

浅析豫剧《泪洒相思地》中王怜娟的角色体会

阎麦玲

河南豫剧院二团

[摘要]通过豫剧《泪洒相思地》中王怜娟的演绎，我深刻理解了怎样合理运用戏曲的表演手段塑造生动完整的舞台艺术形象，是我们戏曲演员的最高任务。

[关键词]豫剧《泪洒相思地》；王怜娟；角色体会

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1031

本文作者阎麦玲

一、剧情

豫剧《泪洒相思地》剧情简介：县令之女王怜娟聪颖美丽，知书达理，一夜月下弹琴散心，被私闯花园的张青云听到，张青云被王怜娟容貌和琴艺吸引，向怜娟表达爱慕之情，后两人深深相爱。一日，张青云接到家书一封，信中说母亲病重，命他速归。当他急回苏州后，才知父母已为他定好与蒋巡察之女蒋素琴结婚的日期。洞房内，青云被蒋素琴美貌和家势倾倒，与之成婚。王怜娟日夜思盼，等待青云归来。不料，怀孕之事被父亲发觉，于是，她被逼跳湖自尽，后被好心的渔婆救起，一起到苏州找张青云。张青云怕危及自己的前途和利益，反目为仇，割掉丫鬟小玲的舌头，王怜娟彻底绝望，产下一子，含恨而死。

豫剧《泪洒相思地》故事情节曲折，唱腔动听，催人泪下。豫剧名家李金枝的成功演绎，将这部戏打造成为豫剧的经典剧目，久演不衰。

2003年，我演这出戏的时候，还没拜师，因为那时豫剧名家李金枝还没开始收徒，从1991年考入许昌文化艺术学校起，我就有一个梦想能成为豫剧名家李金枝老师的徒弟，我的梦想终于如愿以偿了。拜师后，得到恩师的悉心指导，教诲我只有认真研读剧本，分析人物的身份、地位，理解人物的情感，才能声情并茂地塑造人物，教授我学习唱腔和表演，在恩师孜孜不倦的教诲下，我得到了这部戏的真传。

豫剧《泪洒相思地》是一个悲剧故事，本身并不能新奇，然而豫剧这种特殊艺术形式将一个平淡的故事演绎得感人肺腑，表现出了浓重的悲剧色彩。我反复阅读剧本，探讨、体验

人物的内在感情，纵观全剧以“花庭会”“楼台别”“洞房梦”“相思苦”“西湖难”“庭堂斥”“临终恨”这个场次展开的。

这个戏的前两场，王怜娟和张青云的情意缠绵；第四场，成了王怜娟的相思之苦；在五、六场，王怜娟的九死一生、痴情等待；最后一场，王怜娟的含恨而逝、张青云的拂袖而去，剧情一波三折，跌宕起伏，使得观众的情绪也随之起伏波动，王怜娟的遭遇使人同情，青云的绝情和忘恩负义，使人痛恨。剧情并没有以这种情绪爆发出来，而是不断地酝酿、铺垫，直到最后也没有以传统的善恶因果报应薄情寡义的张青云，并没有因他的绝情而付出代价，那么观众的同情与愤恨便交织成了一种难以言说的情感压抑在心中，传递出浓重的悲剧色彩，最后让人深思也就是给那些妙龄少女敲响警钟，必须要自尊、自爱、自强，才能避免悲剧的发生。

本文作者在豫剧《泪洒相思地》中饰演王怜娟

二、分析

下面就重点阐述重要场次：

豫剧《泪洒相思地》是我的恩师、著名表演艺术家李金枝老师的经典剧目。我的恩师通过吸取其他剧种之精髓，精心雕琢人物，创造属于她自己的艺术风格，并一炮而红。“投湖”为《泪洒相思地》中较为精彩的一折，表现了王怜娟的心情忧郁、心事重重，不知所以，后到父亲讲出实情的绝望，当父亲让其投身湖中时，经典的“三拜一叩首”的巧妙运用，表达了人物及其复杂的心里。“一拜”：自己私定终身所做事被当时的社会所不耻的愧疚之心；“二拜”：未婚先孕的羞耻之心；“三拜”：身怀有孕不愿舍弃生命，对张郎还抱有幻想的不甘之心。“一叩”报答父母十八年的养育之恩。王怜娟目视前方，运用空灵、散乱、绝望的眼神，将表演推向极致。其后父亲的一句“儿呀”也表达为人父的不舍之情，让观众潸然泪下。戏曲舞台的神奇魅力在于可以把现实生活中的美、丑，通过夸张、变形等艺术处理方式，形成一种独特的艺术美。“投湖”一场，王怜娟从忧心忡忡、羞愧难当到心如死灰，再到纵身投湖前木然的眼神，表达她口中虽无一语，但内心如海波

涛,看似回身闲散几步,褪下衣披,一跃投入湖中。声情并茂的表演,将人物的情感表现得淋漓尽致。

水袖是戏曲演员用来表现人物性格的重要手段。根据生活中的观察、体验又有创新、发展,在舞台演出中独具魅力。根据剧情的需要,恩师在剧中也有多处运用水袖的程式表演。谈到旦角水袖的运用,并根据自己的舞台经验归纳为抖、甩、打、掸,而且运用恰到好处、合乎情理,用以表达王怜娟复杂的心理。水袖功的运用不是孤立的,要顺、要合、要美、要有内容,要服从情节发展和塑造人物的需要而千变万化。

三、创作体会

我在演出“投湖”一折时,在表演上,充分观察、学习、融合了恩师的表演手法,全面而细致地刻画了角色的心理变化过程。戏从幕内女【独唱】:满腹疑虑出了门,为什么西湖岸边把轿停?“忧心忡忡”不知所以切入,父亲满目愁云、满怀愤怒,沉步前行,王怜娟自己疑虑不定、怯怯懦懦地跟随着父亲身后,将满面无知的心情准确而生动地传递给观众。剧目一开场,观众的心便被一只无形的手抓住了,不由自主地随着剧情进入了规定情境之中,时刻牵动着观众的心。这里的“忧心忡忡”是指害怕与张郎之情的事情败露,又不知父亲将自己带到湖边意欲何为,满腹疑虑的神情,用来刻画王怜娟不知所以、忧心怯懦的心理。场景环境,湖边大风声吹起,运用“平转”“翻身”“上甩水袖”等程式表演表现人物的柔弱、让人怜爱的状态,也是“投湖”的第一个亮相。

戏曲业界,有句俗语:“台上一伸手,就知道有没有。”看似简单,但恰到好处地运用刚柔并济的身段,才是对角色的正确解读。王怜娟说:“爹爹,湖边风大,我们还是回去吧。”柔弱的语气、语调、合适运用,深入人心,扣人心弦。后来,听父亲说:“你回不去了。”王怜娟的情绪由茫然无知到羞愧自责的急速转换,父亲运用演唱的手法将所知之事全盘托出,王怜娟心知事情败露,说出“爹爹”这二字,看似简单,但极具分量,自己深入体会:一是实情自己无法辩解,二是自己也有许多的压抑已久之情想对父亲诉说,三是想寻求父亲的原谅。

戏曲艺术就是这样要注重细节,看似简单的台词,往往对剧情发展起到很重要的作用。所以作为一名演员,要体会细微之处,要做到“撕烂”“揉碎”“消化”的过程,之后好的角色体悟,台词深入的理解,才能更好地把握人物。有了好的铺垫,才能有后面的经典唱段“爹爹爹爹我连声唤”,才会有声情并茂的演唱,才能打动观众。“千悔万错儿招认”此段唱为本场核心唱段,也富有层次、轻重缓急,使得剧中人物的情绪达到最大程度地外化,让观众感同身受,感人肺腑。

“无情不动人,无戏不服人”,这句话广为人知。这一折重点突出了内心外化的作用。但运用精湛的演唱不是为了炫技的,而是为剧情更好地服务,更好地塑造人物形象,赢得观众拍手叫绝。虽然本段唱腔凄美动人,但我认为它只是剧情发展的一部分,更应该深度琢磨的是其父决心让她赴死后的那段【滚白】:“既然是不容儿再做人,怎奈是儿今怀着他张门的根……”我想,观众也一定能被其所感动。而后的那段【念白】:“儿纵死九泉也不忘爹爹养育之恩,爹爹在上受儿一拜……”更是深入人心。每到此处,我自己都会情不自禁地潸然泪下,无比感动。无需华丽技巧,“三拜一叩”而后木然空洞的眼神,那决然转身的几步慢台步,加之打击乐的【一锤罗】都完美表现出王怜娟此刻心如死灰、六神无主、失魂落魄、决然赴死的绝望心情。“临终恨”一折中,王怜娟向蒋素琴诉说了自己的遭遇。这段唱词是运用了“陈情”的方式铺垫的。这段唱词概括了她与张青云得爱情,既渲染了她的痴情,

又充斥着对张青云的痛恨与自己的悔恨。王怜娟虽有满腹冤屈亟待发泄,但她也是一位官宦闺秀,演唱时,既有怨恨,也要注意火候,把握节奏情感。我认为,她的恨由悔始,一切的不幸自己也有错,悔不该当初轻信甜言蜜语许错身。开始是向蒋小姐诉说自己的悔恨和怨恨,到一定程度再升华,所有悔怨倾泻而下。

戏曲特别是河南戏以唱功为重,笑要笑出特色,哭也要哭出美感。切忌自始至终扯着嗓子大喊大叫。随着人物感情的变化转折,我运用了“扬、甩、抓”等水袖技法,尽情宣泄了人物内心无限悲伤的情感。然后我再运用节奏顿挫的“切齿音”唱出了“一场恶梦今朝醒……”。通过恩师的指导和自己对角色的深入体会,加之自己对人物的揣摩了解,总结出作为一个戏曲演员,研究人物心理,是十分重要也不可或缺的环节。从这个角度出发,演出可以较好地避免演人物而非演行当的问题。这需要扎实的基本功和平日里的勤学苦练。

饰演王怜娟的演员必须具有闺门旦行当的表演基础、对人物内心外向化的表现,加之水袖、台步、圆场基本功等集于一身的表演功夫,方能完成此人物的刻画需求。恩师李金枝老师运用多种表演技法来丰富王怜娟这一悲剧人物,打造出这部百看不厌的传世经典。

在戏曲舞台上,表现闺门旦的女性角色并不少见,如《拾花轿》的周凤莲与《大祭桩》的黄桂英同为闺门旦,但是其本质是不同的。人物性格的有差异,表演风格大不相同,正所谓“一戏一风格,一人一品性”,都要学会灵活运用,活学活用,做到每个角色有血有肉,真情实感,富有生命和丰富的准确人物展现。

在《泪洒相思地》移植为豫剧的过程中,恩师李金枝做出了大量的创新,在人物塑造上吸取了越剧的优美;在演唱方法上结合豫剧的特色满弓满调酣畅淋漓。在程式动作表演上吸收京剧的规范严谨,才有这么久演不衰的传世佳作。恩师李金枝塑造的这闺门旦的形象为什么如此动人?重要原因是把握住了一个痴情真情的传统女性特点,对人物有深刻的理解。她综合运用戏曲唱念做舞的手段,表达了一个深厚的情感,但与此同时还没有失去舞台的美感。

怎样合理运用戏曲的表演手段塑造生动完整的舞台艺术形象,是我们戏曲演员的最高任务。在娴熟地掌握基本功,并在舞台上表现出精湛技巧的前提下,一定要在之前深入地揣摩人物的心理,为人物在舞台上所有的呈现找到具有强烈支撑的逻辑和理由,并深入挖掘人物情感以及思想内涵,是当代青年演员的重中之重。作为新时代的青年文艺工作者,更要做到多学,多看,多想,多请教。这样才能够在今后刻画不同的人物而打下坚实的基础。

参考文献:

[1]李晨曦.浅谈舞台技术在舞台角色创造中的应用[J].中国民族博览.2019(01)

[2]隋兰.探析演员在表演艺术中的角色创造[J].传媒论坛.2019(09)

作者简介:

阎麦玲,1974年出生于周口,1991年考入许昌文化艺术学校,1994年毕业分配到河南豫剧院二团至今。代表剧目:《泪洒相思地》中饰演王怜娟和蒋素琴;《李三娘》中饰演李三娘;《下陈州》饰演张桂英和西宫;《喜迎公堂》饰演葛水仙;《大祭桩》饰演黄桂英。获奖情况:在2003年第三届河南省青年戏剧大赛中荣获一等奖。在2017年第十四届省戏剧大赛中荣获文华表演一等奖等。