

Research on Performance Skills Teaching of Kunqu Opera Art

Lin Lin

The North Kunqu Opera Theater, Beijing, 100032, China

Abstract

This paper first expounds the main characteristics of Kunqu Opera Art from two aspects of music and singing performance, then analyzes the stage performance of Kunqu Opera Art thought from four aspects: large and small end modeling, singing, reading and painting, doing work and painting, and finally analyzes the performance skills of Kunqu Opera Art from three aspects: singing skills, speaking skills and action skills, in order to provide a valuable reference for us to deeply understand the artistic characteristics of Kunqu Opera and its overall stage performance.

Keywords

Kunqu Opera Art; characteristic; stage performance; performance skills

昆曲艺术表演技巧教学研究

蔺琳

北方昆曲剧院, 中国·北京 100032

摘要

论文首先从音乐和唱腔表演两个方面对昆曲艺术的主要特点进行了阐述,而后从大小砌末造型、唱念写景、做功写景以及龙套写景四个方面对昆曲艺术思想的舞台表现进行了分析,最后从唱腔技巧、念白技巧以及动作技巧三个方面分析了昆曲艺术表演技巧,以期为我们深入理解昆曲的艺术特征及其整体的舞台表现提供有价值的参考。

关键词

昆曲艺术; 教学特点; 舞台表现; 表演技巧

1 引言

我们一般把昆曲称为是昆腔或昆剧,在中国传统的戏剧表演艺术中,它极具代表性,它的生命力也很强。昆曲中的“昆”指的是地域,也就是现在中国江苏的昆山地区,昆曲艺术就是源自于这里。我们知道,四大声腔为海盐腔、弋阳腔、余姚腔、昆山腔四个戏曲剧种之合称。明和清两代,在中国的戏曲舞台上,昆剧这种声腔剧种的影响是最大的,因而,昆曲也被人们称为中国戏曲之母。从整个中国戏曲史来看,不管是在创作方面还是在表演方面,昆剧都有着最完整的体系,最深厚的基础,最丰富的积淀,它代表着中国传统民族艺术的璀璨成果,对中国的古代以及近代文学还有音乐舞蹈等艺术门类都产生了重要的影响。

2 昆曲艺术的主要特点

2.1 音乐方面的特点

昆曲是从昆山腔演变发展形成的,昆山腔最早出现的时

间是在元末明初,最初是作为一种清唱与小曲,流行于民间。明代嘉靖年间,江苏太仓出现了一名叫魏良辅的戏曲家,当时在昆山一带,有很多的戏曲唱腔在流行,他对这些戏曲进行了比较全面的收集与整理。魏良辅原本是中国江西豫章人,是当地的一名乐户,十分酷爱弋阳唱腔。到了江苏之后,受到了过云适和张野塘的精心指导,他开始对当时的海盐腔和余姚腔等进行兼容并包地学习,通过这种学习与借鉴,他将南北东西的戏曲风格集大成的融合在一起,创造出了一种新的“水磨腔”,它又被人们称作是昆腔,它有着清新的格调,细腻的表现形式,舒缓的节奏,柔美的音色。由此我们可以看到,昆曲这种音乐从一开始就是融合了其他多种形式的艺术手法。昆曲的板式主要分为5种,也就是散板、干板、一眼板、三眼板以及赠板。在昆曲中,伴奏的乐器种类很多,如箫、笛、唢呐、三弦、琵琶、月琴、鼓板、大锣、云锣、小锣、堂鼓以及铙钹等多种乐器。这些乐器如果全部都融合起来,就可以实现“交响乐队”的效果,它在风格以及表现力方面都独具一格。就昆曲而言,它又有南曲和北曲之分,它们都有着各自不同的特色。第一,从调式与音程来看,南曲的调式通常是五声音阶,北曲的调式一般是七声音阶;南曲在曲调方面,一般比较舒缓平稳,北曲的曲调常常会有跳

【作者简介】蔺琳(1990-),女,中国吉林白山人,硕士,三级导演、戏曲导演,从事艺术表演研究。

跃式的旋律。第二,南曲允许在一出戏中进行换韵和换调,北曲不允许在一出戏中来换韵和换调。在词曲结合搭配方面,南曲中有着较多的腔和较少的字,北曲中有着较少的腔和较多的字。由此我们可以发现,南曲比较委婉抒情,而北曲具有刚劲慷慨的特点。从唱腔形式来看,南曲在唱腔方式方面,分别为独唱、齐唱、同唱、接唱以及独唱接齐唱等五种形式,对于北曲来说,全部是由一个人来完成唱腔。

2.2 唱腔和表演方面的特点

昆曲在唱腔方面,对于声音的要求比较高,要严格把握好声音和节奏,对其速度也要掌握好,在发音咬字时,必须保证清晰,在技巧方面也更加注重其细腻性。在唱腔方面,昆曲的腔法比较多,角色不同,就会呈现出不同的唱法。昆曲在音乐节拍方面,大多使用了传统戏曲中典型的节拍,如一眼板和三眼板以及流水板等。在具体唱腔方面,戏曲中的剧情会比较曲折,人物也会有着多种情绪,在表达方式上也会各自不同,因而在唱腔和节拍方面也会存在不同的变化。昆剧在表演形式方面,具有严谨规范性,它充分体现出作为一种综合艺术的戏曲特质。在进行昆剧表演中,演员要确保其唱腔和念白以及表情还有动作体态等实现有机地融合,进而完美地呈现出戏曲中的不同人物以及故事情节。事实上,对于中国的民族音乐以及舞蹈艺术来说,它们都从传统戏曲特别是昆曲中汲取了很多的养料。对于中国的民族舞蹈来说,它对于身韵训练非常重视,讲究写意,对于动作的表现力比较注重,无论是举手投足还是眼神手势,其中都蕴含着深意和韵味,这些都是极大地借鉴了昆曲等传统戏剧表演的手法^[1]。

3 昆曲艺术思想的舞台表现

3.1 大小砌末造型

昆曲在舞台造型方面,使用的比较多的是大小砌末造型,相比于其他的形式,在大小砌末的具体运用中,比较简洁和统一。一般而言,大砌末的呈现,通常由椅子、桌子、布城以及帐门等元素来完成,而酒杯和篮子以及船桨等内容都是小砌末。以桌子这一砌末为例,在昆曲的表演中,如果表现的内容中出现了楼台等元素,演员就会将桌子摆放在大帐前面,这样就能呈现出剧情中有关彩楼与阁楼的内容;对于御案和宴会等剧情内容,也可以通过设计不同的桌子的造型来进行呈现。这种呈现方式注重以部分来代整体,注重以小见大,很好地运用这种技巧,就能有助于昆曲中情境美感的有效传达,进而充分彰显出表演程序中具有的泛美化特质。

3.2 唱念写景

对于昆剧的戏曲表演来说,在唱段的起始方式方面,通常都会呈现出唱念写景的艺术特点。就具体的唱念写景而言,随着表演者对内容的不同演绎,观众也会在自己的脑海中中对相应的景象进行想象。例如,在《千里送京娘》戏曲中,前部分内容以大量的念白为主,来对赵匡胤与赵京娘回家途中的经历进行描绘,一路上的各种风景都以念白方式出现,这

种表达方式,将虚实融合在了一起,进而淋漓尽致地呈现出了昆曲艺术的意境美,同时也把赵匡胤对于京娘的细腻情感传达了出来^[2]。

3.3 做功写景

一般来说,昆曲通过做功写景这种方式,来呈现出戏剧人物的舞台形象,进而实现对环境的具体塑造,并传达人物的情感。通常来说,如果演员要想实现良好的做功写景,就需要掌握扎实的基本功,还要熟练地把握好唱念做打的全部内容,而后通过舞台的表演将美学艺术思想彰显出来。例如,在《夜奔》中,表演者舞台上的做功非常逼真,剧中的主人公被奸人陷害,在上梁山的过程中有着复杂的心情,通过舞台做功将这种心情鲜明地呈现了出来。

3.4 龙套写景

对于戏曲的舞台表演来说,龙套写景很常见。龙套演员使用不同的程序化方式,来实现对不同动作的传达,这样能极大地调动表演中的气氛,进而促进剧情曲折起伏的变化。在昆剧表演中,龙套写景也发挥着重要的作用。它体现出了一种虚实相生的艺术美丽,体现出夸张的特性,这样就能对表演舞台的气氛进行很好的烘托,从而淋漓尽致地呈现出传统文化的艺术特质。如在昆曲舞台表演中,“大推磨”是一种比较常见的位置转换形式,剧中主角会站在中间位置,龙套演员会进行不停地围绕移动,进而让观众了解到其空间位置发生了变化。这种方式可以灵活地将不同的空间呈现出来,它其中也包含着虚实相生的传统思想,能充分彰显出传统文化的特质^[3]。

4 昆曲艺术的表演技巧教学分析

4.1 唱腔技巧方面

就唱腔技巧来看,要想演好昆曲,就需要把握好其中的声音,节奏的速度需要掌握好,确保其顿挫疾徐,咬字吐音方面也必须讲究,根据不同的角色类型,有着不同的腔法和唱法之分。在音乐方面,一般都使用一眼板和三眼板以及流水板等形式。具体的唱腔过程中,会有不同的板式,全都是根据剧情以及角色情绪的需要来安排。昆曲的唱腔有着以字行腔的特点,腔要随着字走,唱腔上的腔格也有着严格的规定,这样就增强了音乐的空间布局性^[4]。

如《游园》中的“步步娇”“皂罗袍”“好姐姐”,《琴挑》中的“懒画眉”“朝元歌”,北曲中有“端正好”“新水令”“醉花荫”“点绛唇”“粉蝶儿”“斗鹤鹑”“一枝花”“集贤宾”等八套。昆曲中在应用曲牌时构成联套(又称套数),通过联套的选用、调剂、对比组成一个整本大戏的音乐和文学结构,基本上一出戏是一个套数。在唱腔技巧上昆剧注重声音的控制,节奏速度的顿挫疾徐和咬字吐音的讲究,并有“豁”“叠”“撮”“嚯”等腔法的区分以及各类角色的性格唱法。音乐的板式节拍,除了南曲“赠板”将四拍子的慢曲放慢一倍外,无论南北曲,都包括通常使用的三眼板、一

眼板、流水板和散板。它们在实际唱腔时自有许多变化，一切服从于戏情和角色应有的情绪。昆曲唱腔的特点是“以字行腔”，腔跟字走，在唱腔上也有一定的腔格，不同于其他戏曲可以根据演员个人条件随意发挥，而是有严格的四定：定调、定腔、定板、定谱。从而使音乐布局的空间增大，变化增多^[5]。

4.2 念白方面的技巧

“念”和“唱”在戏曲中也发挥着重要的作用，它们是互为补充的，可以有效地呈现出人物的性格变化。我们一般可以把戏曲分为韵白与散白两种，这两种语言都是进行了艺术的提炼，其节奏性与音乐性比较好，既悦耳又铿锵，和唱进行有机的协调。我们还是以《沉江》为例来分析。其中的第一句念白就体现出了“先声夺人”的功能。演员在侧幕内第一句就念到“杀败了啊，杀败了”，没有人出现在舞台上，但却先听到了声音，声音传达出了一种悲愤的基调，这样尽管观众并没有看到演员上场，然而也会在脑海中想象和理解这个角色的情感状态，对于戏剧中的故事背景也会有所了解，这样就能吸引观众，使其融入演员的演出以及剧情的发展中。因而，虽然这句念白就几个字，但却发挥着重要的功能，它第一时间细腻地流露出了人物的情感状态，在念这句“杀败了啊”时，要使用中声部，其中还要带一些颤抖，以便将哽咽的状态传达出来，进而来彰显出人物在面对战败时的心情，在念后一句“杀败了”时，要使用高声部，以便将悲愤的状态传达出来，进而传达出人物内心的绝望心情以及其精忠报国的信念。

4.3 动作方面的技巧

演员在演绎角色时，要灵活地使用各种不同的程式化动作，来传达出不同人物的性格特点，通过举手投足的动作，既能传达出其内心的感受，又能有力描绘出人物的外形特点，进而实现内外的有机交融，从而更好地塑造形象。在角色上场和下场前，或者是一段动作完成后，会有较短的时间停顿，这样做的目的，是要全力来描绘人物形象的精神状态，因此演员必须高度重视第一亮相这个环节。在《沉江》中，第一句念白完成后，演员就要上场和亮相，史可法横扫马鞭，手拿长枪，抖靠旗亮相，这时的文武老生演员，就需要集中全部的精神，表现出目光炯炯的状态，实现气震全场的效果。

此刻的史可法尽管战败，通过这一亮相，观众依然能感受到这位爱国将领身上的浩然正气，进而也就能充分理解其后面的殉国沉江的行为^[6]。

此外，在戏曲中，还经常会使用到“摔僵尸”这个动作方式，它主要用来描绘人在听到噩耗后或遭遇剧变后，出现昏厥或死去的场面。在《沉江》中，老赞礼和史可法见了面，老赞礼告诉了史可法南京城里的具体状况，听完这些叙述后，史可法的内心彻底崩溃了。老赞礼在念出“大势去也，大势去也”后，史可法的单手不断颤抖并一直往上伸，口里一连串地念出“噢”，当声音与手势都位于最高点时，他做出了一个摔僵尸的动作，描绘出一种昏厥的状态，这时的戏剧情节也发展到了高潮阶段。演员使用这个动作，来传达出人物面临着的崩溃心理，观众就能有一个深入的了解，还能让观众的情绪达到顶点，进而让观众产生极强的共鸣心理。

5 结语

在中国的传统戏剧文化中，昆曲是重要的组成部分。我们需要对昆曲艺术的特点及其表演技巧进行深入地分析，这样才能在舞台上将其艺术魅力充分展现出来，也才能更深入地传承和发展我们的传统文化。传统并不代表着墨守成规，它也需要不断创新，我们要在对昆曲技术进行传承的基础上，对先辈们的丰富经验进行汲取，进而在实践的创作中去不断提高表演技巧，从而彰显出昆曲艺术的独特美感。

参考文献

- [1] 杨阳.传统舞台上昆曲艺术的表演技巧——以传承版《桃花扇·沉江》为例[J].剧影月报,2019(4):63-64.
- [2] 丁修询.昆曲演剧方法与中国演剧体系——关于《昆曲表演学》(技术技巧卷)中的一些问题[J].艺术百家,2011,27(3):123-134.
- [3] 刘海燕.从昆曲《游园》中闺门旦的表演特点看传统声乐艺术对民族声乐表演的借鉴意义[J].艺术评鉴,2017(15):30-31+56.
- [4] 丁诗雅.昆曲演唱艺术在中国当代民族声乐中的运用——以几首作品为例[D].南京:南京航空航天大学,2016.
- [5] 邓解芳.走近戏曲——高中《音乐与戏剧表演》模块中的昆曲教学[J].中小学音乐教育,2012(7):14-16.
- [6] 郭腊梅,谈峰.昆曲传播的新平台构建“中国昆曲艺术多媒体资源库”的实践与应用[J].中国戏剧,2018(5):54-56.