

谈戏曲表演中对角色的理解与塑造

张彬 万淑娟

(进贤县采茶剧团有限责任公司 江西 南昌 331700)

[摘要]中国戏曲以其独特的古典艺术魅力深受世界各国人民的喜爱,至今,在世界各大舞台上都非常活跃。就戏曲艺术表演来说,其表演手段是固定的、成套的,这也是专业人员所说的戏曲表演的程式性。戏曲舞台上人物的各种表演动作,都是人们日常生活中动作姿态的提炼,人们的日常行为是戏曲艺术表演者创编表演程式动作的主要来源,再经过一定的美化、加工,使这些形体动作的美感和节奏感得到提升。通过分析戏曲艺术可知,这些环节、步骤都需要围绕故事情节进行,再加上戏曲表演者合理利用各种基本功,才能够形成一种完整的艺术形式。戏曲表演者要想使自身的基本功足够扎实,需要在日常生活中刻苦练习“四功五法”,这也是“台上一分钟,台下十年功”的体现。戏曲艺术的美妙不仅是因为其蕴含丰富的历史和文化,还有戏曲表演者大多都具备扎实的基本功,能够使戏曲艺术拥有更强的感染力和表现力。

[关键词]戏曲表演;角色;理解;塑造

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.746

引言

中国戏曲是中华民族传统文化的重要组成部分,有着悠久的传承与发展历史,是最能展现人民群众集体智慧和感情的艺术明珠。但是,随着现代化进程加快和科技飞速发展,从前满大街的戏迷,现在几近后继无人;从前人们耳熟能详的剧目,现在却一问三不知;从前闲来听戏,现在已无人问津。这一切都反映了一个残酷的现实——戏曲正在逐渐退出历史舞台。如何保护传承、如何发展国粹,已成为戏曲艺术工作者亟待思考解决的难题。作为新时代的文艺工作者,我们有责任更有义务将戏曲保护传承,使之重回巅峰。经过这些年的工作和探索,本人认为,要创作一出好戏往往需要具备四个要素,那就是高质量的剧本、高水平的团队、高素质的演员、高效率的宣传。

一、戏曲的人物角色

在戏曲生、旦、净、丑四大行当里,有13种人物角色,这13种人物角色中包括四生(老生、须生、小生、幼生)、六旦(老旦、正旦、小旦、花旦、武旦、媒旦)、二净(大净、毛净)和一丑。不同的角色行当包括不同的人物形象,需要采用不同的表现形式和演唱方式。比如,六旦中的老旦是老年妇女,代表了多种地位身份,因此无论是台步、道白,还是唱腔,都是十分独特的。举例来说,老旦的台步多为走大八字,道白的音调相对低沉,这种独特的风格是演绎剧目中老年妇女的重要形式。在戏曲表演中,人物角色的塑造占据着重要的地位,是否能够成功地塑造人物,在一定程度上关系到戏曲情节的发展,也影响着戏曲演出的成功与否。

二、戏曲表演中对角色塑造的意义

(一) 戏曲表演艺术能满足人们多样化的精神需求

长期以来,戏曲表演艺术都是中华民族文艺中的一种重要表现形式,有广泛的群众基础,还有较强的艺术价值。这一点已经在时间的长河中得到了验证。在中国历史发展过程中,戏曲表演艺术长期发挥着寓教于乐的作用,人们在观赏戏曲表演艺术的过程中,不仅能够收获快乐,同时还能够获取相关的艺术常识,进行历史知识的学习。这也符合戏曲来

源于民间、活跃于民间的主要特点。中国戏曲的地域性、多样性特点在一定程度上也表现出中华民族优秀传统文化多元一体的重要特征,也是人类文化当中独一无二的重要形式,因此,在当代社会发展过程中重视戏曲表演艺术的传承和发展,也是一种尊重和维护人民文化权益的表现,对于维护文化多样性、满足人民精神文化生活均具有非常重要的意义和作用。因此,我们要高度重视戏曲表演艺术的发展,这不仅有利于我国戏曲艺术的创新发展,对于我国社会整体的现代化建设也具有重要的意义和作用。

(二) 更恰当地表现人物的角色特征

在戏曲舞台表演中,塑造角色并不是可有可无的,而是关系到了人物的表现与剧情的推进。我们可以通过对面部的修饰、服装的选择、手眼身法步的选择等来体现人物不同的年龄、体态、面貌等外在特征,以及人物的性格、情感等内在特征,这样能够使人物更符合剧情的需要,也能够使演员的表演更深入人心。也只有如此,才能栩栩如生地展现人物,从而使作品更成功。

三、戏曲表演中对角色的理解与塑造

(一) 戏曲表演艺术技巧的获得

戏曲表演艺术不是一蹴而就的,从一开始就需要勤奋和努力,苦练并且掌握所有的基本功,这也是戏曲表演艺术领域中所说的“台上一分钟、台下十年功”的原因。在熟练掌握戏曲的基本表现手法之后,还要能够在舞台上扎实、没有失误地完成唱、念、做、打等表演技能。想要进一步提升戏曲表演艺术效果,原本的勤奋、苦练就成为一个必要的前提条件,但并非勤奋苦练就能够达到既定的效果,为了实现这一目标,戏曲表演者要重视自身文化修养的提升。譬如戏曲演员可以学习绘画、舞蹈、雕塑等互相联系的艺术,使得表演者自身的创作思想、内涵得到有效的丰富,使得每一个戏曲表演艺术家能够从“匠人”角色向艺术家的方向过渡。戏曲是中华民族的特有文化,其具有较强的中华民族自身的艺术特征,就像我国的国画、民乐、剪纸、泥塑等。而为了在实际的戏曲表演过程中将这些民族特色和技巧展示出来,就需要表演者具备相对应的民族文化修养,以及思想内涵的沉

淀。因此，现代戏曲表演者还需要加强对民族文化的学习和了解，使得自身的民族修养得到提升，这一点对于戏曲表演艺术的传承和创新也是极为重要的。

（二）舞台角色塑造训练

古台没有前景和背景，演出时只装了一张桌子和两张椅子等道具，角色化妆简单、干净。丑行比较讲究，生活和一条线粗略地勾勒出颜色，其他行业更容易。歌手的服装，通常是明代和宋代的服装，清代的服装风格比较小，使用布料比较简单，还有特殊的道具，比如代替马。五四运动以来，我国戏曲舞台的布局变得复杂，服装和灯光得到了改善。文化生态学是环境因素解释文化现象的一门学科，由20世纪50年代的美国文化人类学j. j. 创立。在印第安人的研究中，斯图德看到了文化和环境之间的因果关系。在研究了环境对人的影响和文化选择的局限性、人类文化对环境的适应及其影响之后，他提出了文化的生态适应理论和文化生态的概念。令人欣慰的是，Stude及其追随者在与环境和文化的互动中研究和解释文化现象的思想和实践为文化研究提供了新的动力，也为本文的研究提供了启发。人类学家的调查显示，世界上许多原始民族在狩猎前或狩猎后都会举行盛大的仪式或典礼，祈祷或庆祝狩猎成功。这个仪式的形式是舞蹈。同样，江南地区的汉族公民，作为农业文明的继承人，也会在劳动的过程中唱一首歌，以表达一种鼓励的感觉。也可以在农日、修谱、诗歌、年终祭祀等重要场所演出戏剧。对于江西的人们来说，采茶戏是一种古老的传统戏曲剧种，是江西省各地采茶、花灯等民间歌舞小戏的统称。最初为茶农采茶时所唱的采茶歌，后与民间舞蹈相结合，形成了载歌载舞的采茶戏。每逢灯节或收茶季节，茶农常用这种形式即兴演出。其经典剧目《牡丹亭》《方卿戏姑》等都是江西百姓耳熟能详的采茶戏。

（三）戏曲表演的规范性

在戏曲发展中，其中的艺术内容来源于生活，也体现出戏曲内部的艺术结构因素。戏曲规律作为一种程式语言，属于规范性的语言舞蹈，具有戏曲舞蹈的表演定式。戏曲表演中，规范性内涵可从两个方面进行分析。比如，戏曲表演程式可作为舞蹈表演的通用形式，戏曲表演者利用简单的服装及肢体语言对人物进行刻画，通过长期的人物刻画及表演会形成系统的表演艺术，在服装上具有相似性，在动作上具有固定性。戏曲表演具有技术特点，舞蹈作为一种自然的表达艺术，在多年的发展中不断更新及完善。戏曲表演程式具有的规范性，主要体现在形体、眼神及气质、服装等方面。结合戏曲表演的规范化要求，可用一句话表达：“举手到目眉，分手到肚脐。”这是一种戏曲表演尺度的程式，在身体动作程式上遵循“横起顺落”的程式，属于身体动作的规范性。尽管戏曲表演以规范性为原则，但在实际表演中还需做到灵活，以自然流畅的动作将戏曲表演呈现给群众。

（四）小生行当的创造

实现对小生行当的创造，必须建立在继承的基础上，通过不断创新的方式，达到弘扬小生行当艺术的目标，在不断创造的过程中让小生行当艺术始终具备与时俱进的特征，只有坚持走创新之路，才能促进小生行当艺术的繁荣。正如京剧、粤剧等剧种的小生行当表演，“创造”赋予了小生行当艺术强大的生命力，在不断继承的过程中寻求创新的突破口，在继承老一代艺术家独特艺术风格的同时融入更多创新元素，在进行小生表演的过程中凸显出表演者的个人魅力，让小生行当表演具备独特的风格。对于小生表演者来说，想要有效实现对小生行当艺术的创造，首先要注重自身基本功的扎实程度，树立终身训练的意识，在反复训练、实践的过程中锤炼能力，掌握更多新的表演技巧，适当融入自身情感，在舞台表演中体现出自身强大的创造力，赋予戏曲艺术更加鲜明的特色。在继承传统小生行当艺术的过程中，表演者要加强对该艺术的感悟，虚心向前辈、专家、同行请教，不断巩固自身的艺术底蕴，把握好小生行当的表演精髓，便于在后续表演中向观众展现独有的特色。在培养小生行当艺术人才的过程中，要注重对人才的挖掘与任用，以此改变中国传统戏曲艺术继承与创造效果不佳的现状，在未来让更多人受到戏曲艺术的熏陶，感受戏曲艺术的独特魅力。

（五）强化演员的培养力度

任何表演本质上都是由“人”来完成的，戏曲艺术舞台表演亦是如此，因此，在未来的戏曲表演艺术发展过程中，需要加大演员的培养力度，一定要做好引导方面的工作，促使更多的戏曲演员能够明晰虚实表演手法的魅力和价值，在此基础上提高其对戏曲艺术学习的热情。除此之外，在必要的情况下，还可以因地制宜地设置相对应的激励制度和约束制度，一方面保障演员的学习热情，另一方面保障培训工作的基本成效。

结束语

综上所述，在本文中，笔者站在戏曲表演者的角度简要介绍了戏曲表演需要具备的基本功，然后分析了戏曲艺术中基本功与表演的关系，最后探讨了在当代如何发展戏曲艺术。通过本文的分析可知，对于拥有悠久历史的传统艺术来说，表演者想要充分展示戏曲艺术的精髓，需要在日常生活中反复练习基本功，不断提升自己的艺术素养。新时代，从业者应该将先进的技术和传统戏曲表现相结合，在戏曲教育上不断创新，只有这样，才能够使戏曲艺术得到更好的发展。

参考文献

- [1] 闵捷. 论述戏曲编舞技巧和其艺术体现[J]. 中国民族博览, 2019(16): 133-134.
- [2] 李强. 戏曲形体教学发展创新研究[J]. 人文天下, 2019(20): 109-111.
- [3] 惠大妍. 浅析话剧与戏曲在舞台表演上的异同[J]. 人文天下, 2019(20): 11-12.