

京剧老旦表演技巧思考

胡莹洁

沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）沈阳京剧院

摘要：京剧是我国传统戏曲文化的经典类型，在京剧当中包含多种行当，老旦行当是其中非常重要的一种，老旦行当在京剧当中塑造的都是一些比较经典的女性角色，老旦角色塑造是比较多元化的，而且很多都深入人心。京剧老旦表演对于整体戏曲剧目的呈现效果会有非常直接的影响，老旦表演具有独特性，往往在表演中需要赋予人物的情感、性格等“灵魂元素”，只有掌握京剧老旦表演的技巧，不断提升表演艺术水平，才能在京剧表演当中，对不同老旦角色人物呈现精髓进行准确把握，运用表演技巧强化人物感染力，给观众更好的观看感受。基于此，本文就围绕京剧老旦的表演技巧开展研究。

关键词：京剧；老旦；表演技巧

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2022.02.213

引言

京剧是我国国粹，经历了久远的历史发展，流传下来很多经典的京剧剧目，京剧当中的老旦行当从确立开始逐渐成为京剧当中不可或缺的角色，老旦行当的表演是具有厚度和层次性的。老旦表演如何能够比较真实的呈现出人物的特征，对细腻的情感、情绪表达，都是需要通过运用表演技巧来进行处理，老旦行当塑造的角色实际都是来源于生活，经过艺术创作而形成的人物，形象个性都比较鲜明，对京剧老旦表演技巧的合理运用有较高的要求。

一、京剧老旦表演角色塑造的技巧

在京剧戏曲表演当中，老旦行当在最初并不是一个独立的行当，是经历了历史时期很多京剧表演艺术家的发扬与创新，逐渐让老旦行当独立出来，并且成为京剧当中的非常重要的行当之一，在京剧戏曲剧目当中，老旦所塑造的是年龄偏大的妇女角色。这也奠定了老旦表演角色塑造的独特性，女性在不同的年龄阶段，所呈现的肢体动作、声音以及精神面貌等都是存在明显差异的，老年妇女的形象在大众心中是有大概轮廓的，而人是复杂的生物体，不同的人物的形象、性格等方面的特征都会有明显的差别。

在不同的京剧剧目当中，老旦塑造的角色类型也是呈现多元化的状态，大多时候京剧老旦的表演对于身段、台步、唱念等技巧都有特殊的要求，要着重将老年妇女的基本特征呈现出来。老旦的唱腔表演往往是控制在中音区和低音区，这符合老年女性发声的特征，因而老旦经常是运用演员自身的嗓音来呈现唱腔，老旦与老生唱腔之间在老旦行当发展初期是有紧密的关联，通过很多艺术大家在老旦行当历史发展时期的不断创新，逐渐与老生唱腔进行明确的分离，但是老旦唱腔表演仍然保留了一些老生代表唱腔的技巧。在老旦表演期间，除

了要凸显角色的形象、性格等特征以外，还要根据剧情情节的状态，以及人物在剧情特定的环境中所产生的思想与内心情感，合理的运用表演技巧进行全面的呈现，使得角色的塑造更加立体化。老旦角色大多都带有生活原型的色彩，虽然京剧戏曲艺术是高于生活的，但是在老旦表演角色塑造时，还需要保证角色形象是符合生活实际的，这样观众才能更好的接受老旦表演的角色塑造形象。

在京剧老旦表演当中，人物的“形象”是表演技巧运用需要关注的重点内容，表演技巧是一种艺术呈现方法，更重要的是要明确老旦人物形象的特征，老旦声腔是比较特殊的存在，在角色的形象塑造当中，声腔表演技巧的运用，可以让人物的形象快速的立体起来。还有情感的真实也非常关键，老旦演员需要能够深入的理解角色，准确把握角色本身内心的情感以及在剧情当中的情绪与情感状态变化，从而让角色形象更加生动，才能增强表演的感染力，除了运用表演技巧来抒发人物情感以外，演员也需要根据自己的理解和感受，融入真实感，这样角色的形象会更加饱满。

二、京剧老旦的表演流派的技巧

京剧老旦是一个独立的行当，而在老旦行当表演当中还分为多种流派，不同的流派都有自身表演技巧的特色内容。比较具有代表性的流派是“李派”，这种风格流派在老旦表演当中，主要是围绕“人物”，需要将人物的情感与演唱进行深度的融合，也就是要在剧目情节的环境当中，将声与情进行有效的融合呈现，让人物的性格特征能够更好的呈现出来，让观众在观看的过程中，能够对人物性格有深刻的印象，在表演期间能够带入到人物的情感、剧目情节世界当中去，因而李派表演追求的是人物真实情感的加深刻画。在李派表演的传承与发展当中，李金泉先生也进行了创新，形成了“小李

派”，在老旦表演当中唱腔的嗓音是非常响亮的，音色让人感觉非常清脆，一词一句咬字非常清晰，对于演唱表演效果的控制力非常强。

在老旦表演流派技巧运用方面，还需要根据京剧剧目中老旦角色的实际特征，来对表演想要呈现的角色效果进行明确，然后对表演技巧进行灵活和合理的运用，老旦表演呈现的外在神色与内心情感需要保持一致，这样才能让观众能够准确的理解人物，在表演过程中能够跟随表演被带入其中，所有的表演技巧实际上都是为了更好的呈现老旦角色。在不同的剧目当中，根据剧目本身类型以及角色特征的不同，需要采用相应的流派进行表演，各个流派之间是相互独立又相互辅助的。京剧在不断发展当中，流派风格逐渐增多，风格也在不断的创新优化，在运用表演流派技巧时，需要重点考量当代的京剧表演观众的审美变化情况。

三、京剧老旦表演的艺术个性创造

京剧老旦如今是非常重要的行当，而京剧老旦行当也是经过长久历史发展才形成如今别具一格的表演艺术形式，老旦表演的艺术个性创造在京剧发展当中从未停歇。尤其传统与新意之间的融合是京剧老旦表演能够持续流传的重要支撑，纵观历史时期很多京剧老旦表演艺术大家，都是在对老旦前辈的表演艺术和技巧进行学习和传承，然后在京剧老旦表演实践中不断的钻研，对表演技艺进行创新，构建自己的表演特色，在老旦角色塑造时使得自身的表演个性与人物进行良好的融合。个性创新也是老旦表演艺术能够健康、长久发展的基础，通过在老旦表演中不断的学习，实现艺术个性的创造，能够帮助老旦行当演员逐渐挖掘自身的表演潜能，更好的发挥表演艺术优势。而且新时期京剧还在不断的发展，社会公众在京剧表演方面的审美也在不断变化，因而需要在老旦表演实践中不断磨练表演技艺，并进行个性创造，从而更好地满足新时期京剧观众需求。

四、京剧老旦表演的唱念技巧

京剧老旦表演当中，唱念技巧的运用对于表演整体效果以及角色塑造的成功与否会有直接的影响作用。老旦角色塑造都是老年妇女的形象，老年阶段的女性发声音色会比较沉，也会有厚度感，在老旦唱念表演中需要演员更多的使用真声进行呈现，要根据角色人物的生理与形象特征，选择运用衰音或者雌音进行唱念表演。先来说衰音，老旦塑造的女性形象年龄是偏大的状态，声音会表现出明显苍老，声音的底气会有些羸弱，还有在表达人物的悲伤、感叹、苦涩等情感时，也需要运用衰音来表现更真实的人物年龄、身体状态特征。而唱念的雌音技巧，所呈现的音色会比较明亮和圆润，能够表现

女性的温柔、美感等特征。老旦的唱念音色是具有特色的，包括苍、擞、炸音、虎音等等。唱腔要根据人物的身份、性格、情绪、情感以及所处情节环境特征，进行不同方式的呈现，要同时保持女性和老年这两种属性特质，老年人的唱腔通常都是苍劲、深沉、醇厚的状态。就如经典的京剧剧目“杨门女将”系列当中，佘太君是老旦角色，佘太君心怀家国大义，性格豪迈，是女中豪杰，在“巡营”当中佘太君老旦唱腔采用的二黄原板，表现出苍劲古朴、委婉的独特音色，将老年人声音的深沉以及佘太君角色的情感抒发进行很好的呈现，整体唱腔的结构也非常平稳，可以让观众自然的被带入到佘太君的内心世界与剧情情境当中去。

念白是京剧表演中非常重要的方式，对于老旦表演来说念白技巧更为重要，京剧老旦的念白分为韵白和京白两种呈现形式。老旦念白与演唱有很大的不同，对于演员的语言功底有非常大的考验，念白往往是没有乐队进行伴奏的，念白表演的整体人物情感表达、氛围营造需要更多的依靠演员的念白功力，要求念白表演期间，要吐字清晰，每个字都灌入力量，并且保持整体念白表达的连贯性，通过念白的语气快慢、音调变化、字音轻重来呈现人物不同的性格和情感，并运用抑扬顿挫的方式让念白更具有感染力。老旦念白风格具有独特性，有效的运用念白技巧可以让观众更好的感受老旦表演的魅力。实际上，在不同的剧目当中，老旦角色人物都是唯一的个体，因而在老旦表演期间需要对人物在各方面的特征进行准确把握，要运用唱、念技巧进行个性化的表演呈现。同时情感的深化也是非常关键的，要将唱念技巧与人物的情感进行深度融合和匹配，随着剧目剧情的发展，人物的性格特征会相对保持不变，但是内心的情感却会发生明显的变化，在唱念的过程中要通过技巧的运用以及情感的赋予，让唱念表演效果能够更打动人心，对观众的情绪进行感染，使其能够带入到老旦角色的世界中。

五、京剧老旦表演的眼神技巧

（一）眼神技巧运用的作用

在任何的艺术表演当中，眼神对于表演人物的整体情绪、个性以及情感抒发，都是非常重要的，眼神技巧的正确运用，会让整个人物的状态与角色性格、剧目情节氛围有更好的融合。眼睛是心灵的窗口，也是老旦角色灵魂塑造的重要方式。眼神技巧的运用可以将人物的性格和内心进行更直接、深入的刻画，可以让老旦角色的表演变得更加具有生命力，让人物在京剧老旦表演中真正的“活”起来，这会让观众感觉老旦表演更加自然，就像演员真的就是京剧剧目当中的老旦角色人物一

样。

（二）眼神与角色之间的真实性匹配

京剧表演作为一门艺术行为，是具有生命力特征的，老旦表演塑造着多种多样的人物角色，眼神是一个人物灵魂与生命的重要表征体现，而且眼神所能够表现出的内容是比较复杂的，每一个老旦角色作为人物个体，会有相应的性格特征、形象特征，还会在不同的故事情节、环境当中产生情绪与情感的变化。因而眼神需要与角色之间保持真实的匹配，要能够将角色的性格特征与情感状态进行真实、准确的呈现。就比如“李逵探母”当中李逵母亲这一老旦角色的眼睛是瞎的状态，而且是终日哭泣所致，那么演员的眼睛就需要呈现上翻，像睁不开一样，需要运用上下眼闭兜起来的技巧，凸显出李逵母亲的苦涩、悲伤的情感。

（三）眼神当中要蕴含情感

情感的表达是眼神技巧运用的关键，在京剧剧目当中，老旦角色的情感色彩是比较浓厚和复杂的，运用眼神表达角色的情感是老旦表演的主要方式，也是让角色的情感状态更加灵动和鲜活的有效方式。在老旦表演当中的情感元素类型比较多样，包括悲伤、喜悦、悲喜参半、欢喜雀跃等等，不同人物性格和所处剧情环境下，情感的表达方式也会有差异，需要演员能够准确对角色特征进行把握，准确运用眼神技巧，进行正确的情感表达。

六、京剧老旦表演的台步技巧

老旦表演所塑造的老年妇女人物形象，对于身体形态的呈现基本符合生活当中老年妇女的基本状态，但是京剧老旦表演是一种艺术行为，在塑造人物形态时需要运用艺术方法进行二次创造，让人物的形象能够建立鲜明的特点，满足人们对于艺术审美的要求。台步技巧的运用，是老旦人物身体形态特征凸显以及美感提升的重要方式，在表演期间老旦的步伐需要根据人物的性格以及剧情氛围来表现当下人物的情绪、情感状态，而且台步还需要与京剧的乐队伴奏相互配合，来共同渲染表演氛围。不同的老旦人物，由于情节、人物个性等，所呈现的台步表演效果也会存在明显的差异，台步技巧的运用实际上是老旦表演过程中的点睛之笔，台步是与表演的场景、人物状态进行融合匹配呈现的，会让人物的形象会更加立体，情感渲染效果也会更加好。

七、京剧老旦表演的手法技巧

京剧表演当中的手法技巧可以比较明显的体现出一个行当的独特魅力，京剧的旦行所采用的手法技巧是以“兰花指”为主，可以体现出女性角色的手部动作的唯

美。对于老旦表演来说，常用的手法技巧为掌、拳、指这三种，手法呈现效果主要是端正，符合老年妇女的身份特征，老年人由于年龄和身体的特征，在手型方面就不能表现出比较俏丽的状态，而是要保持沉稳、含蓄的状态，在不同剧目情节和人物情绪状态下，手法技巧的运用也同样是人物形象塑造的重要方式，比如当人物比较激动、惊讶、愤怒等情绪状态下，手法就可以表现出颤抖，来呈现人物情绪的不稳定。手势也是一种艺术语言，要对人物个性和情节氛围对人物内心的影响进行综合分析，从而保证手法技巧运用的妥当。除了单纯的手势动作以外，拐杖也是老旦角色比较常用的道具，老年妇女角色的身份和身体状态的特征可以运用拐杖进行外化呈现。拐杖的使用也需要根据京剧剧目、人物身份和特征进行合理的规划，拐杖的外形与使用方法是技巧变换的主要内容。就以杨门女将当中的佘太君来说，佘太君所持的拐杖是御赐龙头拐杖，是佘太君尊贵身份的象征，而且佘太君虽然年龄大，但是身体状态是比较健康的，拐杖代表的是身份和气质，而不是走路的工具。

结语

国家对于京剧艺术的传承与发展非常重视，京剧表演是一门艺术，蕴含着丰富的文化内容。老旦作为京剧中的重要行当，老旦表演技巧的有效运用，是为了更好的塑造人物形象，让人物在舞台上更加饱满。因此，老旦演员需要在台下扎实外在基本功，磨练自身表演技巧水平。

参考文献

- [1]郭跃进.京剧老旦行当演进及审美嬗变研究[J].戏剧(中央戏剧学院学报),2021,(06):111-119.
- [2]韩启超.昆曲、京剧老旦歌唱颤音比较研究[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2021,(02):22-32+165.
- [3]肖娇.京剧老旦李(金泉)派表演艺术特色[D].山东艺术学院,2021.
- [4]汪锦生.京剧行当——老旦[J].东方少年·布老虎画刊,2021,(03):14.
- [5]马晓江.解读京剧老旦艺术创新与发展[J].戏剧之家,2020,(31):23-24.
- [6]梁尚君.京剧老旦表演技巧分析研究[J].戏剧之家,2020,(11):43.

作者简介：胡莹洁（1993-12），女，汉，山东，三级演员（中级职称），中央广播电视大学，行政管理，大专，戏曲表演。