

浅析京剧旦角动作形态的文化基因

郑婷婷

(沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心) 辽宁 沈阳 110167)

[摘要] 旦在舞台表演和戏曲文本中指的是女性角色的扮演者,即在戏曲中指的是女性符号,在京剧表演中,旦角演员的每一个动作?表情都有特定的程式规范和性格属性。本文主要通过梳理京剧旦角的特征性的动作形态,探析其动作形态后的文化基因。

[关键词] 京剧旦角; 动作形态; 文化基因

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.1504

一、京剧自出现以来,就受到了王公贵族、平民百姓的追捧,是我国的国粹,纵观京剧的发展,除了具备独特的唱腔、精致的扮相外,京剧的动作形态也是中正势美,十分具有韵味。在社会日新月异的发展变化过程中,京剧的动作形态还是得到了一直的传承和延续,留守住了自身的原始和香醇,保持着不可撼动的地位和身份,这就是传统文化的血脉和力量。

二、京剧旦角的动作形态

京剧戏曲中旦代表的是女性符号,是表演中女性角色的扮演者,在京剧戏曲中,对旦角的性格、气质、年龄、品行、身份有着细致、系统的形象,旦行可以分为花旦、花衫、武旦、青旦、老旦等支行。青衣,就是正旦,一般饰演的是正直、稳重、温婉的人物,受传统中国礼教思想的影响,青衣在舞台表演中,不管在任何场合中出现,都需要保持两只手交合在胸口和肚子中间的部位,其眼多为低垂含蓄,动作节奏多为舒缓、平稳,显示出行不动裙、笑不露齿的礼仪规范。与青旦相反的就是花旦,其扮演者多为年轻女性,举止轻盈伶俐,形象天真浪漫、活泼开朗,其动作形态要求娇小俏丽,眼神灵活。随着时代的发展,观众对于演员的表演形式有了更多的要求,为了满足这种需求,花衫行出现了,它是花旦和青衣行当的融合,还具有武旦的表演成分,唱念做打并重,这类角色性格或刚健婀娜,或典雅婉约,具有舞蹈化的身段表达。武旦一般是武艺高强的女性角色,女英雄、女将军、女侠客之类的都是武旦的形象范畴,其性格特点与一般女子有所不同,身体节奏刚劲有力,动作细腻又富有韧性。

三、京剧旦角身体形态中的儒家思想

儒家思想是封建正统思想,具有一套系统性的儒家妇女观,对于女性角色有很多道德上的要求,其核心是“男尊女卑”,这套思想存在了中国历史长河中两千多年,造就了古代女性谦卑、含蓄、被动的价值观念,在戏剧表演中,青衣护肚、闺门旦托腮、小花旦护肩、老旦护胸等身体形态,体现了不同人物的身体特征,也是传统道德模式对女性形态的约束和规定。儒家思想的精髓就是中庸,中庸的主要内涵就是“中和”,是中国传统文化的最高境界,中和的实际就是达到一种和谐的状态,在身体表达中运用这种思想,就需要控制好表演的尺度,体现快而不乱的动作质感。在京剧戏曲中,花旦、花衫、武旦的动作节奏虽然很快,但是秩序感和稳定感较好,青衣、老旦虽然动作幅度小,但具备细腻性和连贯性。例如,在《贵妃醉酒》这出戏中,如果醉的幅度太大,就有失贵妃的身份,十分轻浮,如果醉的幅度太大,就很难体现贵妃的内心和失落的情绪。梅兰芳现在在回忆录中讲述,演员的头部微微晃动,身体左右摆动,表示醉人站立不稳的形态,注意做到适可而止,如果脑袋乱晃、身体乱摇,观众看了会有不适,影响美观。《失子惊疯》是尚派的代表剧目之一,是一出唱、念、舞都高难度的一出戏,全剧的核心是表达“惊”与“疯”,戏

中的胡氏失子的状态是不能仿照生活中同类的情景进行演绎的,如果太过接近现实,就会失去美感,尚小云在演绎这一场戏时,运用了滑步、碎步、疯步等一系列的步伐,运用长卧云等特色动作,将胡氏失子后的惊恐和疯癫展现的淋漓尽致。

四、京剧旦角身体形态中的性别异位

在戏剧史上,女伶有着很长的一段历史,在秦汉时期的歌舞戏、参军戏中就有女伶参加演出了,一直到明末,大多数公开营业的戏班中都有饰演旦角的女伶了,往往都是台柱子。在清朝后,随着封建思想的加深,甚至限制了女子看戏的权利,因此,在京城等地的梨园大都为男演员,舞台上无论男女老少的角色都由男性扮演,因此,京剧上将扮演女性角色的男演员成为乾旦或男旦。梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生、徐碧云都是该时期的著名男演员,且都是以饰演俏丽女子而为人所知。梅葆玖先生曾讲述,男人演女人比女人演要面临更大的困难,需要付出更多的努力,在挣脱生理的局限,克服性别的差异后,才能在达到形似的基础上,做到神似,由于生理的限制,男演员在饰演乾旦时,更加重视细节,包括身姿和体态。而在女性能够重新学习京剧后,由于很容易忽略女性本来的一些形态塑造和情感细节,饰演旦角也有了更多的挑战,杜近芳先生在回忆自己跟随梅兰芳大师学戏时,往往先将自己想像成男的,再还原成原来的属性。男演员在饰演女性角色时,会先将自己从角色中脱离出来,观察女子的动作形态,模仿其一颦一笑,并逐渐从身体上的模仿过渡到心理上的模仿,这是一个不断跨越障碍、超越极限的过程,也是旦角在身体形态上不断美化和创造的过程。

从京剧旦角的发展史来看,封建思想中的性别歧视导致了性别异位的乾旦艺术出现,创造了京剧旦角表演形态及声腔流派,并一直流传至今。随着群众思想的进步,女性观众的出现和审美风尚的改变,女伶逐渐进入大众的视线,加上各阶层对女伶文化的追捧,在很大程度上增加了女伶技艺的发展,完成了演员性别和角色性别的对位。一直到今天,乾旦艺术还是众多学者和艺术家关注的话题,作为一种特殊的表演形式,乾旦的传统方式和价值还有待研究和探讨。

五、结束语

京剧中的旦角是特定时间中国历史的产物,是以特定的时代背景、社会文化以及审美特点为基础的,因此在丰富细腻的东西形态后包含着中国的传统文化。在了解了京剧旦角动作形态划分的多元性和合理性后,更能体会中国传统的文化基因。随着时代的发展,中国封建道德观念的淡化,旦角的形态风格也发生了改变,我们需要取其精华、去其糟粕,正确认识传承与发展的关系,不断促进京剧的传承。

参考文献

[1]王熙.京剧旦角动作形态的文化基因[J].四川戏剧,2016(07):16-19.