

戏曲演员表演艺术基本功探究

邹露 邬晶晶

(江西省南昌市进贤县采茶剧团责任有限公司 江西 南昌 331700)

[摘要]我国近年来不断加大对传统文化的保护力度,怎样传承和弘扬优秀传统文化是国家高度重视的问题,尤其是在国家大力提倡保护非物质文化遗产的背景下,更应当注重继承和弘扬民族艺术文化。中国传统戏曲艺术具有十分深刻的影响力,颇受人民喜爱,具有较广的群众基础,如何推动戏曲艺术发展成为当前迫切需要解决的问题,其中强化对小生行当艺术的继承与创造是一种重要的手段,不仅能起到弘扬戏曲艺术的效果,还能够保证戏曲艺术具备与时俱进的特征。

[关键词]戏曲演员;基本功;表演艺术

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.602

引言

演员在舞台上表演时,每个演员出现的舞台效果差异很大。造成这一现象的原因很多,包括演员的状态、生活经验、对艺术的多种理解等。正是演员的差异,在很多方面造就了不同的戏曲流派,使戏曲行业保持了强大的生命力。作为歌剧演员,他的工作重点之一是不断创造更加生动的艺术美,提高自我修养,保证歌剧演出质量。

一、艺术技巧的含义

所谓的艺术技巧,具体是指艺术家进行艺术形象塑造和反映社会生活时所使用的技能或者是方法。高水平的艺术技巧,能够使艺术家创造性地把握和表现自然与社会生活。同时,伴随着艺术领域的发展,出现了不同的艺术分支,于是也出现了诸多不同类型的技巧。简而言之,艺术家的高超之处,其实就是充分利用这些手法,创造出具有高度典型意义的作品。其中,艺术技巧与艺术手法之间具有一定的联系,同时又有着旗帜鲜明的区别。艺术手法不具有自身独立的价值,只有艺术家对其进行充分利用并且创造出艺术形象的情况下,才能充分体现出艺术手法的价值和作用。而艺术技巧是艺术家最大限度地综合运用艺术手法创造出优秀作品的本领,通过艺术技巧的使用,可以使艺术家的一切技术、手法体现出相应的创作意图,这是决定艺术作品艺术性高低的一个重要因素。最后,艺术技巧并不是凭空产生的,而是由艺术家自身的生活经历、艺术修养和长期的创作经验积累而得到的,不同的戏曲表演艺术技巧极大地促进了戏曲艺术的发展。因此,在戏曲表演艺术发展过程中,需要给予戏曲表演艺术技巧高度的重视,同时将艺术家的创作意图展现出来,这样才能使更多的观众感受到艺术家想要表达的艺术。

二、戏曲表演基本功的意义

多数传统琼剧表演无需复杂的道具及舞台,在转身及圆场上便能表达更迭,一张桌子、两把椅子便能进入新的场景。通过曲牌及锣鼓等配合,根据演员的表演艺术,为观看的群众建设新的场景。戏曲表演舞台需要干干净净、简简单单,戏曲演员结合剧情,在具有扎实基本功情况下,带给群众热血沸腾的感觉,让观众在观看时感到强烈的震撼。戏曲舞台呈现的艺术主要依靠演员,而非场景,需通过演员在表演过程中的各类技法呈现戏剧张力。戏曲表演中将形神合一作为重点,这也是戏曲演员境界较高的表演。此阶段的演

员已经将各类表演技巧融合,根据剧情完成人物及内容的塑造。演员在塑造人物过程中,若想体现出人物神韵,应当在基本功的基础上,根据剧情发展展示技巧,让观众看到真实的人物。对此,拥有良好的基本功是戏曲舞台表演的基础,演员基本功不牢固,就无法参与到表演中,因此基本功非常重要。基本功良好的演员在戏曲行业的发展中较为顺利,基本功较差的演员在戏曲表演发展中面对的困境相对较多。演员应当注重基本功训练,每天持之以恒地完成训练,才能更好地在舞台上完成表演。

三、戏曲演员基本功训练方法

(一)小生行当的继承

在戏曲表演中,小生行当的作用与地位不可替代;在京剧、粤剧、秦腔等国内著名剧种中,小生始终都是非常重要的一个行当。戏曲艺术是我国重要的非物质文化遗产,是中华文化园地中的一朵奇葩。若要将中国传统戏曲艺术发扬光大,就要始终将继承放在首要位置,不断巩固各个剧种的地位,对小生表演者从小培养,传授、训练其扎实的基本功,只有在继承的基础上,我们才能对戏曲剧种不断进行创造、创新。任何剧种都要积极继承小生行当的唱腔艺术与表演艺术,包括小生行当的各种程式规范、四功五法等。要对戏曲艺术始终保持敬畏之心,表演者要刻苦练习基本功,始终秉持精益求精、勇于创新的精神,博采众长提高自身剧种的继承效果,在不断继承的过程中做好小生行当的创造工作,为小生行当艺术的发展与繁荣创造良好条件。在历史不断推进的过程中,要有大胆尝试的勇气,逐渐探索出一种最适合不同剧种中小生表演的模式,为传承和弘扬中国传统戏曲艺术作出贡献。

(二)表演技巧

先说一下歌剧舞台上的表演技巧。歌剧舞台的表演技巧可分为四种风格化的歌曲表演形式、阅读、制作和游戏。这四种表现形式也是戏曲演员刻画人物的主要手段。对专业歌剧演员来说,唱歌、阅读、制作、演奏这四项基本技术是经过多年训练才能掌握的,但掌握表演技术并不意味着能取得好的效果。初级资格的退化只是这种表演技术的机械重复和模仿,艺术价值很低。高水平的艺术演出是利用各种表演技巧丰富歌剧的人物。演员们通过对艺术形象的充分热情和独特理解,自然而然地运用这种技巧,摆脱了机械模仿的

故意感觉,用情感和技巧的结合打观众。对歌剧演员来说,提高演技是一项长期的工程。演员要对现实生活有更深入的了解,从现实生活中提取对自己生活的情感和思考,通过各种表演技巧将对生活的理解运用到舞台形象上。演员觉得自己的生活是一个漫长的过程。要压缩自己丰富的生活能量,在短暂的舞台演出中集中展示,必须依靠扎实的歌剧基本功,声音高,大,吐字清晰流畅,舞台动作简单整洁。只有不断加强基本技术,把基本技术变成本能反应,才能把大部分注意力集中在性表达上,提高艺术素养。

(三) 戏唱腔艺术

京剧非常重视表演的歌曲,歌曲是这个角色的主要表现。就京剧而言,小公举有效地促进了剧情的发展,使观众更好地理解萧条性角色的性格特征,培养观众的情感,最终提高萧条性的艺术效果。歌唱艺术就像京剧学生吸引和共鸣观众的重要手段一样,充分体现了京剧艺术的价值,京剧艺术的审美理想每天都有各种表现形式。其中最为典型的是《方卿戏姑》。《方卿戏姑》是不仅是南昌采茶戏、而且是江西采茶戏的代表作,深受当地百姓的喜爱。整个剧分为9部:坟场别母、投亲拜寿、上房会姑、绣房会姐、松亭会父、走雪遇救、庵堂会母、方卿戏姑、责姑团圆,讲述家道中落的方卿借助无门、奋发图强、通过考取功名改变命运的故事,幸运的是,方卿在表姐的帮助下,生活艰难,后来找到了父亲,努力学习,拿到了高中。这时方卿虽然衣锦荣归,但还是假装很穷,故意穿破旧的衣服跟姑母开玩笑。整部戏固然对方卿姑母嫌贫爱富、见死不救进行了道德上的谴责,进行了道德谴责。与此同时,主干的故事充满了中国古典戏剧元素,如帮助洪水泛滥到绝望中的女性,获得共鸣改变命运,高中状元衣锦还乡等,展现了平凡的审美理想此外,还在研究状元郎经过训练和巡演后,从刻薄的学者到思想状态的转变。也就是说,需要金钱和未来才能自由掌握。

(四) 人物造型

人物形象在人物描写中起着非常重要的作用。与其他演出相比,光学表演受到地点、道具和其他因素的限制。介绍传记和性格特征中的一些人,他们通过人物塑造来表现自己。从艺术美的创造来看,人物的美增强了观众对一个人的第一印象,使他快乐。歌剧首先要吸引有人物外在美感的观众。在此基础上,让观众通过出色的演技了解人物的内在美。按照这样的时间表演符合一个人的审美习惯,有助于改善观众的艺术形象和情感共鸣。人物的外在形象主要有歌剧演员的姿势、外貌、面部表情、身材、武术形式等。良好的外部形象让歌剧充满活力,给观众留下深刻印象,让事情翻倍。但这里需要注意的是,歌剧演员不太注重外表,忽视了人物内部的挖掘。对于演员来说,舞台上的第一项任务是展现歌剧角色的生动形象。不要太注意它们看起来很漂亮。有时,过于美丽的外部形象与人物隔绝,降低观众的集中,影响演出效果。

(五) 戏曲演员应具备高尚的品德和情操

表演者发挥优秀舞台作用的能力取决于对现实生活的理解和观察程度。对于广大戏曲演员来说,他们必须具备具体良好的思想品格,这就要求戏曲演员形成良好的道德情感,即作为戏曲演员形成崇高的情感。作为大众的一员,歌剧演员应该把他们所有的感情投入到行动中去赞美国家和民族。也就是说,戏曲演员在自己培养良好道德情感的同时,也要热爱祖国,热爱人民,把他们的戏曲表演作为个人的历史使命放在首位。只有这样,歌剧演员才能在演出歌剧艺术的过程中向观众展现生动的舞台角色,也是时代的营养。歌剧演员在日常生活中也要加强修养。要求歌剧演员们自己回避低级趣味,追求高级趣味。只有这样,他们的意识才能不断精炼,不受名利和物质的束缚,将优秀的歌剧演出献给广大歌剧观众。

(六) 戏曲表演的节奏感

戏曲表演中融入了大量的音乐,戏曲演员根据音乐的律动呈现对应的动作,这种动作的呈现属于生物的自然现象,与节奏及规律具有相关性。戏曲舞台表演节奏基于自然基础之上,人为进行加工,使戏曲节奏与人的感官律动吻合,通过戏曲表演不断传递角色情绪及内心变化。戏曲表演节奏感从戏曲剧情角度出发,满足人物对角色情绪的需求。在戏曲表演中,不同角色的行当不同,戏曲表演力度不同,青衣一般是端庄及正派的角色,以成熟女性为主。青衣表演彰显唱功,动作幅度小,从而体现人物的冷静、端庄。花旦则是性格活泼的青年、中年女性,在表演中要求角色快出急收。武生是动作性强的角色,体现人物的身手敏捷,动作干净利落,在戏曲表演中以彰显寸劲。戏曲表演对动作、节奏及力道控制的要求高,需要表演者全身心投入到肢体的相互配合中。戏曲表演便于抒发感情,但也要注意合理调整动作,为戏曲服务,避免服装及演唱、动作脱离戏曲本身。

结束语

对于戏曲演员而言,想要呈现出更好的舞台效果,就要不断创造新的艺术美,通过人物造型以及表演技巧等方面的提升对人物形象进行升华。同时要注重自身修养的提高,通过提升生活、文化、品德等方面的修养增加舞台形象的深度,提升表演水平。

参考文献

- [1] 吉海燕. 戏曲演员舞台表演中的艺术修养探究[J]. 北方文学, 2019, (35): 112-113.
- [2] 陈晓丽. 戏曲演员舞台表演如何创造艺术美[J]. 戏剧之家, 2019, (24): 38.
- [3] 石明春. 浅谈戏曲表演艺术的双重体验[J]. 戏剧之家, 2018, (12): 24-25.
- [4] 何艳梅. 论戏曲舞台表演艺术[J]. 文化产业, 2018, 11(06): 69-70.
- [5] 徐熨炜. 戏曲演员舞台表演中的交流以及艺术修养[J]. 大众文艺, 2016, (16): 175.