角色和角色之间的感情交流，在舞台表演中演员一旦有了这种能力，就能够准确地把握角色的内心世界，使自己成为剧中人。使剧中人物和演员成为一体，也能够使同台演员之间交流配合能够顺利，带动其他演员情绪。使扮演的角色不断升华生动。同样，如果一个演员表演没有感情，目光呆滞，仅仅是单纯的念台词，走剧情，那只会越来越影响演员的发挥，影响情绪，妨碍角色创造。所以想要达到完美的演出，有效率的表演，不仅要把自己表演做到位，还要和同台演员相互配合，进行感情交流，互相影响，在剧中使两个人能够发挥到极致，这样才能让观众感受到演员与自己的互动。

4.3、舞台中角色与观众交流

演员要和观众交流，就要把心里想的话和想的事儿去告诉观

众，这是戏剧表演的最大特点。如运用唱腔、念白、动作等戏曲表演程式和观众进行交流。这些表演在《周仁回府·悔路》中就表现得非常突出。如我周仁并非是忘恩负义，为救兄命我献他妻，这话我向他说得去，想哥哥他必不怪我的，念曰“想哥哥临难之时，将嫂嫂跪而托我，是我满口应承，要保嫂嫂安全，我若今日将嫂嫂献出，我周仁在世还能为人乎？我若保嫂嫂逃走，想那贼的法网最密，羽翼甚众，又有凤承东这个奴才耳目在内，不出数日，仍落贼子，那时哥哥之罪即不能免，嫂嫂之祸又不能脱，只说这。”周仁利用这些唱腔和念白，把自己的内心想法明白地说给，唱给了观众，让观众明白他内心所想，所安排，能替他着急，焦虑，分享他的心理感受，利用念唱这种形式，与观众进行交流。又如，回府一折中，李兰英见周仁身姿官服回到家中，先是一惊，然后用手指周仁，比划他的穿戴，在双手一摊，做出疑问的表情，这样使观众一下子就明白了他的意思，这是用动作的形式和观众进行交流，让观众明白剧中人物所想所表达的意思。

4.4、舞台中演员的自我交流

最后一点就是角色感情与理智的交流，也称为自我交流，就是说角色进行自己的理智和感性的交流，剧中人物内心纠结一个想法否定另一个想法，一种想法又对另一种想法的抑制，一个判断，又是对另外一个判断的判断。在这种犹豫不决，不断确定又否定的过程中，舞台上表现为思前想后，左思右想，左顾右盼。比如周仁回府悔路一折戏，整个戏就是在思考彷徨决断的过程中，进行自我交流。如在唱腔中“我的妻平日里热肠侠义，若叫她替嫂嫂必是去的，使不得呀……想我夫妻结发以来 相亲相爱，我一堂堂男子不能搭救嫂嫂，怎忍舍妻一死……”这段唱腔就是人物自己的一个想法去抑制另一想法，又如在滚白中“我叫一声杜公子，不明真相的兄长，凤承东将你置之死地，二次又将我网罗在内，勒索我将嫂嫂献出，我若不允，势必要同归于尽，无奈我将嫂嫂献出，才求得你个活命，他必然说，我是刑部开活，与你何干，与你何及、凤承东陷害于我，你又献了我妻，我和你两个狼狽为奸奴才罢了不成，那时只有委屈了我周仁一人 有谁替我分辨了。”这段是一种判断改变另外一种判断，在演员进行自我交流时，多半运用神情，独白，演唱去进行自我交流的表达和体现。不管是哪一种戏曲表演的表达方式，都应该在做好外在表演同时以剧中角色的内在思想感情为根据，这是一条万变不离其宗的原则。那只有演员准确地把角色内心活动表现出来。才能把完美的人物形象展现给观众。

五、总结

舞台表演上要根据自己的表演体现人物内心的唱词，体现戏剧人物的精心挖掘刻画和扎实的表演功底，特别是用“唱念做打”这四个基本内功和“声情文武”这四个艺术手法把周仁这个观众心目中的“忠义侠”的形象演活，收到了良好的艺术效果。总的来说，要在长年的戏曲钻研中经过自己的感悟和不断地总结，揣摩形成自己独特的艺术表演风格，有自己的艺术特点，特别是在唱腔上，有自己的过人的优长。

参考文献：

- [1]秦腔戏曲艺术的发展与创新分析 [J].李永虎.大众文艺.2019(22).
- [2]“仁义”的独白“活周仁”杨升娟的表演艺术 [J].王旭.中国戏剧.2021(02)
- [3]名戏焕新采，秦腔振翼飞 [J].张晓斌.当代戏剧.2013(05)
- [4]我对秦腔《周仁回府》的探索浅识 [J].张卫珍.金秋.2018(14)