

锡剧《夜明珠》陆翠花一角色的人物分析

赵晓惠

苏州市锡剧团有限公司

[摘要]锡剧这种艺术形式具有强烈的地域色彩,体现了吴地风俗文化,具有独特的艺术特色,包含了深刻的内涵,是中国传统戏剧文化和艺术形式的代表。本文从锡剧的艺术特点和作用出发,对锡剧的人物角色塑造进行详细分析,希望对锡剧的艺术特点形成一个比较清晰的认识,同时对锡剧的角色演绎提出相应的建议,以便更好地传承锡剧文化,促进锡剧事业长远发展。

[关键词]锡剧;艺术特点;角色人物

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.1950

锡剧是历史悠久的文化艺术符号,在中国古典戏剧艺术史上具有重要地位。在上百年的发展进程中,形成了独特的艺术文化形式。锡剧不仅有固定的人物类型,而且表演形式稳定,蕴含丰富的文化内涵,具有独特的艺术魅力。然而,随着时代的推进,为更好地传承传统的锡剧艺术,应该根据当前国内艺术文化的发展情况,在了解锡剧艺术特点的基础上,对锡剧角色人物进行深入分析,促进锡剧创新发展,并且弘扬优秀传统文化,使其得到更好的传承。

一、锡剧的艺术特点

锡剧起源于江南吴地,属于地方戏曲。由于受江南文化的深远影响,锡剧具有了独特的艺术特色。锡剧的语言主要是江南的地方方言吴语,吴语柔婉动听的特点使锡剧极富感染力。在锡剧不断发展的过程中,江南水乡文化也逐渐得以传承与推广。作为演绎锡剧的主要语言,吴语发音清晰,娓娓动听,影响了锡剧音腔的发展与变化,使锡剧更加具有柔和的美感。锡剧在江南地区广为流传,江南水乡碧水常青,景色幽雅迷人,和锡剧艺术融合之后,形成了锡剧独特的表演形式,进一步推进了锡剧的发展。通过对锡剧的详细分析,得知锡剧发展出了多种流派,包含各种唱腔,除了著名的姚派与沈派之外,梅派也是锡剧的主要代表之一。这几大派别的艺术特点别具一格,其演绎形式为锡剧增添了丰富的内涵。为了促进传统锡剧艺术与现代艺术不断融合,首先需要了解各个派别不同的艺术风格,把握锡剧的艺术特点。通过分析不同派别,从宏观上了解锡剧的体系,推进锡剧艺术在传承的基础上不断创新发展。

二、锡剧《夜明珠》陆翠花角色人物分析

在锡剧艺术中,存在明确的分工,且包含几个不同的发展时期。首先,在戏子戏时期,男性与女性这两类角色的称呼是互为对应的,比如,若称男性角色为上手,那么女性角色就是下手,或者称男性与女性角色分别为左口和右口;其次,在小同场发展阶段,艺术角色的种类逐渐变多,角色人物不仅仅局限于之前的传统老三,还出现了代表男性形象的小生、须生,与代表女性形象的老旦、花旦以及丑。第三,在大同场发展阶段,其角色人物的分类更为细致,比如,对小生详细分为风雅、文武,另外,既有家庭老生、老旦,还有文武老生、奸雄老生、彩旦等,丑也包括潮流丑、呆派丑。花旦更为细致,除了青衣悲旦、文武花旦、小旦之外,还有闺阁花旦与风骚花旦。要深入了解锡剧的角色行当,除了知道其分类之外,还要从舞台、歌舞、人物等方面深入研究,分析其舞台表演艺术、歌舞演绎方式、人物形象特征等,从而更加全面地认识锡剧。

(一) 锡剧的艺术根本——人物陆翠花

锡剧艺术独特的人物塑造方式,使得锡剧艺术具有别具一格的艺术魅力以及极高的艺术价值。就其女性人物塑造而言,首先要从形象上表现其戏曲化特点,进而突出女性的性格特点。其次,要注意把握锡剧人物表演的目的。锡剧之所以注重人物塑造,其主要原因在于通过演绎典型人物,使人物形象为大众所熟知,并得到百姓的一致认同。因此,在锡剧曲目中加入合适的舞蹈与演唱是十分必要的。而锡剧演员对女性角色的表演功力与角色演绎是否成功息息相关,可以说,演员的专业能力对舞台表演效果具有至关重要的作用。因此,锡剧演绎对于表演者的专业素质要求较高,需要具有娴熟的表演技巧,以及对人物的心理特征的理解能力。演员需要充分理解人物的情感与思想,精准把握人

物性格。演员还要了解当下的时代特点,结合时代特征对人物加强理解,为人物添加现代的审美色彩,使人物形象变得更加丰满,同时帮助现代社会的观众理解过去的人物形象。通过精美的表演,引导观众融入剧情,对剧情与人物形成深刻的理解,从而接受剧情中的人物。演员在表演的时候,应该注意台词、表情以及肢体动作三个方面的内容。在念台词的时候,演员要注意通过个人的肢体动作对台词进行补充。因此台词并不一定是连贯一致的,在没有台词的时候,需要运用肢体语言来传递剧情,保持剧情的一致性与完整性。另外,演员要注重面部表情的表现,通过丰富的面部表情,改变自己的声音、神态以及对眼神变化的把握,展现人物的内心情感与精神世界,使形神合一。通过戏曲演绎,使得表演的“形”与戏曲的精髓“神”达到统一,完整地展现戏曲艺术的美学韵味与艺术魅力。最后,演员的肢体动作的表演,既要标准,还要传神。演员的肢体语言与动作形态要和曲调与旋律保持一致。随着曲调的变化而变化,还要注意保持舞姿的美感。在充分展现现实生活的基础上,提高舞台表现力,增加舞台感染力。通过表演,将观众带入剧本情境中,使观众与人物感同身受,增加戏剧对观众的吸引力,以便观众通过观看演出,就能够感受到角色内心的波动,并且随剧情发展产生情绪变化,完全投入到表演之中。

如经典锡剧《夜明珠》中有一经典的女性形象陆翠花。这一人物贪财,泼辣,她不肯赡养老人,是一个对老人不孝顺的一个儿媳。只因为听说祖传有一颗夜明珠,就态度的转换先是以虚假地示好到没得逞后的原形毕露,对老人的百般刁难和一切的不好,围绕对夜明珠的贪图,想占有所有物资为己有,是一个恶毒的女人。这一人物性格突出,特点鲜明。在锡剧演绎中要充分展示这一特点,需要注意对人物的负面性格的把握。首先,演员需要结合剧本充分理解人物的思想与性格特点,对其性格特点进行充分展示,塑造丰满的人物形象。其次,演员需要注意对人物的主要性格特征进行放大化处理。就《夜明珠》而言,演员需要重点把握陆翠花这一角色的贪婪、蛮横无理的性格特点。若演员不对人物进行全面的分析,不了解这一角色的性格来源,就无法充分展现出其性格的负面特征,也无法将观众带入到剧情之中。最后,演员还应该了解人物产生这一思想的前因后果,掌握人物的家庭背景、时代特点。想要对角色人物进行充分了解,不能从当下的立场与角度对人物进行分析,而必须从历史的视角进行研究。分析当时的历史发展特点,从历史的角度对人物进行深刻剖析,进而把握角色的思想动态,对角色进行人性化阐释,从艺术层面理解其内心情感与外在表现。因此,陆翠花这一角色虽然可恨、可气、可恶、可悲,但是就其主要原因是由于当时的时代影响。所以演员在演绎过程中,要注意把握度的把握。在对陆翠花恶劣性格充分演绎的基础上,还要表达一定程度的惋惜与同情,将人物的灵魂与自己的表演相结合,提升舞台的表现力与感染力,既展现角色的内心情感,又为人物赋予当代价值,使观众能够意识到这一艺术作品的真正意义。

(二) 锡剧的典型角色——陆翠花的舞台形象

锡剧艺术的大部分内容为一表人才、博闻强识的才子与天生丽质、温良贤淑的佳人的民间故事。角色人物主要为女性角色,且尽可能完整地表现女性细腻丰富的心理与情感。从表演上来说,花旦与青衣的演绎对锡剧的整个舞台效果具有重要影响。纵观锡剧悠久的发展历史,可以发现对女性角色的表演为锡剧在

戏剧发展史上添上了浓墨重彩的一笔；比如锡剧《夜明珠》陆翠花这一角色人物，是一个贪财泼辣，对老人不孝顺的一个儿媳，是一个坏女人的典型，对此类女性角色是否表演到位，成为衡量锡剧艺术效果的重要标准之一。可以说，锡剧的艺术价值体现在女性角色的演绎上，锡剧的成功在于能够充分表现女性丰富的情感，为观众呈现真实的女性形象。对女性角色演绎进行深入分析之后，可以得出演员能够通过锡剧塑造人物的视觉形象，同时展现独特的艺术美学，使人物更加意象化，进而增加了锡剧的实际价值。因此，锡剧强大的生命力，很大一部分原因在于戏曲演员对于锡剧艺术的演绎。通过精彩的表演，使锡剧传播更为广泛，锡剧艺术形式流传更为久远。而曲目《玉蜻蜓》通过演员精湛的演绎，对人物进行了深刻的刻画，使锡剧更为形象生动，与此类类似的还有《珍珠塔》《双珠凤》等著名曲目。美妙的表演，使受到观众的赞美与好评。因此，为了更好地传播锡剧艺术，锡剧演员需要重视舞台表演，不断提升舞台表演能力，进而展现出锡剧的艺术魅力，推动新时代锡剧艺术稳定长远发展。

（三）锡剧中歌舞的演绎方式

就锡剧表演艺术而言，中国古典美学在其表演中得到了淋漓尽致的体现。锡剧的艺术表现形式和我国古典文化息息相关，古典美学贯穿于整个戏曲表演过程。一般而言，锡剧在表演的过程中会塑造不同的意象，使人物形象与故事更加丰满与完整。所以，歌舞成为锡剧表演中的重要组成部分。在曲目中融入舞蹈，能够使角色的精神世界在观众面前得到更加充分地展现。比如，过去在锡剧的表演中，青衣通常是知书达理的小姐，或者在封建社会具有较高地位的女性。因为这些特点，所以对青衣的表演要格外注意言行举止，需要言行稳重，展现出淑女的特点，同时体现角色娴淑恬静的性格。另外，想要取得更好的表演效果，一般而言，青衣的唱功也十分突出。其唱腔需要柔美婉约。因此，想要使角色符合实际生活，取得完美的表演效果，必须在戏曲演绎

中加入一些歌舞与舞蹈，在表演过程中，与观众形成情感上的互动，感染观众，从而获得观众的好评。

三、结语

随着我国戏曲艺术的不断发展，其种类逐渐增加，而锡剧因其独特的艺术特征受到观众的青睐。尤其是锡剧使江南文化中温婉清雅的特点得到广泛推广，深受大众喜爱。经过一百多年的发展与更新，锡剧已经成为独居一格的艺术表现形式，而且逐渐具有时代特色。艺术与百姓的实际生活息息相关，锡剧在结合百姓生活的基础上进行创作，通过对生活中不同人物的观察，塑造了一个个不同的典型人物，为大众留下了深刻印象。这使得锡剧艺术经久不衰。然而，随着时代的不断发展，想要长久保持锡剧艺术的生命力，就必须加强对锡剧艺术的创新。不仅要传承锡剧艺术中优秀的传统文化，而且要注意兼收并蓄。在锡剧中加入一些时代元素，使其得以创新发展，从而得到更加广泛的传播。因此，在新时期想要推广锡剧艺术，使其稳定长久发展，必须对其艺术特点进行深入研究，了解锡剧的各种角色行当，从整体上了解锡剧的发展历史，形成对锡剧的系统性认识。同时，锡剧演员要充分理解剧情与人物，不断丰富表演方式，创造更多更好的艺术形象，引导观众融入剧情，理解剧情，与其中的人物产生思想与情感上的共鸣，提升锡剧的舞台表现效果，推动锡剧艺术长远稳定高质量发展。

参考文献：

- [1]张秀萍.浅谈戏曲旦角表演艺术特点[J].戏剧之家,2015(16):24-25.
- [2]周伟.试论锡剧武生行当的特点与表演[C]//2015世纪之星创新教育论坛.2015.
- [3]朱文亮.锡剧中的人物塑造、曲调应用和行当[J].剧影月报,2015(3)

（上接第3388页）

务水平，尽可能地发挥出工会职能。第二，要采用现代化的信息技术，建立信息网络平台体系，切实聆听职工人员的真实诉求和心声，从而对工会工作不断进行调整和完善。

（五）建立有效的协调体系

在经营发展国有企业期间，职工群众之间的问题会对国有企业内部员工工作的积极性和团结力产生严重影响。营造优良的工作氛围，能够使职工人员全心全意地投入到自己工作中去。在创建优良工作氛围和环境期间，有效解决职工和职工之间的矛盾问题，这是十分关键的工作内容。在发展国有企业期间，不可避免地会出现职工人员之间的矛盾问题，在产生矛盾之后，需要通过工会对其进行调解。为此，针对职工与职工之间的矛盾问题，国企工作要提高重视程度，制定科学合理的调节体系，通过高效调节和协商，处理和解决职工与职工之间的矛盾问题，从而推动国企的健康发展。

（六）组建一支高能力高素质的工会工作团队

人是工会工作的主体，国企工会工作人员的素质和能力，对能否充分发挥出工会职能产生重要影响。国有企业在新形势背景下，提高了工会工作人员的标准和要求，然而想要最大程度发挥出工会产生的效果和作用，国有企业就要强化管理工会工作团队。第一，要对新形势下提出的要求进行充分结合，强化培训工会工作人员的综合能力，比如：协调能力、组织能力、交流能力等，提高相关工会人员的专业水平，将工会作用更好地发挥出来。第二，针对工会工作人员，要强化教育职业素养，提高个人修养和服务认知，为国企工会工作打造一支高能力高素质的工会工作团队，从而更好地高效展开工会工作，进而促进国有企业的健康和可持续发展^[4]。

（七）加强工会交流，提高企业的服务水平

归根到底，国企工会工作是为企业内部职工提供服务，开展国企工会工作的实际质量与员工满意程度以及企业、员工之间的劳动关系有着紧密联系，不仅如此，还会严重影响企业的实际

发展。工会要清楚在国企中自身工作的重要意义和作用，立足于多个方面提高工会服务水平，包括：公开制度信息、服务制度等。还要高度重视评价职工满意度工作，要在职工的工作区域范围内，设立交流沟通的信箱，获取员工的建议和意见；定期或者不定期的与基层员工沟通交流，提高企业决策工作中员工参与的积极性和主动性，及时改进员工觉得尚待完善的地方，提高服务能力和水平，从而强化职工满意程度，调动服务的主动性和热情，进而促进国企发展^[5]。

结语：

总而言之，伴随着不断变化的国际国内格局，在新形势下，国企迎来了崭新的经营发展环境，而工会是国有企业长足发展的关键性工作，为此，要捋顺国企工会的创新思路，可以通过创新国企工会工作理念、健全国企工会工作机制、创新国企工会工作内容、创新国企工会工作方法、建立有效的协调体系、组建一支高能力高素质的工会工作团队、加强工会交流，提高企业的服务水平等方法，提高国企工会工作整体水平和能力，有效维护国企内部职工的合法权益，从而使国有企业能够紧跟时代发展的步伐，与时俱进，进而推动国有企业的健康、可持续、高质量发展。

参考文献：

- [1]温绍俊.互联网背景下国企工会工作的创新发展策略[J].中小企业管理与科技,2020(28):54-55.
- [2]贾惠杰.当前国企工会政工工作的优化与创新[J].百科论坛电子杂志,2020(6):80.
- [3]郑海晨,李鹏飞.国企工会在服务职工工作上的探索与创新[J].中国科技投资,2020(6):69-70.
- [4]张可婷.当前国企工会政工工作的优化与创新路径探析[J].人文之友,2020(5):58-59.
- [5]李宁.国企工会工作要始终坚持,让职工群众成为主角[J].现代企业文化,2020(12):24-25.