

分析探讨戏曲演员的创造力对戏曲传承的意义

朱汉奇

浙江小百花越剧院（浙江越剧团）

[摘要] 戏曲是中华优秀传统文化的重要组成部分，有着独特的文化表现形式和文化价值体系，传承和发扬戏曲文化是十分必要的，这也是走中国特色社会主义道路塑造中国特色社会主义精神的重要路径，而戏曲的传承与发扬离不开戏曲演员，本篇文章也就戏曲演员的创造力对继续传承的意义进行了简要的分析，并讨论了如何有效地提高戏曲演员的创造力，希望通过本篇文章的探讨和分析可以为戏曲演员的创造力提升以及戏曲传承与发扬提供更多的参考和借鉴。

[关键词] 戏曲传承；戏曲演员；创造力；艺术发展

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.1583

文化传承和学习是现阶段备受关注和重视的一大话题，随着人们物质资料生产能力和获取能力的不断提升，现阶段人们的消费结构发生了一定的转变。人们更多的将目光集中于精神世界的塑造和提升，戏曲文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分，是中华文化的精髓，历经千年而熠熠生辉，学习戏曲文化传承戏曲文化是十分必要的，而在戏曲文化的传承与发扬过程当中，戏曲演员的作用毋庸置疑，起到了传递、承接和发展的效果，戏曲演员如果具备较高的创造力，可以更好地结合传统文化进行创新与调整，推陈出新革故鼎新，赋予戏曲文化新的时代内涵，让其更符合于现阶段人们的审美标准和审美需求，提高戏曲的影响力，因此了解戏曲演员创造力对戏曲传承的意义并且有效地提升戏曲演员创造力是十分必要的，本文也以此为中心进行了简单的讨论。

一、戏曲演员创造力对戏曲传承的意义

1、有利于新流派的产生

创新创造是艺术持续焕发生机和活力的重要原因也是艺术的主要特色，戏曲演员作为戏曲表演的重要载体和戏曲创造的关键主体，其创造能力的高低将会直接影响戏曲的最终表现形式和呈现效果，而演员的创新创造则意味着戏曲的形式、内容甚至所表达的介质和表达的目的都会发生一定程度的改变，这就推动着艺术新流派的产生。任何领域的文化都是波浪式前进和螺旋式上升的，在变化发展的过程当中多流派的出现才可以更好地推动其发展和进步，艺术也同样如此，多元化的艺术表现是艺术繁荣昌盛的重要标志。它可以更好地反映表演者的创作基础，反映当时的社会状态社会背景，这是对时代的反馈和表达，因此可以发现戏曲本身的流派其实是相对较多的，受客观的社会背景社会条件以及主观的地方文化民族精神等各方面因素的影响，从古代开始戏曲就可以分为京剧、昆曲、评剧等不同流派，这些都具有较高的历史考察价值，可以让人们更好地了解当时的社会情况，同样也代表着艺术在该阶段发展到了一个新的峰值，正是因为不同流派的出现满足了不同的审美需求，才让戏曲更好的传承和发扬，进而让戏曲流传至今仍旧具备了较高的影响力，受到较多人的喜爱和追捧。

2、有利于戏曲繁荣

现今时代是互联网时代和信息化时代，网络技术的飞

速推广和普及对于文化和艺术的冲击是相对较大的，且在快餐式文化生活背景之下，人们往往缺乏对于文化的“细嚼慢咽”，对于这些已经沉淀的文化人们兴趣在逐渐降低，同时也正因为这种快餐式的生活影响了现阶段人们文化的创造力，这对于戏曲的发展会产生不利的影 响，这时就需要演员借鉴前人的方法和技巧，结合自己的实际生活和时代背景作出有效的创新和优化，更好地提高人们的观赏兴趣，丰富戏曲的表现形式，让戏曲重新焕发生机和活力。

事实上，戏曲作为古代人主要的娱乐方式，在古代时所产生的流派是相对较多的，而流传至今剩下的流派却是相对较少的，很多流派已经逐渐地湮没于历史的洪流当中。究其原因根本原因是因为在戏曲学习的过程当中，很多人往往只停留于技巧模仿的层面，这就导致了表演者对于戏曲缺乏自己独到的见解。众所周知，艺术不仅具备着表层的内容和技巧，其珍贵的价值往往来自其内在的精神和独特的见解。一千个人眼中有一千个哈姆雷特，想要让戏曲进入繁荣的阶段，就需要对戏曲有独到的见解，深入探索戏曲的精髓，避免艺术干涸的问题出现。而就现阶段来看，戏曲发展已经呈现出颓败的现象，因为现阶段大多数戏曲演员缺乏相应的创造力和理解力，对于戏曲的内在精神和本质了解相对较少，戏曲表现流于表面，提高戏曲表演人员的创造力可以较好的解决这一问题，更好地推动戏曲的繁荣发展。

3、有利于剧种的发展

戏曲是剧种的统称，而剧种下又划分不同的流派，演员的创造力往往是新剧种产生的关键推动力量，想要更好地推动戏曲艺术的繁荣和发展，促进戏曲剧种的多元化发展是十分必要的。剧种的发展又依赖于相应的流派发展，这些都需要演员具备着较高的创造力和创新意识，能够根据自己所处的社会生活背景、时代背景以及人们的兴趣爱好和审美需求，结合自己的表演经验，对于戏曲有自己独到的见解和看法，在此基础上发挥个人的主观能动性，形成自己的特色，推动剧种的发展。从某种程度上讲，戏曲演员是戏曲艺术的承接者，同样也是戏曲艺术的递交者，起到非常重要的过渡转承作用，而一种文化或者一种艺术表现形式想要在传递的过程当中不会出现能量流失的问题，就需要加入更多的元素，进而更好的继承和发扬，将旧的材料与新的需求以及新

的内容相结合,形成新的方向和新的剧种。

由此可以看出,戏曲演员创造力的发展对于戏曲艺术的繁荣、戏曲剧种的发展以及戏曲流派的发展都可以起到较高的帮助和影响,是戏曲艺术继承和发扬的重要影响因素,需要引起关注和重视。提高演员的创造力的过程也是为戏曲艺术增添活力增加动力的过程,如何提高演员的创造力,更好地推动戏曲艺术的传承和发展,是每一名演员都必须引起关注和重视的重要问题。

二、提高演员创造力,促进戏曲艺术传承发展

1、积极继承程式技巧

众所周知,想要更好地继承创新与发展首先需要夯实理论基础,掌握一些基本的内容之后,才可以融会贯通地进行创新性改造和优化,在戏曲艺术传承与发展的过程当中也同样如此。想要更好地提高戏曲演员的创造力首先需要保证戏曲演员的基本功扎实,也就是所谓的唱、念、做、打这些都是戏曲演员的基本功,也是戏曲演员创新创造的重要基石,在戏曲演员表演以及戏曲艺术传承和发展的过程当中,掌握这些技巧是十分必要的,这是固定动作的学习也是所谓的程式化技巧的学习,可以帮助戏曲演员更好地塑造人物角色,但是不可否认的是这些程式化技巧也会从很大程度上禁锢戏曲演员的思维,导致演员在戏曲表演的过程当中中规中矩,缺乏创新表演的意识。在这样的情况下,戏曲演员在学习和继承常识技巧的过程当中应当以生活为基础,掌握这些程式技巧的精髓和内涵,在此基础上不断地扩充知识储备,对于这些技巧有新的理解和新的感悟,赋予这些简单的基本功以独特和个性化的灵魂,更好地塑造角色,表演出戏曲艺术的精髓。

2、提升程式思维

除了程式技巧以外,在戏曲艺术表演的过程当中演员还需要将音乐、语言、动作等多种元素进行有机融合,进而塑造出相应的故事角色,让人物角色的形象更加丰满更加生动,让故事情节更加耐人寻味引人入胜,这就是所谓的程式思维。程式思维是戏曲艺术传承和发展的核心,而程式思维的底层基础是表演程式,需要相应的戏曲演员可以从更加灵活的角度对戏曲艺术形象作出有效的剖析。但是在戏曲表演学习和传承的过程当中,戏曲演员不能仅仅只从程式思维来对角色进行刻画和表演,而应当在感悟程式思维的基础角度对程式进行有效的改动和优化,向其中添加更多的艺术元素,让表演不再仅仅集中于一招一式一板一眼,而是结合自己的审美标准和自己所学习到的知识内涵对艺术规律进行探索,对表现方法做出优化,简而言之就是在表演的过程当中形成自己的特色,对戏曲艺术作出有效的创新。戏曲的程式思维和表演程式是较为固定的,但是这只是为戏曲演员指明大的方向,而并不是固囿戏曲演员思维的枷锁。戏曲演员需要在固有程式的基础上领悟其核心和内涵增添更多自己的东

西,换而言之程式思维是戏曲表演的骨架,而演员则需要通过自己的理解向其中增添血肉,进而让角色的形象更加活灵活现,生动直观,以此为中心,更好地改革程式创新程式。

3、提高艺术修养,发扬传统技艺

诚然专精人才可以让人们在固定的领域上走的更远更深,探索更多未知的领域实现创新和发展,但是在艺术领域如果仅仅集中于某一个方向的研究,那么思维就会受到禁锢,创新脚步也会受到束缚,戏曲艺术也同样如此。戏曲融合了舞蹈、杂技、声乐等多种表现形式,通过更加复杂的元素来形象的刻画一个人物形象阐述一段故事情节,这对于演员的文化素养要求是相对较高的,想要更好地提高演员的创造力,演员就不仅仅需要掌握戏曲领域的表演知识,同时对于自己的文化修养也需要做出相应的提升与优化,还需要不断地提高自己的审美能力,进而为演员的表演提供更多的助力和参考,让演员在人物揣测和戏曲分析的过程当中能够从更加多元更加客观的角度进行分析,进而形成自己的独特见解,让表演的张力最大化,进而让戏曲表演更加自然更加传神,更能吸引人的兴趣和注意。不断地提高自己的艺术修养丰富自己的文化知识储备也可以让演员从细节出发,对戏曲表演形式方法和技巧作出进一步的优化和调整,让人物形象更加生动传神。

结束语

戏曲演员的创造力提升对于戏曲的传承与发扬会产生至关重要的影响,这可以更好地推动戏曲新流派的产生、新剧种的发展以及艺术的繁荣,演员需要积极继承程式技巧和程式思维,并且在此基础上不断地提高自己的艺术修养和文化修养,以此为中心,为演员的创新性继承提供更多的帮助和保障,为戏曲艺术的发展提供更多的助力,需要引起关注和重视。

参考文献

- [1]陈娟娟.微动力与微传承:论融媒时代传统戏曲的新传播观[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(04):101-107.
- [2]郭晓,王文娜,程佳,秦丹华,田野,卢旭,杜卫:关于戏曲艺术保护传承工作重点的建议[J].艺术教育,2019(04):12.
- [3]刘丽玲,吕志明.关于戏曲传承与发展的思考——浅议戏曲武生传承理念[J].戏友,2019(01):22-25.
- [4]丁一.传统地方戏曲的传承与传播——以绩溪伏岭徽剧童子班为例[J].影剧新作,2018(03):137-142.
- [5]丁一.新传播环境下地方戏曲的传承——以绩溪伏岭徽剧童子班为例[J].中国戏剧,2018(09):62-64.
- [6]刘佳柳.试探新时代戏曲传承发展的实践路径——以闽西汉剧为例[J].福建艺术,2018(08):42-44.