

戏曲舞蹈视域的戏曲表演艺术的展示与解读

许宏

(江西省抚州市文化艺术发展中心 江西 抚州 344000)

[摘要] 随着我国社会经济的飞速发展,我国国际化水平日益提高,外来文化的入侵使得我国青少年对传统艺术了解知之甚少,这也造成了我国传统国粹走向了下坡路,但是随着艺术家们的前仆后继,我国传统艺术逐渐焕发了新的生机,其中戏曲艺术结合舞蹈领域找到了新的发展方向,我国的传统戏曲是演员通过对角色的扮演进行演唱舞蹈动作和念白等等为观众展现出有故事情节的舞台表演艺术,将音乐舞蹈文化,绘画等等,融入到戏曲之中,使得戏曲获得了全方位,多领域的艺术美展现,从而极具观赏性和审美特征,本文立足于舞蹈领域,为戏曲的表演艺术展示进行分析。

[关键词] 戏曲舞蹈;展现形式;表演艺术

随着全球一体化的进程逐步加快,我国艺术家们也将西方戏曲的表演形式融入到我国传统戏曲之中,如果说西方戏曲的艺术形式是由大到小,在进行逐步的分割,形成个大戏曲品种中的各个小体系,但是中华一曲艺术则恰恰相反,先是由各个不同类别的艺术门类,如歌唱舞蹈滑稽表演,说唱,等等不同类别的艺术门类,向观众呈现出完美的舞台剧,然后互通有无,相互借鉴,最终形成戏曲艺术流传至今,而舞蹈在这样新形成的戏曲艺术中占有着非常重要的地位。

一、舞蹈具有时代意义

就舞台效果来讲,舞蹈是吸引观众眼球的重要手段,同时也是戏曲艺术家们向观众展示自己多年来修行的功底的重要手段,舞台的空间相对来讲较为狭隘,但是留给观众的空间却是十分广阔的,演员们通过自身的表演渲染出不同的气氛,通过舞蹈将自己的所思所想以及曲艺中所有含有的精神带给观众,舞蹈中所具有的精神是随时代变化而不断更替的,举个最简单的例子来讲,民国时期,军阀混战百姓民不聊生,那时的曲艺艺术分为两个方面,其一讽刺当时权贵纸醉金迷的奢华生活,另一方面反映人间疾苦百姓中不平的冤屈之事,使观众可以感同身受,将自身带入到情景之中,从而在曲艺艺术中领悟到不同的时代特色,而近现代则是蓬勃发展推陈出新的舞蹈形式,随着改革开放的到来,我国社会经济飞速发展在这样的时代背景下,戏曲在吸收传统文化的精髓知识融入到时代的鲜明特点,将积极乐观的时代精神赋予观众,因此戏曲艺术中舞蹈具有着不可替代的时代意义。

二、舞蹈是戏曲表演的程式

在舞台之上,戏曲演员们所呈现出来的表演舞蹈是给观众们看的部分,这仅仅是戏曲表演中比重较小的一部分演员们通过台下基本功的锻炼,进行专门而又严格的训练获得的能力将市场生活中看似平凡普通的事情,以及动作融入到戏曲舞台之上,舞蹈的一招一式一收一缩,身法眼法步伐都是通过日积月累所表现出来的,而这些都有着自已的行业规定,必须做到精准到位,用戏曲表演的行话说,就是有自己的一套说法,按照这套说法去做,具体实施很难进行更改,当然,这也是舞蹈中戏曲艺术最重要的表演程式。

简单来说,舞蹈是戏曲演员们观察日常生活将生活中的经验一点一点累积提炼出来,这些生活感悟来源于不同阶级的人,不同的时代背景不同的人物感受,因此其内在表现的艺术形式也是复杂多样的,它既来源于平凡的生活,又高于生活,戏曲应用胆大夸张的舞蹈手法在日常生活中提炼蜕变,使其达到了有法可依归于无法的最高境界。

三、戏曲艺术的舞蹈美

戏曲是艺术的综合表达形式,他内在既有诗歌和音乐,也有舞蹈绘画雕塑,而舞蹈赋予了其空间时间上的视觉享受,演员是创造表演的中心诸多艺术因素,必须为演员塑造出一个完美的舞台形象,如何将这个形象活灵活现的融入到观众的心中,则要靠舞蹈基础来表演,包括台步、圆场、走边、起霸、亮相、云手、趟马……等等舞蹈化的身段、程式动作。它既是体现人物性格心理的情节动作,又可以表现多种情感。如,翎子的不同做功可以表现人物喜怒哀乐的复杂情感。这些五彩缤纷,绚烂夺目的舞蹈美使观众很容易代入到戏曲艺术之中,可以说是舞台表演最直观的视觉享受,戏曲表演的根本是将一切所要体现的发生在观众面前,让观众认识到亲身参与到生活之中,成为一个参与者,台上台下依靠这种面对面的直接交流进行互动,演员通过舞蹈将自身感情表达给观众,而观众则将自身的感情反馈给戏曲艺术家,从而使这种精神气氛烘托艺术,在这样的精神洪流之下艺术的舞蹈美充分地体现出来使现场具有独特的艺术氛围和强烈的艺术感染力。

四、对艺术的体察对人物的解读

戏曲艺术家将自身的感情融入到舞蹈之中,希望观众通过舞蹈认识到戏曲艺术,不仅是表演家心灵与性格的结合,同时也是时代与生活的交融,通过舞蹈进而感知演员的情感变化,感知戏曲情节走向,通过了解人与事物之间的复杂关系,把握戏剧之间的冲突和情节,艺术来源于生活,又高于生活,而戏曲则是将艺术呈现给普通大众的重要方式,并非所有人都能静下心来去解读一戏曲艺术,那么如何吸引观众的眼球,就需要戏曲艺术家们下功夫,戏曲舞蹈翩若惊鸿的身姿,则是观众对艺术体察的重要方式,进而启迪内心从这些接近现实生活的境界之中,解放人性,通过舞蹈艺术强烈的反映,人民心声以及社会风气,民族心理,这些都是潜藏在艺术舞蹈后的严肃而深沉的历史蕴意。

五、结束语

中国戏曲艺术汇集多家所长,具有着绚烂夺目的艺术表演技巧和技能,其中舞蹈占据着不可分割,不可替代的重要作用,是构成戏曲艺术的核心以及表达其内在精神追求的重要方式,随着时间的流逝在戏曲漫长的发展史中舞蹈一直是不可分割的内在部分,因此戏曲艺术家们更应该发掘在舞蹈背景下如何表达戏曲的表演艺术,进而将最好的舞台效果呈现给观众。

参考文献

- [1]袁鲁荣,袁鲁燕.戏曲舞蹈表演程式的艺术表现规律探究[J].吉林广播电视大学学报,2018(12)
- [2]李静.戏曲表演艺术的形式与美学特征[J].艺术教育,2018(23)