

昆曲丑行的审美特征分析

徐栋寅

(江苏省苏州昆剧院, 江苏 苏州 215000)

[摘要] 昆曲在我国戏曲艺术中的表演占有重要的地位, 昆曲也是中国传统文化的代表, 在中国戏曲中, 丑角是戏曲表演中极为重要的一个组成部分, 在对昆曲中的角色进行划分是比较有特色的, 与其他剧种也是具有一定差别的。在昆曲中主要的行当有三个, 其中就有小丑这一行当, 同时小丑又有丑和付两个门类, 由此可见, 昆曲对丑角重视。

[关键词] 昆曲; 丑行; 审美; 特征分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.886

通过对我国戏曲历史的发展历程进行分析, 在戏曲的创作与表演中, 昆曲的体系都是比较完整的, 具备的历史积淀也是极为深厚的, 在我国民族艺术发展中也具有极高的代表性, 在我国古代与近代音乐历史发展中都发挥了极为重要的作用^[1]。但是在文化全球化的背景中, 昆曲作为民族文化的代表与象征, 在当下的发展环境中却是比较困难的。在昆曲的艺术发展中, 丑角的存在使得昆曲的内容得到极大的丰富。美与丑是一组反义词, 但是在昆曲表演中, 美与丑却是紧密联系、不可分割的。美与丑即是对立的也是统一的, 在昆曲中丑到极处便是对美的展示, 在舞台表演中丑与美被演绎的淋漓尽致。在戏曲表演中, 丑角艺术蕴含着极大的智慧与哲学。在戏曲表演中, 丑是极具特色的, 它是我国戏曲角色中的一大特色。在西方的戏曲中丑角色通常都是邪恶、愚蠢、丑陋的化身, 完全符合丑的基本内涵, 也算是丑到了极致, 通常用丑来讽刺社会与批判社会中丑陋的现象。我国有着深厚的历史文化沉淀, 是历史文明古国, 在戏曲方面的造诣可以说是登峰造极。在我国的戏曲表演中, 丑角不仅仅扮演的是本质丑陋与可恶的人, 同时也可以是机智善良的小人物。因此, 在我国的戏曲表演中, 丑角也是有好与坏之分的, 也就是正面角色与反面角色之分^[2]。在我国的戏曲表演中, 丑角通常扮演的角色都是比较正面的人物, 具有忠良醇厚、善良的特点, 在生活中敢于反抗压迫, 勇于揭开事情的本相, 但是在实际的表演中通常又是以为搞笑的方式与妆容出场, 用滑稽搞笑的方式进行惩恶扬善。通过滑稽、搞笑的抽角色对生活原本美的东西进行展示。还有一种丑角就是实实在在的扮演生活中本质比较丑恶与奸邪的小人, 在表演过程中, 通常都会有比较夸张的脸谱妆容, 在表演中通常都是有比较大的身体动作, 还有独特的唱词与念白, 进而通过言行举止将丑角色的卑鄙不堪演绎的淋漓尽致。进而通过丑陋的丑揭示隐藏在人们内心深处的美, 进而引逗观众, 然后取得比较好的舞台效果。

一、昆曲中丑角脸谱的妆容

在戏曲表演中, 想要塑造一个形象逼真、符合剧情需要的丑角色, 必须要给丑角色制定一个符合剧情, 且能推动剧情发展的脸谱妆容。小花脸也是对丑角脸谱的俗称, 通常就是在

表演者的鼻子中间涂上一块白色的圆点, 然后在依据剧情的需要与表演的效果对白点进行调整, 通常白色圆点有的像桃子, 有的像豆腐块, 有的又是腰形的^[3]。例如, 在戏曲曲目《十五贯》的表演中, 角色娄阿鼠的人物特点是狡诈的流氓, 因此, 为了更好的将娄阿鼠狡黠多疑、流氓的形象进行更好的塑造, 通常是在表演者的鼻子上画一只小白鼠, 然后在丑角的太阳穴上贴一贴膏药, 将其扮作老鼠的耳朵。通过这样的扮演, 一只灵活、逼真的白鼠就出现在了扮演者的脸上, 同时也就展现在观众的面前, 当扮演者出场之后, 观众一眼就可以看出演员扮演的角色就是狡黠奸诈的小人物^[4]。在戏曲中丑角的扮演主要是通过脸谱以及言行举止去装扮角色的任务性格以及出身和背景, 毫无遮盖的将丑角之美进行全面的展示。又例如, 在戏曲《孽海记·下山》选段中的丑角小和尚, 在对小和尚的角色进行扮演时, 在扮演者的面部敷上状如木鱼的白粉, 这主要是为了点明该角色在剧中是一个和尚, 因此, 在脸谱的妆容中才会出现和尚专用的木鱼。在戏曲中丑角进行妆容的勾勒中, 丑角鼻子上的白色斑块不变之外, 在对面部的其他部分进行装扮时也是极为大胆的, 用到的颜色也是极为丰富的, 通常会用红、黑、白三种颜色对面部进行勾勒, 进而形成强烈的视觉冲击。丑角在对面部进行装扮时, 首先是在面部勾画一个白脸, 然后用黑色对鼻子、眼睛和嘴巴进行勾画, 在妆容的最后, 用红色的颜料早对白色的外围进行轮廓的描画。在戏曲角色扮演中丑角的鼻子通常都是以翻孔鼻和山形鼻为主, 眉形则是以撇眉为主, 眼形以三角眼为主^[5]。此外, 在戏曲中歪脸也是丑角中极为重要的一个角色脸谱。歪脸在进行脸谱的勾画时, 主要是在构图与用色以及形状方面的不对称性, 进而给人一种滑稽的美感。丑角在服饰方面, 通常都是破破烂烂的服装, 此外还有男女反着装与大小反着装的表现形式, 以新奇的服饰增加滑稽的效果。丑角脸谱在戏曲中是极为有特色的, 主要是由于脸谱可以依据剧情的需要与不同对脸谱进行不同的勾勒与创作, 尽可能做的就是贴切人物的个性特点。

二、戏曲中丑角的语言表达

在昆曲中, 丑角在语言的表演与要求上要高于其他角色, 丑角在表演中, 不仅要会唱词, 还要会念白, 对部分地区的方

言还要进行一定的掌握。丑角的扮演对功力的开眼是极为严格的。无论是在绕口令、自报家门、还是在报菜谱中，都要求丑角要吐字清晰，节奏和谐，要干净利落，响亮透彻，同时还要韵律优美。借用念白的形式，表演上又是比较夸张，含有插科打诨的喜悦之感，进而带给观众艺术与审美的享受^[6]。在昆曲丑角的表演中，丑角的用嗓特点在昆曲中也是极具复杂性的。在昆曲中，丑角经常扮唱时，有时是假嗓为主，有时又以真嗓为主。在角色扮演中，不同的角色则需要不同的用嗓，在丑角扮演中，不同的用嗓可以对人物的形象进行极具特色的扮演与表现，因此，在复杂的昆曲喜剧人物中，对扮演者的用嗓也是极为重要的一种考验。听音辨人的说法在我国早有流传，因此，只要丑角一出场，一亮嗓，观众就可以对角色的人物忒单、年龄以及心理状态等进行预判。因此，这也是昆曲丑角美的一个特色。

三、昆曲丑角的舞台表演

丑角在舞台表演中，身段都是比较灵活的，也是具有一定特色的。丑角在表演中之所以可以逗笑观众，通常都是由于丑角夸张的动作与身形表演。丑角在舞台上的动作是比较显眼的，相对于其他观众，就更加能够吸引观众的眼球与注意力。矮子功是丑角演员必备的能力与身段之一^[7]。矮子功在舞台表演中也会随着剧情的需要不断的变化，有时缓慢移动，有时又会迅速前行，在移动之中，丑角演员随时都可以将周围的环境与人物之间的关系进行展示，进而将自己的内心状态进行表达^[8]。丑角的每一个细微的动作都是剧情表演中必须要存在的，可以对不同的人物关系进行表达，还可以有效的推动剧情的发展。例如，在昆曲《孽海记·下山》选段中，丑角小和尚在出了山门之后，在小和尚急走半个圆场之后，从下场角之后向上场角上望一望。在这个时候，场上响起了鸟鸣声，小和尚顺势用食指指向高处，然后在起一个高步向上场角走去，进而将丑角小和尚此时欢快娱乐的自由心态进行全面的展示。当走到上场角的时候，小和尚用双手拍一下膝盖，双食指翻转过后指向下角，于此同时还要踮起右脚，口中念到：“你看，你看！”通过两角之间来回移动与两边高指，表达出山门外有许多的飞禽。自由飞翔的小鸟激起小和尚欢乐的心情，展现了小和尚期望自由、欢快的心理。进而通过丑角对美进行了展示。

四、昆曲中丑角的文化内涵

丑角演员在舞台上的表演对观众可以产生极大的吸引，给观众一场视觉的盛宴。这不仅是一场美的体验，也可以给观众精神慰藉^[9]。在丑角滑稽幽默的艺术表演背后，是中华五千年的优秀文化，通过丑角的表演将优秀的传统文化潜移默化地传授给观众，进而对观众的情感进行影响与升华，进而在情感与精神上形成共鸣。在昆曲曲目中，要引发观众的积极性与兴

趣，引发全场哄笑，只能是通过丑角滑稽、幽默的表演，在这个过程中丑角娱乐的功能也就体现了出来，这在戏曲行当中是无可替代的，也是其他行当所不能超越的。在戏曲表演中，如果没有丑角，那么就不能称之为完整的戏曲，因此，丑角在戏曲中的位置是极为重要法的^[10]。丑角在戏曲中不仅有娱乐的作用，还具有讽谏的作用。丑角不仅要逗笑观众，还要带领观众看到社会中的黑暗与不公。在戏曲中正面丑角通常都是主动出击，对社会中存在的黑暗与不公进行主动打击，进而伸张正义。反面丑角则是通过自身的形象将社会中的丑恶与憎恶在观众面前进行揭示，进而将戏曲中正面人物的美进行反衬。

五、结束语

综上所述，通过丑角在戏曲表演中的妆容、语言、舞台表演以及蕴含的文化对戏曲中丑角的美进行展示，昆曲丑角的美在精巧的妆容下，结合丰富、精彩绝伦的语言，加上扎实的舞台功底，将蕴含的丰富文化进行全面的展示。作为一名丑角艺术表演者，要对昆曲中丑角的行当进行深入研究，在日常练习中要不断的对自身的工地进行磨练，认真对待舞台表演中的每一个细节，进而不断提升自身的水平。

参考文献

- [1]唐颖.昆曲化妆艺术之浅议[J].北方音乐,2019,39(23):5-6.
- [2]吕靖波.一座京昆合璧、美不胜收的戏曲新高峰——评现代昆剧《梅兰芳·当年梅郎》[J].艺术百家,2021,37(1):129-132.
- [3]王珊珊.论昆剧传习所重建后的传承特色[J].浙江艺术职业学院学报,2021,19(2):14-18.
- [4]周飞.探索现代题材的“现代”表达——从三部戏看新时期昆剧现代戏的求新路径[J].浙江艺术职业学院学报,2021,19(2):19-23.
- [5]秦璇,周飞.昆剧《春江花月夜》“前世今生”的时光穿越[J].艺术百家,2020(6):77-81.
- [6]徐明翔.昆剧新编戏《顾炎武》创作得失刍议[J].艺术评论,2020(3):148-154.
- [7]方绪玲.被“围观”的人物造型设计——观昆剧《临川四梦》有感[J].演艺科技,2021(3):62-65.
- [8]洪洁,杨子.昆剧百年的守正创新与传承发展——纪念昆剧传字辈从艺百年学术研讨会综述[J].艺术百家,2021,37(4):185-188.
- [9]张婷婷.论明代京师的昆曲演出[J].南京艺术学院学报:音乐与表演版,2021(3):152-158.
- [10]史健健.昆曲的丑角之美[J].剧影月报,2018(4):40-41.