

论新时代下木偶表演与话剧表演的融合

陈华勇

广西演艺集团木偶剧团 广西 南宁 530023

[摘要]随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,越来越多的人开始追求精神的享受和解放,而木偶戏作为一种戏剧表演形式,在表演中融入了现代的艺术元素,将传统的木偶戏与现代化的舞台演出完美的结合在一起,观众在欣赏的同时,也能够感受到戏曲的魅力和内涵。

[关键词]新时代下;木偶表演;话剧表演;融合

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.325

木偶戏在我国的历史非常的悠久、种类繁多,它是一种古老的民间艺术,它有着丰富的文化内涵,在戏曲中扮演着重要的角色和地位。新时代下的木偶剧是以中国的历史为背景,以真实的人物形象为基础,通过对角色的塑造、动作的设计、道具的制作等方面的创新来进行创作的作品类型。

一、相关理论概述

(一)木偶表演与话剧表演

戏剧表演是一门综合性的艺术门类,它是以人物、情节、事件为表现对象,通过对人与物的交流互动,使其达到一种和谐的状态和过程。在新时代下,人们对于传统的戏曲文化有了更高的要求 and 审美需求,因此,我们可以将其看作是一个独立的学科体系。木偶戏的发展历史非常悠久,从原始社会开始,就有了最初的祭祀活动,到后来的民间舞蹈,再到文人墨客的创作作品,木偶戏的产生与流传都离不开当时的政治环境,而随着时间的推移以及科技的进步,才逐渐形成如今的新式舞台演出形式。在中国的早期时期,由于受到儒家思想的影响较为深远,木偶戏的表演方式也比较单一,主要以模拟演练的表演为主。直到唐代,我国出现了“台子歌舞剧”,这也为现代的台子剧场提供了丰富的演出经验。

(二)木偶表演与话剧表演融合的作用

在我国的传统戏曲中,木偶戏是一个很重要的角色表演形式,它是一种戏剧表演的表现手段,在舞台演出的过程中,演员们通过扮演不同的人物来塑造他们的性格特点,从而使观众对其产生情感上的共鸣和认同^[1]。木偶戏的主要作用就是为话剧的演做铺垫,它可以让人们对剧本的内容更加的了解和认识,同时也能够让我们的表演变得更有意义。木偶戏的发展经历了从简单的模仿到创新的转变历程,从最初的原始故事中的再现到现在的剧场化的表演,再到如今的现代艺术的创作与展示。随着时代的变迁和社会的进步,以及影视技术的不断提高,木偶剧的制作水平也得到了很大的提升与改善。在剧目的选择上,不仅仅局限于单一的动作、服饰等,而开始有更多的题材、更多的主题、多种多样的情节等,这使得越来越多的人去参与进来^[2]。

二、木偶表演与话剧表演融合的重要性

对于木偶戏而言,它是一种综合性的艺术形式,在表演过程中,演员与观众之间的互动是最直接的表现方式,而木偶戏的演出效果也能让观众感受到身临其境的感觉;同时,舞台灯光的运用也能给表演带来视觉上的美感,让人在欣赏的时候,产生强烈的感官体验^[2]。随着社会的不断发展,人们对精神文化的追求越来越高,而木偶剧的表演又可以满足大众的审美需求,因此,它的出现和传播成为了当今世界的主流之一。如今,中国戏曲的普及程度较高,尤其是近几年,国内许多地方的剧院都开办的剧场数量增加,这就使得台式的传统剧目受到了巨大的冲击力,而且台式的表演还具有着一定的观赏性,所以说,台式的演职人员的素质要求更高,他们不仅要有专业的理论知识,还要有丰富的实践经验,这样才能更好的服务于广大受众。

三、论新时代下木偶表演与话剧表演的融合策略

(一)强化剧种特色

我国的木偶戏是以戏曲为基础的戏剧表演形式,它是在民间流传的传统艺术的基础上发展起来的一种具有独特风格的舞台演出。在这种特殊的历史背景下,要想让木偶戏得到更好的传承与发扬,就必须要让它的表演模式和剧目特点都能被大众所接受,这样才能够使其成为主流的表演艺术之一。

例如,可以将木偶演员的角色换成由现代舞美设计的舞蹈动作,再加入当地的特色元素,从而使得观众们的视觉、听觉、味觉都能有一个良好的感受和体验。同时,还需要加强对本土的文化进行挖掘,比如说,将一些有名的民间传说或故事展现在舞台上演作中,不仅仅是提高了台子的知名度,还增加了台子的人气;还要注重对人物形象的塑造以及情节的编排等。

(二)革新人才培养方式

对于新时代下的新型木偶表演人才的培养方式,可以借鉴国外的一些做法,比如说在课堂上设置情景剧,让学生在舞台,上扮演角色,通过角色扮演来学习和了解木偶的表演技巧,这样既能提高他们的表演技能,也能锻炼他们的创新

能力。

例如，在教学中，老师可安排一个小组，带领演员进行模拟演练，让同学们互相观摩，共同讨论，并对自己的作品加以评价然后再根据个人的表现力和水平，制定相应的奖励机制，鼓励大家积极地投入到剧本的排练中去，从而达到提升团队合作意识的目的；同时，还可组织学生们观看大型的演出节目，并与其他成员相互交流，分享经验，促进彼此之间的沟通与理解增强团体的凝聚力。总之，随着社会的发展进步，人们生活节奏的加快以及，观念的转变等，使得传统的教育模式已经不能满足于现在的人才培养要求，因此需要将“以人为本”的思想融入到现代的美术教育当中，使其成为一种符合时代的艺术形式。

（三）投入多媒体与高科技元素

如今，随着科技的飞速发展，人们已经越来越多的开始接受现代技术的参与到社会生活的各个方面，在影视表演中，多媒体和高科技的运用是非常普遍的现象之一。在新媒体的冲击下，传统舞台美术表演的表现形式也发生了巨大的变化：从过去的静态艺术展示到现在的动态视觉的效果；从以前的二维空间到三维立体的视觉效果；多媒体和虚拟现实的结合使观众的感官体验得到了很大的提高与改善。

木偶戏的表演可以说是一种新型的戏剧演出，它不仅仅是一个简单的动作动作，它还是具有很强的互动性的表演方式。通过对不同的人物角色进行模拟，让演员与观众之间的距离变得更加的紧密、生动。同时还能让观众更直观的了解表演者的意图以及演剧的内容和目的，从而更好的配合剧情的推进与完成。可以利用先进的数字化设备来进行创作，如通过电脑、手机等，将原本的演出带入一个全新的场景中，使其具有极强的观赏性。同时还能将木偶的动作、服饰等影像信息传递给受众，让受众感受到身临其境的感觉；还可借助VR系统，让演员的角色模拟演播室，让人物的身份及性格特征得以展现，从而达到虚拟的效果；还可运用视频剪辑，把真实的画面还原出来，使得整个剧目变得鲜活。

（四）重视木偶剧故事的完整性

一部好的作品不仅要有好的剧本和高超的表演技巧，还要有完整故事情节，一个成功的演出离不开优秀的人物形象和情节的塑造与演绎。所以在木偶戏的发展过程中，要注重对故事完整性的保护与发扬。

对于木偶戏的完整演绎，是一个漫长的过程，需要不断发现问题并解决问题。在表演的同时，要注重对人物角色的塑造和对情节的安排、构思，在剧本的基础上，还要注意对场景的设计和布置，要有故事性的演出环境，要有戏剧性的舞台道具，更重要的是，要考虑到观众的感受与接受

程度，不能只看表面的东西，而忽略了细节的存在价值。在选择剧目时，要注意对角色的选取和定位。由于每个人的性格、爱好不同，所接受的教育也就各不相同，因此所选的影视剧也应该因人而异，根据受众的年龄段，进行适当的调整与变化。对于戏剧的叙事性，可以借鉴西方的做法：“故事性”“抒情性”“戏剧性”“事件性”等叙事方式。

（五）强化舞台效果

当木偶戏进入舞台的时候，需要做的就是要把它的表演和其他的戏剧表演融为一体，让它的演出形式更加的丰富多彩。为了更好地促进木偶的发展与表演，可以从以下几个方面入手：

- 1、在演出前，要做好充分的准备工作。首先是对场地的选择与布置，在舞台上，要有足够的空间来容纳演员的表演活动同时也要考虑到观众的需求以及欣赏体验。其次是对剧本的编排和设计，根据剧情的需要进行合理的安排和布局，避免出现盲目性，使表演更加丰富。
- 2、在灯光的处理上，应该采用不同的照明方式，例如：对于人物的装扮来说，最好使用暖色的光源；而对于景物的布景就更多的倾向于冷色的背景了。最后是场景的设置上，尽量不要用过于突兀的画面来表现，这样会让人感觉不舒服。
- 3、在表演的过程中，还应当注意角色的塑造与动作的配合程度，不能因为过分夸张，而影响整体的效果；也不可完全照搬照抄，应结合实际情况，适当调整。
- 4、演员的角色转换。在上台前，要对剧本进行充分的了解和分析，包括他的性格特点、生活习惯等，然后根据自己的想象力，对人物的动作、服饰搭配等做出相应的调整。
- 5、配乐的变化与变换。在台上，导演可以通过不同的音乐来营造气氛，从细节入手，从一个个鲜活的小事中开始，一步一步的深入到每表演者身上，让大家看到艺术的世界。

结束语

总而言之，在我国的木偶表演艺术中，随着社会的进步与发展，木偶艺术也在不断的创新和变革，它不仅仅是一个舞台演出，而是一种文化的展示和精神的传递方式。它是人们对历史的真实记录，也是对生活的真谛的完美诠释。我们要充分的利用这一点，让它成为现代的新兴产业，让更多的人了解，并参与进来，为大众带来更好的体验感。

参考文献

- [1] 颜福安. 掌中木偶戏《洛阳桥》中“蛇怪”角色表演谈[J]. 福建艺术, 2021(12): 41-42.
- [2] 任中亚, Air. 一场戏的台前幕后 访提线木偶表演非遗传人[J]. 海峡旅游, 2021(09): 78-85.