

探讨水袖在戏曲表演中的运用

段晓莉

(舞钢市豫剧团 河南 舞钢 462599)

[摘要]随着水袖艺术的不断发展,各种形式的水袖艺术都得到了改进,从而更好地表达了其审美,结合了表演需要,增加了审美情感的作用,因此水袖在戏剧表演中发挥着极其重要的角色。在塑造人物的过程中,如果有关人员能将情感巧妙地融入到动作方案的各个阶段,那么表演与音乐就能得到充分的融合,而水袖艺术的静态与动态融合才能真正体现出魅力。

[关键词]水袖; 戏曲表演; 运用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.04.2095

前言

戏曲艺术是一门综合性艺术,包括几乎所有的艺术形式,其中最重要的形式是唱、念、做、打。而在戏曲演员的“做”功绩中,“水袖功”是舞台剧最基本的表演技巧之一,是传统戏剧艺术中不可或缺的一种风格化表现手法。在戏剧中使用水袖有两三百种方法。例如:抖袖、掷袖、挥袖、拂袖、抛袖、扬袖、荡袖、甩袖、背袖、摆袖、掸袖等等。手指、手腕、手肘和肩膀的协调统一是好袖管的关键。

一、水袖的意义

通过艺术加工和加工,戏剧表现可以比真实生活更加宏伟和生动。现代甩袖从传统甩袖设计上的变化,与表演者的表演完美结合,现在形成了各种不同形式的甩袖展示,更增添了美感,但始终遵循着戏剧表演的一般规律。

水袖可以表现出演员的性格特征,起到情感夸张的作用,扩大效果。还有上百个水袖的晃动、摇动、挥舞、投掷等动作,这些技术为几个世纪以来舞台美术技术的发展服务,是艺术形象塑造舞台的最佳形式。舞台上的人物应该表现出悲伤或喜悦的情绪,可以用一只袖子挽起另一个袖子盖住自己的脸来表达;也可以把衣袖滑向另一侧去制作礼物、表达敬意等,水袖是戏剧和人物发展表现的线索。

二、水袖的表演形式

为了在古代戏曲表演艺术中更充分地展现水袖的魅力,使表演形式更大方、更美观,更符合时代和人们的审美判断,那么在歌剧表演的视觉体验中就必须遵循审美标准“圆润、柔和、流畅、美观”的四个要素:圆,要求在舞台上表演,动作必须自然流畅。仔细观察传统戏剧中的“女性角色”,不知道正常的动作是不是直挺挺的,是否应该有适当的弯曲。无论是梅兰芳“名贵妃醉酒”,还是“天下大乱”的伪心态,以及《戏曲》中的大祭品“黄桂莹茶”都体现了一圈人的特点,这反映了茶清逸的风采,所以能给观众以美的享受。

柔和,是舞台表演中的要求,必须体现委婉温柔的感情。在传统的曲目中,妇女的动作较小,通常比较柔和。这要求女性角色的演员必须是灵活的,意思是柔韧而圆滑。中国传统戏曲中的女性角色通常代表善良和有爱心的女人,无论女性人物的性格有多么强烈,动作都应该以柔和的主线表现出来。

“顺”,是指在舞台上表演时,动作平稳如水流。这就要求在执行时,要自然流畅的表演水袖,操作之间的链接应该是无缝的。商小云在《丧子惊狂》中的表演,主人公在失去儿子的心悸之后,在寻找变成圆形套筒的途中,围着花团锦簇,翻过来,用一系列的锣鼓进行连贯的演出,展现了水袖的流畅自然的动作。

美感,是水袖表现的一个关键部分,在演员的配合下圆润、柔和、流畅之后,美的融合才能达到完美的艺术效果。歌剧的终极目标是创造舞台的独特美,而衣袖则是一个人心情感的完美表达,或是内容与形式完美的结合

三、戏曲表演中水袖的应用

几乎所有的戏服都有水袖,只有少数例外,在某些情况下没有具体的作用。水袖在戏剧表演中发挥着重要作用。这是戏剧演员必修的课程。有一百多种不同形式的水袖,一个熟练的表演者可以结合他们与其他行动组美妙地表达各种感觉。

水袖是一种使用方便的情感舞台造型,只有熟练的掌握这一技术技巧,才能达到精湛的表演效果。袖子不仅仅是用来跳舞的,更是一种更独特的表现方式。戏中的水袖表演也被划分为许多情境,如上海话剧《秦香莲》,首场戏中“上京寻夫”就不太实用,是水袖几乎一动不动的整场戏。原因是这仅仅是一种形式,只是为了向观众解释一些简单的情节和说明情节,丈夫赶往北京参加考试,而他们的孩子求见北京等,这样的场面,应该不会有太多的水袖表演。在第三幕中,秦湘莲没有被认出来,充满了绝望和悲伤,然后愤怒到了极点,长袖从轻柔到沉重的挥动,最后随着情绪的变化而改变了音乐,响起了敲击的节奏等等。

另一个例子是寺内杀人戏,韩奇追杀秦相莲母子。在这出戏中,要适度的使用水袖进行表演,尤其是在韩奇自杀的时候。秦湘莲通过自己的方式让母亲和儿子放手去了,秦小莲真正伤心时,用水袖的波浪表示心情上的起伏,就会把水袖投入韩奇的身体里。如果开场的这支舞在袖子上乱糟糟的,那一定会破坏动人的场面。

结语

演员可以根据自己对角色、情感和行为的理解和控制来塑造角色。在人物的创作中,如果你能将技巧巧妙地运用到人物情绪的每一个动作计划上,每个阶段都能做到,并能使观赏音乐与音乐融合,使一切动静结合,天人合一,真正体现水袖的魅力。作为一名戏曲演员,除了用优美的歌喉、细腻的表演在地方发泄人们的思想和感情外,还必须牢牢把握剧中人物的形象和水袖的力量,运用复杂、多变、优美、不断创新的水袖表演力量来传达戏中人的情感。因此戏剧演员必须要重视对自身的水袖技术的培养,不断提高自己的水袖表演技术,从而使戏曲表演内容更加精彩。

参考文献

- [1]赵素霞.(2008).水袖在戏曲表演中的运用与体会.剧影月报,000(006),91.
- [2]刘思.中国古典舞水袖与戏曲水袖的比较研究[J].文艺生活·文海艺苑,2019,000(007):115.
- [3]徐樛,孙晋诺,and许友超.“戏曲表演中的”水袖“是一种什么样的袖子?”.中华活页文选:初一年级版11(2014):62-63.
- [4]刘红伟.戏曲青衣演员水袖表演技能探讨[J].文艺生活·文海艺苑,2018,000(004):154.
- [5]赵素霞.水袖在戏曲表演中的运用与体会[J].剧影月报,2008(12)