

# 戏曲青衣表演艺术探究

张丽芬

(江西省乐平市文化馆 江西 乐平 333300)

**[摘要]** 中华上下五千年传统文化博大精深, 戏曲便是其中一个典型代表, 戏曲文化中蕴含着浓郁的民族气息和审美特征, 对世界戏曲文化有着重要的影响。青衣作为中国戏曲中旦行的一种, 有着非常显著的艺术成就和艺术影响, 而戏曲中青衣的艺术本质也十分值得探索。因此, 本文着眼于青衣这一戏曲角色特点以及表演的特征, 对我国戏曲青衣表演艺术进行分析和探究。

**[关键词]** 戏曲; 青衣; 表演艺术探究

青衣是中国戏曲的重要部分之一, 隶属于旦行这一剧种, 与花旦有很大区别, 在北方戏剧中, 人们称之为青衣, 在南方戏剧中, 大多数人称之为正旦。正如有句话说道称“花旦美在青春, 青衣美在岁月”。

因为正旦扮演的人物的命运大多比较坎坷凄苦, 像遭遇抛弃流离失所的, 生活困苦而饥不果腹、穿着十分朴素的, 与社会贵族的生活形成极大的反差, 因此这个角色又被称作苦条子旦角, 与苦条子老生是意思相同。青衣还有一个名字叫做正旦。正旦正生, 和后边的正净意思相差无几, 代表一个行当里最核心最主要的部分。根据中国戏剧的传统, 青衣是旦行里的核心部分, 因此青衣又被称为正旦。一般来说, 青衣半碗饭的角色大多为贤妻良母类的端庄正派的人物, 还有一些较为严肃的人物像旧社会的贞洁烈女之类的。青衣这一角色所处年龄段一般是青年或者中年。青衣的表演特点主要是唱工为主, 且唱功的繁重程度很高, 念白为辅, 搭配一定的身体部位动作, 动作幅度都较小。在这里强调一下念白, 念白是念韵白而非念京白。像《白蛇传》最后的一折《祭塔》, 孙尚香听说刘备的死讯, 到江边去哭祭的《祭江》, 《二进宫》的李艳妃, 《三娘教子》的王春娥, 《春秋配》的姜秋莲这些典型的青衣戏, 都是由青衣这一戏曲角色扮演出来的。

## 一、戏曲表演中青衣的角色特点

1. 扮演的角色以悲剧为主。戏曲来源于生活, 是以艺术的形式对现实社会生活的真实反映。通过戏曲中不同戏剧人物角色的设定, 反映社会生活中人们的性格、地位以及当时社会环境下人们生活的状态。通常青衣扮演的是现实生活中命运多舛、饱经世事沧桑、命运坎坷冤苦的妇女, 向人们抒发命运的凄苦换取人们的理解和同情, 更甚会为她们申冤诉苦。

2. 戏曲表演要求以情入戏, 达到身临其境的效果。由于青衣的角色设定一般为苦情悲剧的角色, 所以对演员的情感要求是非常高的, 演员必须以情入戏, 发挥出青衣表演的真实性, 能够让观众深刻的感受到青衣角色的情真意切。在戏曲表演中, 青衣的表演需要对情感的饱满度有非常到位的把控, 表演者需感情细腻、以情托声、声情并茂, 情到之处, 皆有委婉动人、潸然泪下的效果, 能够把控全场的情感节奏, 有人指出青衣的表演, 需做到“面有愁云”、“眼含哀愁”, 演员以凄苦哀怨的戏文曲调和哀鸣的声调, 情之所至处, 使人悲从中来, 皆能够引起台上台下全场同声悲伤。因此, 在戏曲青衣表演中, 表演者必须在整场戏曲表演当中渗透“情”字, 以情演戏, 以情传情, 彰显戏曲青衣的艺术感染力和表现力。

3. 唱念做打四功把控到位。中国戏曲讲究唱念做打四功, 青衣表演中对唱功的重视度很高, 也就是说, 唱功达到一定的程度, 青衣这个角色大体上是演绎成功的。因此, 要演好青衣这一角色, 成为一个优秀的演员, 必须把基本功打牢打扎实, 对于戏曲中的人物形象的塑造和情感的表达必须拿捏到位, 通过细节诠释人物形象, 将唱念做打四功的标基础打扎实甚至在舞台表演中转换游刃有余, 准确的向观众表达人物情感, 带给观众真实的情

感体验。

## 二、戏曲青衣的表演特色

1. 青衣表演中的神态特色。在青衣表演中, 神态起着举足轻重的作用。因为青衣这一角色的性格限制以及青衣表演时动作幅度不大, 演员必须依靠神态的转换来完成人物情感的表达。眼神是情感传递的核心, 观众通过演员眼神中流露出来的情感来感知人物的思想情感和心里想法。但值得注意的是, 眼神不是眼睛睁大或者眯小, 而是要炯炯有神, 在这个过程中, 表演者要不断训教自身的眼神表达, 不能随意的睁大眼睛来完成人物性格的塑造, 而是从眼中有光, 眼中能够迸发神韵, 从而直击观众心里, 与观众达到情感的共鸣和升华。由于眼神的表现会直接影响到整个青衣角色思想情感的表达, 所以青衣这一角色的眼神传达的要求是非常高的, 不同的角色, 演员表现出的眼神传递出的情感应是有所不同的。例如大青衣这一角色, 大青衣角色在戏曲表演中所代表的人物是正面人物, 是那些深受我国古代社会中封建思想禁锢的妇女, 因此她们的眼神往往是谨慎而稳重的。因此, 在戏曲表演中, 演员应该注重准确把控角色人物的性格特征和思想情感, 通过恰当的神态表达和准确的人物动作向观众传递人物的角色特征, 向观众展示出在那种社会背景下, 不同人物的性格以及不同人物的内心想法。

2. 青衣表演中的服装特色。青衣的服装大多以青褶子为主, 有的穿女蟒, 有的穿宫衣, 蟒和宫衣都是有固定的式样花色的, 而一般的青衣褶子的色彩都以素雅为主。另外, 由于青衣的服装特色, 青衣还有另外一个名称叫做青衫或衫子。

3. 青衣表演中的体态特色。青衣的表演艺术中追求的是“头正身正为正”, 因为青衣表演者的体态动作受思想控制和影响, 所以在实际情况中青衣的表演会存在一定的偏差。青衣表演者的头部身体不能随意晃动, 但也不能完全定在原地, 一动不动, 所以表演者应该立足于剧情需要和自身的对角色特征的解读和理解做出最恰当最准确的动作。例如: 《醉》这一戏曲表演中, 当演员听到“皇上不来了”这句台词时, 所表现出的情感是失望中夹杂着嫉妒的情感, 又由于自身的身份限制, 只能表现出生气的情绪, 当“他”这个字被念出来时, 演员为了突出自身较大的生气程度, 可在适当的将头向右侧幅度的转动的同时侧身甩袖, 如此便能让观众全方位的领略出当时人物的内心情感, 也给予了观众良好的情感体验。所以说, 演员的体态动作无形中加强念白的感染力和表现力, 通过连续的手势动作和情态的表达, 观众对人物性格和形象有了全方位的认知。另外身段美也是戏曲表演艺术中的不可分割的一部分, 戏曲表演者必须要实现上下身的合一, 体态动作以及情感表达都应该与剧情相吻合, 身临其境, 以情入戏, 身动情动, 将人物形象淋漓尽致的表现出来。

## 参考文献

- [1] 徐文杰. 浅谈青衣的表演艺术[J]. 大众文艺, 2014, (20).
- [2] 田美玲. 浅谈京剧青衣表演艺术[J]. 大众文艺, 2014, (24).