

浅谈越剧小花脸角色塑造

乐静文

杭州西湖名胜区岳庙管理处（连横纪念馆）

摘要：越剧小花脸角色作为越剧表演中的重要角色类型，其表演特点和塑造方法对于深入理解越剧文化具有重要意义。通过对越剧小花脸角色的研究，可以拓宽我们对越剧表演艺术的认识，加深对越剧文化的了解。论文主要分析了越剧小花脸角色的表演特点，并提出了自己的观点来探讨如何塑造越剧小花脸角色，可供同类角色表演参考！

关键词：越剧；小花脸；角色塑造；表演特点；个性化

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.05.214

一、研究背景

越剧是中国传统戏曲剧种之一，自20世纪初开始发展至今已有近百年的历史。越剧小花脸角色是越剧中的一种重要角色类型，以其娇美活泼、娴静可人的形象和独特的表演风格而受到观众的喜爱。随着时代的变迁和社会的发展，越剧小花脸角色的塑造也在不断创新和探索中。研究越剧小花脸角色的塑造背景，有助于我们更好地理解 and 把握这一角色类型的形成与塑造。首先，越剧小花脸角色的起源与发展与越剧剧种的产生和演变密不可分。越剧起源于浙江绍兴地区，经过折子戏和南戏的熏陶和影响，逐渐形成了具有浓厚地方特色的越剧。而小花脸角色的诞生，则是在越剧中塑造出了一种兼具婉约柔美与大气磅礴的表演方式和形象，成为越剧舞台上独具风采的艺术珍品。

二、越剧小花脸角色的扮演要求

越剧小花脸角色作为越剧戏曲中的一种重要角色类型，有其独特的扮演要求。这些要求包括身体形态、表演技巧和心理素质等方面，对演员的综合能力提出了相应的挑战。

1. 外貌形象

越剧小花脸角色的外貌形象需要具备一定的特征。他们通常有清秀的容貌，纤细的身材，柔和而优雅的气质。演员需要通过衣着、发型以及化妆等手段来突出这些特征，以便能够更好地展现角色的特殊性格和身份。

2. 舞台能力

越剧小花脸角色的表演需要具备高度的舞台敏感性和艺术感知力。演员需要准确地把握剧本中的情节和角色性格，通过细腻而精准的动作和面部表情来展示角色的内心世界。他们应该具备良好的舞蹈基础和肢体控制能力，能够通过身体语言来传递情感，并使得观众能够深入理解角色的情感变化。

3. 声音表演

越剧小花脸角色的声音表演也是至关重要的。他们

需要具备清澈而富有穿透力的演唱声音，能够准确地发挥越剧的特色唱腔。演员需要掌握越剧独特的音乐表达方式，通过音调的变化和音乐节奏的处理来体现角色的情感变化和剧情发展。

4. 表演技巧

在扮演越剧小花脸角色时，演员还需要具备良好的表演技巧。他们应该能够准确地表达角色的情感，掌握好节奏和台词的处理，以便能够更好地与其他演员进行配合和互动。演员还需要具备丰富的角色塑造经验和创新思维，以便能够为角色注入新的生命和个性，从而更好地与观众产生共鸣。

三、越剧小花脸角色的表演特点

1. 身段表演特点

越剧小花脸角色在表演中具有独特的身段表演特点，这些特点使得他们在舞台上具有强烈的表现力和魅力。下面将详细介绍越剧小花脸角色身段表演的几个特点。

首先，越剧小花脸角色的身段表演非常注重形体的优美和灵动。他们经过长期的训练和磨炼，身法灵活，姿态优雅，身姿舒展，给人一种优美的感觉。他们的身体控制能力非常强，能够通过身段的变化来表达角色的情感和内心世界。

其次，越剧小花脸角色在身段表演中注重形象塑造。他们在表演过程中会根据角色的性格和故事情节的需要来塑造不同的形象。通过细微的身体动作和姿态的变化，他们能够表达出角色的个性特点和情感变化，使得观众更容易理解和接受角色。

此外，越剧小花脸角色的身段表演还注重动作的精准和节奏感。他们在表演过程中会精确地控制自己的身体动作，使得每一个动作都具有美感和节奏感。他们能够通过身段的变化来传达角色的情感和心理变化，使得观众更加沉浸在剧情中。

另外，越剧小花脸角色的身段表演还注重配合和对

位。他们在表演过程中与其他角色之间需要进行高度的配合和默契。通过身段的配合和对位，他们能够使得整个演出更加和谐和统一。同时，他们还能够通过身体的变化来表达角色之间的互动关系，使得观众更加容易理解和感受到故事的情节发展。

2. 面部表演特点

面部表演是越剧小花脸角色塑造中至关重要的一环。通过面部表演，演员可以准确传达角色的情感、性格特点以及内心世界，使观众更加真实地理解和感受到角色的情感。面部表演的特点主要体现在以下几个方面：

首先，越剧小花脸角色的面部表演极富表情。演员通过各种表情来塑造角色的性格特点和情感状态。面部表情可以细腻地展现角色的喜怒哀乐，使其更加立体化。比如，当角色快乐时，演员会用笑容灿烂的面庞展现出角色的喜悦；当角色愤怒时，演员会通过紧锁眉头和愤怒的眼神来展现出角色的愤怒情绪。

其次，越剧小花脸角色的面部表演具有细腻而精确的动作。演员通过微妙的面部动作来传递角色内心的细微变化。比如，当角色感到惊讶时，演员会以极快的速度瞪大眼睛，使观众感到角色的惊讶；当角色感到害怕时，演员会微微颤抖嘴角，透露出角色的恐惧情绪。

此外，越剧小花脸角色的面部表演还具有独特的区别化特点。每个角色都有其独特的面部表演特点，使观众能够迅速辨认出不同的角色。比如，越剧胭脂毛大有特定的划眉、挑眉或抬眉动作，以突出其个性特点和身份背景。

另外，越剧小花脸角色的面部表演需要与身段表演、声音表演相互配合，形成一种整体感。面部表演必须与角色的动作和语言紧密结合，通过合理运用面部表情来突出角色的动作和语言的表达效果。

3. 声音表演特点

越剧小花脸角色的声音表演特点是其表演艺术的重要组成部分。在塑造角色形象和情感表达方面，声音的运用起着至关重要的作用。

首先，越剧小花脸角色的声音表演特点主要体现在嗓音的柔美和高亢。越剧在表演中注重音调的切换和变化，通过声音的高低、响度、音色等方面的变化，使观众能够感受到不同角色的性格特点和情感状态。在塑造角色性格方面，越剧小花脸角色通常使用柔美、细腻的嗓音，以展现角色的温柔、善良和娇媚；而在表达强烈情感和激动场景时，则会使用高亢有力的嗓音，使角色形象更加生动立体。

其次，越剧小花脸角色的声音表演特点还表现在方言的运用上。越剧的传统剧种中通常使用宁波方言作为表演语言，这也成为其独特的声音特点之一。方言的运用在表演中不仅能够增加地域特色，更能够使角色形象更加真实而贴近观众。通过方言的运用，观众能够更好地理解和感受到角色的文化背景和情感体验。

此外，越剧小花脸角色的声音表演特点还体现在歌唱技巧的运用上。越剧小花脸角色经常在表演中使用唱腔，通过歌唱技巧的运用来表现角色的情感变化和心理状态。越剧的唱腔通常以抑扬顿挫、高低起伏为特点，通过各种吟唱方式和技巧的运用，使角色形象更加生动鲜活。同时，越剧小花脸角色在唱腔中还常常使用一些独特的音韵和音调变化，加强了角色形象的个性化和艺术表达的丰富性。

三、越剧小花脸角色的塑造方法

1. 角色性格的塑造

越剧小花脸角色在角色性格的塑造上有其独特之处。通过深入刻画角色的性格特点，演员能够更好地表达人物内心世界，使观众更容易理解和认同角色。

首先，角色性格的塑造取决于人物的背景和经历。在越剧中，小花脸角色通常扮演少年男子、年轻女子等年轻有活力的角色。这些角色通常具有积极向上的性格，充满着朝气和活力。演员在塑造这些角色时，应该注重展现他们的年轻和活力，通过姿态和动作，展现出他们的活泼和开朗的性格特点。

其次，角色性格的塑造还需要考虑角色的情感状态。不同的情感状态会影响角色的性格表现。例如血手印的张培赞，当角色遇到困境或痛苦时，他们可能表现出内向、敏感或忧郁的性格特点。相反，当角色处于快乐或兴奋的状态时，他们可能表现得更外向、活泼和无忧无虑。演员在塑造这些性格时应该注意情感的真实性和转变的流畅性，使角色的性格塑造更加立体生动。

然后，角色性格的塑造还需要考虑人物与其他角色之间的互动关系。人物之间的互动会影响角色的性格表现和发展。例如王老虎抢亲的祝枝山，角色之间的友谊或敌对关系，都会对他们的性格产生影响。演员应该在塑造角色性格时关注这些互动关系，通过行为和语言的表达，展现出角色与其他人物之间的情感纠葛和变化。

另外，角色性格的塑造还需要考虑角色的成长和变化。在剧情的发展过程中，角色可能会经历一系列的变化和成长，这些变化和成长会对他们的性格产生影响。演员在塑造角色性格时应该注意如何展现角色的成长和内心的变化，通过情感的转变和行为的转变，使观众能

够感受到角色的成长和变化。

2. 外貌形象的塑造

外貌形象是塑造越剧小花脸角色的重要因素之一。在越剧中，外貌形象不仅仅是演员的容貌，更是演员通过服装、化妆和道具等手段来展现人物形象和特征的方式。

首先，服装在外貌形象的塑造中起着至关重要的作用。越剧小花脸角色的服装多样而独特，通常采用色彩鲜艳、造型别致的传统戏服。演员通过服装的选用和搭配，能够突出人物角色的身份、性格以及所处的时代背景。例如，角色性格豪迈的男性角色会穿着华丽的戏服，展现出威严和自信；而柔弱的女性角色则会穿着柔美的服装，突出其温柔和善良。

其次，化妆是外貌形象塑造中不可或缺的一环。越剧小花脸角色的化妆非常重要，它能够凸显人物特征，使观众能够一眼辨识角色的性别、年龄和个性。不同的角色化妆风格也各有特点，比如男性角色的化妆比较浓重，突出眼部和面部轮廓线；而女性角色则注重突出眉毛和嘴唇的线条，使面部更加柔美和娇媚。

另外，道具也是外貌形象塑造中的重要组成部分。演员通过道具的使用，能够更加生动地展现人物的特征和个性。比如，角色拿着的武器、佩戴的首饰等都能够为观众传达出人物的身份和背景信息。

总之，外貌形象在越剧小花脸角色的塑造中起着不可忽视的作用。服装、化妆和道具等因素都能够通过视觉上的呈现来加强观众对角色形象的认知和理解。通过恰当地设计和运用外貌形象，演员能够更好地表达人物的性格特点，增强角色的可信度和吸引力，从而使观众更加沉浸于剧情中。因此，对越剧小花脸角色来说，准确把握外貌形象的塑造方法是非常关键的。

3. 表演技巧的运用

表演技巧在越剧小花脸角色的塑造中起着至关重要的作用。通过巧妙地运用表演技巧，演员能够更好地展现角色的个性特点和情感内涵，使观众更加深入地理解和感受到角色的魅力。

首先，对于越剧小花脸角色的塑造来说，身体语言和动作的运用至关重要。演员通过舞台上细腻的身段表演，能够使角色更加栩栩如生。在塑造角色时，演员需要注重角色的身体姿态和动作，以凸显角色的个性特点。比如，如果角色刚强果敢，演员可以展现出坚定的身体姿态和有利的动作，表现出角色的坚毅与勇敢。而如果角色柔弱婉约，演员则可以通过流畅的身体语言和柔和的动作来突出角色的柔美与温婉。

其次，面部表演是塑造越剧小花脸角色不可或缺的一种表演技巧。通过面部表演，演员能够更加生动地展现角色的情感变化和内心世界。在塑造角色时，演员需要细致入微地表现角色的表情变化，使观众能够感受到角色情感的起伏和内心的矛盾。面部表演需要演员对角色情感的把握和细腻的表演技巧，以使观众能够更好地理解和共情。

声音表演也是越剧小花脸角色塑造中不可忽视的一部分。通过声音的运用，演员能够更好地展现角色的性格特点和情感状态。演员需要在表演中准确把握角色的声音特点，通过音色、音调和语速的变化来表现角色的情感变化和内心体验。声音表演需要演员有较强的音乐感和节奏感，使观众通过声音的表现感受到角色的魅力和动人之处。

在运用表演技巧塑造越剧小花脸角色时，演员还需要注重细节的处理和形象的塑造。细节的处理包括角色的眼神、微笑、笑声等，这些细微之处能够更加生动地展现角色的情感和特点。形象的塑造则包括服装、化妆和道具的运用，这些元素能够进一步突出角色的特色和形象。

结论

综上所述，越剧小花脸角色的塑造对于越剧艺术的发展和传承具有重要性。通过深入研究小花脸角色的塑造方法和表演特点，演员们能够更好地展现角色的性格特点和情感状态，推动剧情的发展，引导观众的情感共鸣。同时，对于越剧艺术的传承和发展，小花脸角色的塑造具有重要意义，能够为后辈演员们提供宝贵的经验和借鉴，推动越剧艺术的不断创新与发展。因此，在越剧表演中，注重小花脸角色的塑造与表现，是至关重要的。

参考文献

- [1] 孙正阳. 丑而不丑 艺不压身[J]. 中国戏剧, 2016(10).
- [2] 静舟. 周而复始 周派流芳 简谈淮剧大师周筱芳的流派艺术[J]. 上海戏剧, 2017(8).
- [3] 张祖群. 电影《大丑》的戏里人生: 中国传统戏曲何去何从?[J]. 电影评介, 2015(6).
- [4] 胡亚珩. 从小说《红楼梦》中的戏曲音乐描述看清代“康乾”时期戏曲文化[D]. 南京艺术学院, 2017(5).
- [5] 李和畅, 孙红娟. 论中国传统动画中戏曲元素的运用[J]. 才智, 2013.