

浅谈演员在戏曲表演中的生活化

◆王萍

(江苏省柳琴剧院 江苏省徐州市 221006)

摘要:在戏曲舞台上,无论演员的手、眼、身、步的运用,都有一定的规律,我们的舞台动作,就是有这些属于舞蹈性的基本动作所构成的。它们的主要特点为、集中、锻炼、夸张、属于象征性和程式化。各种不同类型的人物的性格和各种复杂的思想情感,都要通过相应的舞蹈形式来表现它、刻画它。

关键词:戏曲演员;表演;生活化

一、真和假

和生活对照,戏,本来是假的,何必怕假,但要假里透真,不过这个真并非要求和生活一模一样,而是真中有假,假中有真。常言道:“两三人千军万马,五六步万水千山”。舞台上就要这样表现。人们从来也没说这样的表现不真实。对于观众来说:“明知是假,偏作真看,真见到真,反而觉假”。在演员是:“基础与真,提炼于假,假如真假,必然害真”。这是艺术作品与生活之间有血缘,但是又必尽然相同的关系。演员做虚拟动作,要想叫人家相信,做出来就像那么回事。怎么就真象那么回事了呢?首先得虚拟的合理。还说做针线活吧,谁都知道认上线缝衣服,线是越做越短,绝不会越做越长。但是有时演员在台上只顾唱了,忘了一点,她唱第一句时缝衣服的线只拉到胳膊肘那么长,唱了几句,一使劲一下把线拉到肩膀哪儿去了,先越做越长,无怪乎有人说她是用“猴皮筋”做衣服了。再说开门吧,有的演员走到台上,拨开门插关,两手一比划,随便往后一拽,就算开了门了。殊不知门是木头做的,不能打弯,要真有两扇门在那儿摆着,她这样开始开不开的,因为身子挡着呢!观众看了这种表演,绝不相信她是在开门,那得说她是扯碎布头呢!戏中表示真开门,演员应该脚下向后退一步,闪身,把门让过去,同时双手平着向两边推,交代清楚了,才能真像开门了。演员做派,要求演员在舞台上得动作一切合理,而一切又像真的。艺术和生活是分不开的,演员在舞台上的表现,决不能离开生活根据,但必须把它舞台化,不能把生活中的原貌,一成不变地搬上舞台,生活中的动作经过艺术加工,夸大、美化、集中而有力地表现出来,才能强烈地感染人,让人产生真实感。舞台上是以假作真,这是一种辩证关系。

二、内和外

体验与表现:无论是什么任务,头一件事就是研究他是谁?

演员在台上每一个表情都要让观众看清楚,不光是看的见,而且要看懂,不如:演员在台上昂首看着远处,台下观众心里就再想:“他在看什么?”如果这个观众说你在看太阳,那个观众说你在看月亮,第三个观众说你在看天上的飞鸟,各人各说,争了起来。那就是演员的表情失败了。因为演员的表情没有正确地表现出来究竟看的是什么。假若你表演的是在山野之中暮色苍茫时分,看望初升的月亮,你的表情就应该是:侧脸让过一阵迎面吹来的风沙,微微踮起脚尖,表示漫天的云雾使你不得不眯着眼睛,很吃力地透过纵横交错的枯树枝丫,抬头向远方望去,同时你的两手还要比方做出一个圆的月亮形状,可不能太大,太大,又不是太阳而是月亮。这样观众便知道你看的是月亮,不会误认为你是在看太阳,或者飞鸟了。演员在舞台上得表情,是有两种性质的,第一种是要描摹出剧中人心里喜怒哀乐,第二种是要形容出剧中人内心里面含着许多复杂而又矛盾,又是不可告人的心情,那就不好办了。你想想看,我们在台上扮演剧中人,已经是假装了的。这个剧中人《宇宙峰》中赵女一角,在戏里假装一个疯子,我们处处顾到她是一个假疯,不是真疯。那就全靠在她的神情上来表现了。同时给她出主意的,偏偏又是一个不会说话的哑巴丫环。也要靠表情来跟她会意的,所以从赵女装疯以后,同时要做出三种表情:1、对哑女是接受她的暗示的真面目;2、对赵高是装疯的假面目;3、自己是再沉吟思索当中,透露出进退两难的神气。这都是要在极短促的时间内变化出来的,这种地方是需要演员自己投身处地来体会了。首先要忘记了自己

是个演员,再跟剧中人融化成一体,才能够做得到深刻而细致。首先眼神要足,让观众看着精神,虽说不能引起勾魂摄魄的作用,但是必须把观众抓住,眼神不能抓住观众,观众的精神是涣散的。可是练好了眼神也不能滥用,随便想转就转不行,要看需要来用,从感情上练,那就得在日常生活中仔细去观察各种不同类型的妇女,各种阶层的女性,年龄大的,年龄小的女性。研究、体会她们在喜怒哀乐中得神情,提炼出重点,进行艺术创造。如果表现一个女子对一个陌生男子的爱慕,她要时时的偷眼去看对方,为了表示女性的尊严,她不能直接地看,而是要在端坐的时候,拿眼睛斜着去瞟,稍微一看,视线赶快就收回来了,过一会再瞟,表现出她既怕羞,又要看的娇态。可是男子一看她的时候,她便立刻道貌岸然地低头端坐,若无其事,这正说明她在内心里真正对这一男子产生爱慕,越是爱慕越是避嫌疑,这是有生活基础的,舞台上这样的表演是把生活提炼为艺术真实。

“三心里”,即使说不论什么行当的演员,扮好了戏,在没出台的时候,先想想自己在这出戏里,扮演的是什么人物,什么身份,多大年龄,演的这出戏是什么情节,要根据剧中人物的思想生活,把自己融里面去,揣摩好了人物心里,才能塑造人物形象,才能把这个人的思想感情,从外形上表达出来。我们戏曲表演中的程式,是生活的高度加工,与生活中得自然形态又有很远的距离。如果我们从演员的角度来要求,就要掌握技术,只有掌握了最根本的技术,才能表现生活,才能把生活提炼为艺术,通过技术来表现得心情、性格和思想。表演程式与生活相结合,首先演员要有一定的基本功夫,同时又要要有丰富的生活知识。借以塑造人物,这是戏曲艺术的特殊手段,没有这种手段,仅凭着内心体验和一个人的生活经验,是上不了戏曲舞台的。戏曲反应当代生活,定人民的需要,时代的需要,也是戏曲艺术本身发展的需要。表演艺术,都是反映生活的,生活在不断前进,艺术当然也要跟上时代的步伐。随着时代的演变,生活的变化,在创造具体的舞台形象时,又从生活出发,根据不同时代的人物性格和规定情境以及观众不断提高的欣赏能力,有所发展和变化。传统表演艺术之所以延续、发展到今天,正是历代艺术不断创造,革新的结果。他们把前人创造的成果,同自己的生活体验融合在一起,运用和发展传统,创造出了新的表演艺术,用以塑造鲜明生动的舞台形象。所以作为一个戏曲工作者,更重要的还是要反映今天的时代,创造适合反映当代人民生活的表演艺术。

