

浅论舞台节奏

张红玲

河南省安阳市崔派艺术研究院

[摘要] 本文从舞台节奏的构成、产生及主要因素等方面论述了舞台节奏在艺术创作中的重要作用。

[关键词] 舞台；节奏；艺术创作

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.401

关于节奏在我国似乎不存在重视和不重视的问题，几乎每一个导演和演员都知道节奏在创造中的重要性，这个术语在排练场是经常可以听到的。然而，怎样准确的解释和运用它，确实也是一件不容易的事。

既然要论述一个问题，观点总是要被人接受，要被人接受就要让人听懂、看懂，然后才能把这些理论化用在实践中去，这样理论才获得实际效果。

节奏和舞台调度一样是导演创作的另一个有力的体现手段。它是手段我们就能掌握它，只要我们发掘到它的规律，我们就能把它变为我们的创作手段。

首先谈节奏与舞台节奏。

在生活中到处都有节奏的存在，哪里有生活哪里就有节奏。在自然界如年月的循环，四季的变化，日夜的交替，潮汐的涨落等，在人体中有心脏跳动、脉搏起伏、血液循环、以及生与死的交替。节奏就是这些物体在运动中有规律有次序的交替变化。

节奏的变化不论是表现在内部亦或是外部，它们都是相互关联的，内部的变化必然要在外部表现出来。海水受吸引力的影响，这是内部的变化，而表现在外部的即是潮水的涨落。所以说，节奏的变化都有其外部表现形式。

节奏在生活中是丰富多样的，事物的不同品格都有其特定的节奏变化，所以，不同的事物，其运动规律和交替次序也就有所不同。然而，它们的节奏是不明显的、简单的交替变化。这些节奏的变化是自然的发展规律，不受人们的意志为转移的，它的表现是不随意的。

节奏在艺术创造中却是人为了的，是通过艺术家精心组织起来的，因此，它是随意的。艺术是生活的反映，艺术家们善于把生活中单调的不明显的节奏，使其层次清楚、主次分明、强弱适度地表现出来。使欣赏者获得美的享受，满足了他们的审美要求。制造艺术的人也应该是制造节奏的人。

因此，我们可以确定，节奏变化具有外部表现品格，所以，可以看到它、感觉到它，并能掌握住它。艺术中的节奏是艺术家组织创造出来的，艺术家们利用节奏作为艺术创作的重要手段。

艺术创造在组织节奏时必须注意两点：

第一，节奏运用在艺术创造中，它是一种广义的美学概念，节奏是各门艺术所共有的要素。然而，由于各门艺术的表现形式不同，因此，其节奏的表现也有所不同。绘画不同于音乐，音乐又不同于建筑……，根据它们各自的要求，所谓对节奏的解释也有所不同，它们各自给节奏所下的定义，

并不适用其他艺术种类。所以，要根据自身表现形式的规律，来组织创造为我们所用的节奏形式。绝不能张冠李戴，套用他人的定义来代替自己的创作规律。这是行不通的，越搞越糊涂。

第二，艺术是反映丰富多彩的生活，由于生活中事物品格的不同，节奏的表现亦是多种多样的，所以艺术中的节奏不是单一的，而是复杂的，多彩的，千变万化的。

舞台节奏就是演出节奏，作为演剧艺术的创造规律，有其独特的表现形式，作为戏剧形象，它具有直观性、行动性、连续性和可感性；戏剧创造又具有集体性和综合性。由于戏剧创造的特性，也就规范了舞台节奏应有的特殊规律。

舞台节奏是综合各个艺术部门以及各个人物形象在精神世界上的一种统一的表现形式，是听觉对象和视觉对象在时间和空间距离上作有规律的交替变化。

音乐和舞台语言（白口和唱腔）是观众的听觉对象。音的大小、高低、长短、强弱；由高而低，由低而高；由强而弱，由弱而强；快慢相间。这些都是听觉对象在时间上作有规律的变化，而又能传达感情。动作（身段）是观众的视觉对象，形体或大或小，高低相间，曲直有序，这是视觉对象在时间上作有规律的变化。

戏曲的演员由于歌舞占有极大的比重，致使戏曲的舞台节奏更为鲜明，更为强烈。音乐是动作（戏曲舞蹈）的灵魂，节奏是动作（戏曲舞蹈）的基础。所以，在戏剧的创作过程中就十分注意用音乐（包括打击乐）的节奏来协调和激发动作。

由此可见，人物的精神世界（思想感情、心理状态）是舞台节奏的内在依据，而表现在外部则依赖于音乐、语言（白口与唱腔）、动作（戏曲舞蹈），具体体现在他们在时间上的长短、速度上的快慢、力度上的强弱、动作上的大小，这就是舞台节奏形式上的主要内容。

第三，谈舞台节奏的构成因素。

戏曲是以演员为中心的综合性的演剧艺术，因此，其舞台节奏既是演员的，又是综合艺术所构成的。所以产生舞台节奏的因素是多方面的。它有剧本的、舞台美术、舞台灯光、音乐伴奏、人物形象（演员）等等，归纳一下大致有以下主要的因素。

1. 舞台节奏是在矛盾发展的过程中形成的。在这个过程中，矛盾的发展有时尖锐，有时缓和，这样有起有落的交替变化，就产生了节奏。

譬如戏曲《西厢记》的矛盾在“赖婚”一场中，还只

是矛盾的开端，因此弦就不得绷得很紧，太紧了矛盾也就无从发展了。老夫人赖婚对张生来说当然是一个沉重的打击，但它还不是致命的打击，老夫人只是矛盾的一个方面，而矛盾的另一方张生、红娘，还有莺莺，对反动尚未采取行动。如果张生不堪一击，这个矛盾也就不会发展了。所以，这时候的张生不过是诧异和震惊，他要与老夫人论理，他要了解莺莺的态度，所以这场戏的节奏并不十分强烈，而是比较沉稳的。当她从红娘嘴里听到“实对你说，今日之事，都是夫人做主，小姐就未必一般心思”后，他就和红娘一块儿积极争取莺莺，如若莺莺情谊尚在，就不怕老夫人的阻挠了，矛盾发展到这里，关键人物就是莺莺了，莺莺依顺老夫人，张生就彻底失败，莺莺仍钟情于张生，张生就胜利在望。从“闹简”到“传书”，情势有利于张生，当得到莺莺诗简，“待月西厢下，迎风户半开，隔墙花影动，疑是玉人来。”相约张生跳墙约会，张生是喜悦和幸运的，所以这时的节奏轻快，可是进入“赖简”中，莺莺的冷漠，拒不认之，甚至要把他带到老夫人那里去。张生一落千丈，希望破灭了，他绝望、气恼、哀伤，节奏是沉闷的。

从《西厢记》以上的几场戏中，我们可以清楚看到它的矛盾发展的层次和过程，这几场戏节奏的上升和下降都是随着矛盾的发展过程而起落的。

戏曲《玉镯记》从第四场到第六场的节奏变化，也是在戏剧矛盾的发展过程中形成的。第四场是后半场戏的矛盾开端，根据剧情规定，这时候的严天民发现玉镯中有问题，问题有多大的严重性，他尚未得知，所以他急需弄清楚事情的真相，所以他思考多于行动，节奏是沉静的、缓慢的。到第五场“夜审”的节奏不断上升、强烈。一般来说过程总是有曲折迂回、起落跌宕、从低向高、从浅向深发展的。所以一个导演要准确地把握节奏，首先就要把握住矛盾发展的过程，从过程中表现节奏，从变化的节奏中展现矛盾的发展。当然，有些剧本或某些场次没有矛盾，怎么办？这不要紧，形成舞台节奏还有其他的因素。

2. 舞台节奏产生在人物的行动之中。

人在生活中可以不介入矛盾，或者没有碰到什么麻烦的事。然而，人活着总是在行动之中，只要人在活动中，就有节奏，吃饭有吃饭的节奏，散步有散步的节奏，读书有读书的节奏，等等。所以，舞台节奏也就产生在人物行动的过程之中。的确，有些剧本的一些场次很难找到它的矛盾过程，只不过是人物形象的一些生活片段。譬如：戏曲《红楼梦》的第一场“黛玉进府”、第二场“识金锁”、第三场“读《西厢》”，还有戏曲《西厢记》的第一场“惊艳”，第二场“酬韵”，就是这样的情况，没有矛盾就不必硬去找一点，生活的情趣本身也是戏，美化了的情感和动作也能满足观众的审美要求。所以，我们仍然可以在人物的舞台行动过程中去发掘舞台节奏。拿《西厢记》第一场为例，这场戏的内容就是张生在普救寺游玩，偶然碰到了莺莺，她的美色勾起了爱慕相思之情，这么一点儿事儿也看不到什么矛盾在里

边。可是，张生却在行动着，他悠闲地“游玩”普救寺、惊奇的“发现”莺莺、焦急的“等待”莺莺返回、高兴的“接受”莺莺的回顾一笑、迫切地“打听”莺莺的活动、愁闷地“怨恨”红娘的训斥、坚决地“搬进”寺内来往。悠闲的“游玩”绝不会产生急促的节奏，它只能是从不迫的节奏，“发现”莺莺是呆滞的节奏；“等待”莺莺返回是急促的节奏；莺莺回顾一笑，使张生欣喜欲狂，是跳跃的节奏；被红娘训斥之后的节奏又变成低沉的了。由此可见，人物在舞台上做什么，必然伴随相适应的舞台节奏。所以，我们导演和演员就要细致地分析人物的舞台行动过程，从而发掘出起伏有序、丰富多彩的舞台节奏来。

人物的行动是受人物性格所制约的，不同性格的人对待同一事物有其不同的态度，也就会采取不同的行动。不同性格的人就有不同的行动，不同的行动就有不同的节奏。因此，舞台上的人物形像由于性格的差异，他们都有各自不同的节奏。导演要善于把众多人物的行动节奏统一为一个整体，统一在一场戏或一段戏的总的节奏之中，这个统一一点，就是特定情境中所发生的事情。譬如：戏曲《玉镯记》第三场“错判”，审刘松的一段戏，严天民、贾水镜、赖仁、苏兰君、刘松，他们都有各自的节奏。然而，这段戏主要讲的是刘松是否杀了人，所以他们的心理状态、感情、动作都集中在这个问题上，聚集成一个整体，它的节奏是强烈而紧凑。

人物的行动产生相适应的节奏，各自众多的节奏分谱而组成一个节奏的总谱。导演能精确地发掘戏的规定情境，它就会引导你去创造出必需的舞台节奏来。

3. 产生舞台节奏最主要的因素是感情。

人在矛盾之中或是在一般生活之中，矛盾也好，生活情趣也好，它们都离不开人物的情感。矛盾激发的是人物的情感，他“悠闲”、“惊奇”、“焦急”、“兴奋”、“愁闷”……。而在“赖婚”和“赖简”的矛盾之中，激发起他的“诧异”、“忧愁”、“绝望”、“凄楚”等更为沉重的情感色彩。所以说，舞台节奏的主要因素是情感。以演员为中心的演剧艺术，其舞台节奏为演员——角色的情感所主宰。人物的情感是舞台节奏的内在依据，而人物的情感是依赖于演员的体验而获得的，因此，演员的情感体验又成了舞台节奏的决定因素。

情感是难以捉摸的，而节奏是可以掌握的。情感和节奏是紧密相联，所以，把握住节奏也能引导情感的抒发。但是，演员的体验仍然起着决定性的作用，演员对情感把握的分寸感是直接影响节奏的体现。

舞台节奏的处理和体现就在这里就不赘述了。

参考文献

- [1] 杨身源. 从“艺术概论”说起[J]. 艺术学研究(辑刊), 2007, 1(1): 478-482.
- [2] 董每戡. 《中国戏剧发展史》佚稿[J]. 戏剧艺术, 2007(4): 71-77.