

中国戏曲舞台演出意象的审美性与发展探究

陈萍

常州广播电视台

[摘要]中国戏曲博大精深，在悠久历史发展中形成了以京剧为国粹的多元戏曲文化，尤其是地域性戏曲成为民俗文化的重要内容。中国戏曲舞台演出意象具有较强的艺术性，融入了中国独特文化，也让戏曲表演独树一帜。本文主要以中国戏曲舞台演出意象的审美性为主题，在简要分析其审美价值的基础上，对其整体性、独特性、真实性特征予以论述，并指出中国戏曲舞台演出意象的发展趋势。

[关键词]戏曲舞台；意象；审美价值；特点；发展

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.2801

一、中国戏曲舞台演出意象的内在价值

（一）戏曲意象

中国文化博大精深，戏曲文化源远流长。戏曲舞台演出意象虽然抽象，但却增强了舞台效果，让表演更加震撼，戏剧冲突性更为强烈，能够让人身临其境。戏曲意象其实是一种艺术表现形式，实现了意境与联想的融合，达到了情境渗透，景中有情、情中有景，在审美体验中呈现崭新意象。“意象”一词最早源自诗经，与诗歌中的意象意蕴相同，当然，戏曲舞台演出意象更具动态特性，让舞台戏曲变得更为灵动。戏曲意象与戏曲运动让舞台张力更为突出，舞台表演者能够在素材基础上通过舞台场景融入其中，从而焕发人们想象，激发人们联想的戏剧意象。

中国戏曲内容本身具有一定的诗情画意，这就要求在舞台表演中借助意象化形式展现审美意境。在戏曲舞台表演中，在剧本与演员共同作用下将诗意化的意象呈现在观众面前，以此满足观众审美需求。传统戏曲在舞台设计方面没有过多要求，主要以剧本、表演呈现意象，现代戏曲舞台表演不同，在词曲、表演基础上注重舞台布景，以此方式实现表演中的意象化创造。

（二）审美价值

中国戏曲具有鲜明艺术特征，融合了美术、音乐、文学等多元因素，具有鲜明审美观念和完整表演体系。戏曲舞台演出意象塑造具有内在价值，具体表现为：第一，戏曲舞台演出意象塑造能够起到渲染和衬托的作用，将原本单一的表演与内容变得更为形象、生动，让观众切实融入其中，通过意象融入，感受舞台魅力和戏曲艺术文化内涵。第二，戏曲舞台演出意象具有审美价值，通过意象塑造可以提更好将戏曲的美学价值呈现出来，同时戏曲是中国古典艺术的重要形式，中国戏曲形式多样，类型众多，是地域文化、民俗文化的鲜明写照，在舞台意象塑造下可以更好绽放中国传统戏曲文化内在价值。第三，舞台演出意象是戏曲舞台渲染力的显著体现，能够焕发戏曲魅力，增强受众主体的认同感，提高戏曲文化传播力，从而达到弘扬国家优秀传统文化的目的。

二、中国戏曲舞台演出意象的显著特点

（一）整体性特点

中国戏曲舞台演出具有整体性特征，这种特征同样是演出意象的显著特征。戏曲舞台表演是由多个元素共同构成的，单一个体是难以完成的，更非简单场面的连接，而是通过文化、人物的艺术创造，将舞台演出整体意境展现出来。中国戏曲舞台演出意象的审美性是以中国传统文化为载体，在中国长期发展中形成的，戏曲与传统文化之间关系密切，

戏曲艺术家更是受传统文化熏陶，具有内在美。戏曲舞台上，一个简单的动作，一把简单的道具都能够将观众带入到预定场景中，让观众感受戏曲舞台中人物的喜怒哀乐、爱恨情仇。想要在舞台上很好的将戏曲精神传递给观众，需要在艺术创作的同时融入生活气息，以舞台为载体将人生百态尽展眼前，虚与实、有与无均能够通过意象整体性特征表现出来。对于艺术家而言，在戏曲艺术创作中依赖审美素质，在多元要素整合下焕发艺术作品整体意象。例如，关汉卿是元代著名的元曲家，他笔下的作品至今流传，其中最为典型，民众皆知的作品当属《窦娥冤》。在舞台上，窦娥的孤苦悲惨形象、张驴儿父子的无赖形象，以及官府的昏庸无能，将窦娥的冤情衬托的淋漓尽致，特别是在刑场上，窦娥所许下的三个心愿，让整个矛盾达到高潮，尤其是天气突变、雪花漫天、鲜血飞溅将舞台意象烘托到极致，整个戏剧效应瞬间凸显，受众者情感也随着舞台表演剧情、场景的演进而不断升华。由此可见，艺术之美在于境界，戏曲表演更需要多元要素相互融合，构建统一情境，体现意象整体性特征。

（二）独特性特点

戏曲演出不同于其它舞台演出，其本身具有虚拟性、程式化特征，这些特点让戏曲演出更具独特性。舞台表演中戏曲道具较为简单，一条鞭子就是一匹马，一张桌子、两把凳子就能形成客厅、卧室、书房，场景转换往往以戏曲台词既可实现。当然，新的历史环境下，随着现代舞台形式的出现，舞台更为逼真、现实，场景更加绚丽多彩，甚至利用多媒体、5D技术可以打造虚幻的真实场景，这些均让戏曲表演变得更加独特。例如，白蛇传是家喻户晓的故事，也被搬上了戏曲舞台，其中在《断桥》一幕表演当中，著名京剧大师梅兰芳曾经扮演白娘子，在与许仙扮演者对戏当中，在表演复杂的爱恨情感中，他用手指点许仙扮演者的头，结果力度控制不当导致对方差点后倒，还好他反映灵敏，及时拉回，同时顺势轻推许仙，既有效应对了突发场景，又将情感表达演绎的淋漓尽致。这其实就是舞台表演意象的独特性，能够根据舞台表演以及戏曲演变适当调整表演形式，当然，这与表演者的艺术素养以及人物把握密不可分。独特不仅体现在表演形式身上，更体现在表演灵活性方面，表演主体可以根据现场情况随机应变，比如“曲剧”舞台表演就对演员灵活性具有较高要求，能够随机应变。这种独特是建立在整体性基础之上的，在整体风格、特点把握基础上将个体独特特征变现出来。在表演者、编剧均考虑到戏曲表演独特性之后，就会将这种独特性融入到戏曲舞台筹划当中，从而延伸出独特的审美价值。

（三）真实性特点

戏曲虽然是一种艺术形式，但却是人类智慧的结晶，而且戏曲来自生活，是创作者根据生活体验，结合自身智慧进行艺术加工所形成的。戏曲舞台表演虽然具有较强的感性特征，但这些感性是心灵对现实感悟的一种直接体现。戏曲作品创作并非凭空而来，多数情况下是作者生活体现，一方面，戏曲内容源自现实生活；另一方面，戏曲内容是作者在现实基础上的艺术塑造和价值提升。例如，《长生殿》戏曲故事主要改变于史诗材料，通过历史资料再现以及艺术加工，将杨玉环与唐明皇人物情感以及社会动荡引发的民间疾苦展现出来，这种以史诗为基础的戏曲改变更具有说服力、影响力，也体现了戏曲舞台演出意象的真实性特点。艺术创作具有一定逻辑性特征，这种逻辑建立在现实与情感之间，甚至一些逻辑具有深化特征，但是却寄托了人们对美好生活的向往及美好情感的愿景。例如，《梁祝》戏曲中的化蝶情节，就是创作者的一种期望与寄托，虽然缺乏真实但却让整个故事变革更为真切，更具艺术价值。

三、中国戏曲舞台演出意象的发展

审美境界与意象世界关系密切，意象世界并非物理世界，属于感性、主观世界，是人们情感的一种外在体现，是对生命的另类阐释。与其他活动不同，艺术创造强调主观与客观世界的相互融合，通过情感色彩满足人们审美需求，达到美育作用，同时还可以增强人们对生命的重视度。对于艺术家而言，可以通过敏锐感受、丰富想象力、创新意识感知美学价值，并在舞台演出意象基础上绽放艺术价值。

戏曲演出具有动态特征，通过表演实现与受众主体之间的互动，戏曲表演具有艺术魅力，演出活动可以为人们带去不同的心理体验，达到交流目的。中国戏曲舞台演出意象发展主要呈现在以下几点：

（一）诉求与反馈互动发展

戏曲舞台演出意象审美性受诸多因素影响，通过互动可以进一步把握审美特点，发挥审美作用。对于戏曲创作主体而言有着一定的诉求，这种诉求是为了通过艺术创造更好将作品情感、价值理念传递给观众。舞台诉求是为了更好掌握观众情感变化，通过戏曲表演获得反馈，实现与观众之间的互动交流，并达到观众情感的引导。戏曲舞台演出中，观众会受表演艺术而发生情绪变动，让现场氛围得以激发，这其实是一种有效的反馈，也从侧面反映出戏曲舞台意象审美性作用得到有效发挥。中国戏曲舞台演出意象应当秉承诉求与反馈的协调统一，通过有效互动，实现舞台表演与观众之间的情感交流，这样才能让戏曲舞台表演变的更加完美，达到审美境界的深化。

（二）感性与理性融合发展

中国戏曲舞台演出意象发展需要秉承理性与感性的融合统一，当然，想要实现两者统一，不仅要从事艺术层面进行内容的深化拓展，更要从情感层面入手，提高艺术处理水平，在意象形式基础上，展现内在情感价值和价值理念。“感人心者，莫先乎情”，这是著名诗人白居易所提及的，充分说明了艺术审美中情感的重要性。首先，戏曲舞台表演意象构建中，必须要注重情感的塑造与渲染，做到动之以情。通过戏曲舞台将作品中的人物情感切实表现出来，让观众产生共鸣。其次，晓之以理，主要是指戏曲舞台意象渲染要注重情理渲染，让戏曲更具

趣味性、价值性，如此才能延续戏曲生命力。中国戏曲舞台表演意象发展中，感性主要表现的为内在情感的表达与渲染，理性则是价值理念的传递。当然，情感与情理是存在一定差异性的，从戏曲艺术角度来讲，在情理基础上更多考虑情感抒发与情感认同，比如《窦娥冤》中窦娥的诉求体现的主要为情感抒发，通过意象渲染让观众产生了共鸣，并将“血染白布、夏天下雪、三年大旱”这种看似不合理的诉求变得更为合理，让观众能够感受到窦娥的冤屈。

（三）意象塑造与科技应用协同发展

黑格尔曾经提到，寻找引人入胜的情景是艺术的重要方式之一，简单而言，戏曲艺术意象塑造同样需要引入情景，借助情景渲染情感，表达价值理念。情塑造具有较强的烘托性。传统戏曲舞台更多的是借助实物或者象征物进行情景塑造，方式简单，对戏曲内容、表演技能有着较高要求，多数情况下还需要运用语言、字母进行转场。但随着科技发展，戏曲舞台发生了较为显著地变化，尤其是智能舞台的出现，通过多媒体、LED显示屏、5D影像技术，能够营造更为逼真的虚拟情境，无论是表演历史年代、场景均能够与戏曲人物所处时期情境相似，仿佛能够让人置身其中，这将成为戏曲舞台意象塑造的主流趋势，此外，戏曲舞台本身具有一定的艺术叙事功能，与演员核心叙事功能相互衔接，可以最大限度提高表演的渲染力，增强受众主体的认可性和融入性，在科技发展下甚至还出现了一些沉浸式戏曲舞台，让观众成为戏曲舞台中的切身参与者，融入其中。例如，在《牡丹亭》表演中，苏州昆剧院曾经举办了异常实景版的《牡丹亭》，将演出场景安置在上海朱家角课植园当中，借助古典园林进行实景表演，将杜丽娘游园惊梦等情境演绎的淋漓尽致，为观众带来了前所未有的视觉冲击。

四、结语

戏曲舞台演出意象的审美性主要体现了以“意”为核心的抽象情感，及以“象”为核心的具体物象，意象是主客观的衔接统一，中国戏曲意象的运用是中国人民智慧的外在表现。在中国戏曲艺术发展中，必须要注重意象的运用与创新，以此推动中国戏曲舞台表演的深化发展。本文在对中国戏曲舞台表演意象特点分析基础上，提出了诉求与反馈互动、感性与理性融合、意象塑造与科技应用协同三个层面的发展趋势，希望能够为中国戏曲舞台表演意象审美性提升有所帮助。

参考文献：

- [1] 曹凌燕.《雷雨》在上海戏曲舞台上的演出与传播[J].上海文化,2016,(06):58-66+126.
- [2] 吴小江.戏曲舞台演出灯光的传承与创新[J].大众文艺,2017,(09):180.
- [3] 刘艺聪.论中国戏曲舞台演出意象的审美性[J].戏剧之家,2021,(27):28-29.
- [4] 吕金春.戏曲演出中灯光节奏的变化特点[J].剧影月报,2021,(03):46.
- [5] 吕金春.戏曲演出中舞台灯光造型手段的体现[J].剧影月报,2021,(01):43.
- [6] 王一冰.镜头本位对戏曲舞台表演的解构——20世纪50年代戏曲电影表演体制的建立[J].当代电影,2021,(02):88-95.