

探究中国戏曲表演的艺术特征

乙晓雅

安徽大学 安徽 合肥 230000

[摘要]戏曲表演作为中国传统的艺术形式，一直都贯穿着人类漫长而悠远的文化历史，是中华民族继承与发展的传统文化艺术。自古以来，戏曲表演和人们的日常生活都有着紧密的联系，拥有着广泛的群众基础和深厚的历史沉淀。本文通过研究戏曲表演的起源与发展，并从外在肢体语言和内在情感表达两个方面论证戏曲表演的表现形式，再研究戏曲表演的多元素融合与应用，总结出戏曲表演拥有着非常独特的艺术特征，期待能够促进戏曲艺术的发展。

[关键词]戏曲艺术；肢体语言；情感表达；融合应用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.246

戏曲表演运用了文学、音乐、舞蹈、表演、美术等多种艺术手段，其涵盖了唱念做打，是一种综合型的艺术表现形式。民族文化的发展和—个国家的兴盛是紧密相关的，中国的发展离不开中国传统艺术，而戏曲表演在传统艺术中占据着举足轻重的地位。无论是从历史还是未来发展的角度来看，戏曲艺术对于—个国家和民族的文化方面来说都是至关重要的。从古至今，国内外对戏曲表演进行的研究和探讨更是数不胜数，但是当今国内外把其艺术特征进行深层次的比较和研究的情况还是比较稀少，希望通过本文的撰写，可以加强读者对于戏曲表演艺术特征的探讨，从而让读者认识到戏曲表演传承与发展的重要性，使之更加丰富、更具有艺术魅力。

一、戏曲表演的概况

（一）戏曲表演的起源

关于戏曲艺术的起源当今学术界有很多不同的说法，有古巫古优说、原始歌舞说、宗教仪式说、印度梵剧说等，但是可以确定的是中国戏曲的历史非常久远。《山海经·海内经》中记载道：“帝俊有子八人，始为歌舞。”这说明从人类原始时期的部落生活中就产生了歌舞，随着历史的发展，歌舞也慢慢改变了最初的表现形式，而戏曲艺术便在其中悄然萌芽。从先秦时期开始，出现了以乐舞谐戏为业的俳优，他们不仅仅能歌善舞，还擅长模仿，有时还会借助一些道具进行表演。之后汉代的百戏中包含了—很多元素，如杂技、乐舞、幻术、动物戏等，其中以杂技为主要内容。到了唐代，除了歌舞戏广为流传之外，在俳优表演的基础上演变而来的参军戏也—逐渐兴起，其—般由两个演员进行表演，他们之间以—问—答的形式，将滑稽、讽刺的内容呈现出来，除了基本的台词和动作之外，歌唱以及管弦伴奏的加入也使参军戏的表演内容变得更加丰富。再之后宋代的歌舞、杂技、滑稽表演等艺术元素都得到了一—定的发展，从而融合在—起演变为宋代的杂剧。通过对宋代杂剧的继承与发展，再结合当地不同的文化样貌和地域特点，又兴起了两种艺术表现形式，那便是南宋的南戏和元代的杂剧。直到清代，戏曲艺术迎—

了全面盛开的时代，前有昆曲、高腔折子戏的兴起，后有地方戏的繁荣发展，为后世戏曲艺术的发展奠定了坚实的基础。由此可见，戏曲艺术不仅拥有着非常悠久的历史，还是我国非常重要的—历史文化遗产。

作为具有悠久历史的戏曲在中国历史舞台上也扮演着重要的角色，在信息技术相对落后的年代，戏曲是人们休闲娱乐的方式之一，因此有着广泛的群众基础和深厚的历史积淀。同时，戏曲并不—仅仅作为人们娱乐消遣的形式，也充满了时代的气息。因为不同民族和不同地域的民风习俗往往是不同的，戏曲也因此表现出了不同的风格样貌，而且还常常受到当地的风俗习惯所影响，所以戏曲拥有着非常明显的地方文化色彩，可以在很多的戏曲表演中了解当年的民风习俗、文化样貌，让观众了解到当时的社会形态和时代特征，使中国的历史文化更具有立体感。

（二）戏曲表演的发展历程

中国戏曲充满了中国特色的文化元素，除了在中国非常受欢迎之外，在国外也拥有着广泛的受众群体，可以说中国戏曲在世界上也是占有一席之地的。20世纪，京剧大师梅兰芳先生曾先后赴日本、美国、苏联等多个国家进行演出，他的演出不仅使世界见识到了中国戏曲的魅力，还对西方各国的戏剧和电影艺术发展产生了深远的影响。

随着时代的不断发展和人民生活水平的提高，人类的文化生活也变得—越来越多样化，电子产品、偶像明星、娱乐游戏、电影电视等新时代“新产物”，无一不充斥着人们的生活方式和娱乐习惯，导致了喜欢戏曲艺术的年轻群体逐年减少。因此，多元化的娱乐方式对戏曲艺术的传承与发展产生了一—定的冲击力。正如甘肃省陇剧院副院长雷通霞所说，作为中国的传统艺术形式，它所宣扬的—真善美，正是现代社会最需要的正能量。人们在物质欲望满足的同时，精神欲望更是至关重要的，通过把中国传统艺术中的正能量发挥出来，人们的精神世界便会得到极大的满足，社会也会发展得越来越和谐。但是在当今的“快餐时代”，中国戏曲想要达到过去如此辉煌的成就，面临着重重考验。即使中国戏曲艺术面

面临的困境与挑战非常大，也并不会消亡，几千年的发展历史足以证明其顽强的生命力，而且它并没有停住发展的脚步，正不断与时俱进着。我们要重视戏曲艺术面临如此困境的现象，从而采取一系列的方式，解决发展过程中所遇到的一系列问题，努力推动中国戏曲艺术的发展进入新境界，使其成为既有继承、又有创新的戏曲艺术。所以，无论是哪一种民间艺术表现形式都一定要符合现代社会主义文明建设的要求，才能产生时代意义。而当前的戏曲表演形式在发展中，也就必须进一步探求合乎中国国情的艺术表现形式，让传统戏曲群众喜闻乐见，体现出新时代的民族风貌。

二、戏曲表演的表现形式

（一）戏曲的外在肢体语言之体现

中国戏曲虽然种类繁多、特点各异，但在总体上却有着共同的特征，其中最主要的就是表演方式的程式化。“手、眼、身、法、步”是戏曲表演艺术的五种技法，这是通过不同的戏曲表现形式总结出的表演方法，许多从事戏曲专业的演员们都从中学习到如何通过自己最优美的身段把故事情节更加精确地传达给观众。这是经过戏曲表演的继承、发展与创新，再由戏曲界前辈们总结其中得到的结果，再把这些结果变成方法，升级到法则，归纳到程式。戏曲表演的程式化其次表现为身段的虚拟化，强调通过肢体动作的虚拟化来作比喻性的传达。如用扬鞭的动作表示骑马，用推门的动作表示开关门，用抬脚的动作表示出门。有些肢体动作还能向观众展现人物的内心情绪，如推表示沉思，撕表示气愤，抖表示激动。这种表演方式充满了写意性，非常具有文化素养和欣赏品位，更能增强人物的立体感，这也是中国戏曲文化中非常有特色的地方。例如在黄梅戏剧目《打猪草》的舞台上，是没有猪草、笋子等实物对象的，这对于演员来说也是很大的考验，演员通过人物的演唱、动作、表情等方面塑造出角色形象，非常考验演员的专业水平和艺术素养，更是体现出了戏曲舞台的丰富性。为了把一出戏演好，演员们在刻画这种人物时，一定要先将“打猪草”这一动作仔细体会，也应该通过查阅资料、观看视频或者模拟场景等方式，去体验和感受用铲子去挖它、采它，并且设定草的长度、挖它的力气，以及挖出来之后又是怎样的形态，做到真正的“真听真看真感受”。因此，戏曲表演的舞台是非常灵动且多样的，即使没有真实的景物、道具，演员依然可以通过肢体动作向观众传达故事情节的发展，让观众从虚拟中体验到真实的感受。

（二）戏曲的内在情感之表达

任何一种艺术形式都离不开内在情感的抒发，戏曲艺术对于内在情感的抒发则是戏曲艺术的重中之重。戏曲表演的

特点十分明显，它来源于生活当中的真实案例，通过对于真实事件的提炼与加工，从而向人们展现一定的艺术美。通过戏曲中的人物对白、伴奏乐曲和不同角色的塑造，人们能体会到中国传统戏剧表演的精彩之处。在戏曲的创作过程中，演员想要塑造不同思想、不同性格的人物，既要表现出情绪饱满、牵动人心的情感，又要呈现出丰富多彩、无限趣味的生活内容。因此，戏曲艺术并不仅仅以舞台演出的形式呈现在观众面前，更是将人们的现实生活与内心世界连接起来，让演员与观众达成真实的情感互动。在表演中的演员每一个动作都有其内涵，每一次呼吸都牵动着观众的心弦，每一个眼神都流露出真情实感。虽然舞台十分有限，但是观众能够体会到无限的情感表达，这正是戏曲表演吸引人之处。要想使戏曲表演达到完美效果，不仅需要演员自身外在的表演技巧，更需要与内在表演技巧进行有效的融合，进而提升整个戏曲舞台的完整性与观赏性。在这个过程中，演员的内在素养发挥着主导作用，只有他们从内心深处真正地认识到不同的情感该如何表达，整个戏剧舞台才会变得更加有魅力。

[1]黄梅戏《女驸马》在第五场《状元府》中，开场冯素珍便向观众交代了故事发展的背景，再通过演员对角色精准的把握，生动形象地表现出了素珍内心的洋洋得意。随后再自报家门并道得中状元“叫人好喜哟”，这段表演活灵活现地向观众传达出素珍内心的惊喜，并让观众深受感染随之喜悦。只有前面部分极尽展现冯素珍的喜悦之情，后面部分在得知成为女驸马时的情绪低落才能与其形成对比，二者之间相互衬托，就能将这两种不同的情绪表现到极致，从而起到先扬后抑的效果。这段念白的呈现部分在整场表演中非常重要，因为通过这段表演能够对故事情节和人物内心情感进行一系列的铺垫，一方面能够帮助观众体会到人物角色的内心，使之更能感同身受、增强共情力，另一方面也能使演员循序渐进地进入角色，充分地融入到角色之中，从而更好地演绎出“为救李郎离家园，谁料皇榜中状元”这段唱词。

三、戏曲表演的多元素融合

（一）音乐对戏曲的作用

戏曲是一门综合了戏与曲的艺术，换言之，想要演绎出一场精彩的戏曲表演，必然离不开音乐的配合。通过音乐中不同的节奏、旋律以及音量等，可以呈现出截然不同的故事情节、人物形象和舞台氛围，因此戏曲借助音乐的作用能够更好地达到叙事抒情的目的。此外，音乐不仅能丰富一场演出的内容，更能体现出表演者的专业能力，而且还是向观众传达戏曲表演主题的重要途径。想要表现出不同人物角色的不同情感，也需要通过不同的音乐来表达，例如单人独白式演唱、双人对唱、以及多人合唱这些不同的表现方式，对

于塑造不同人物的性格和内心情感有着重要作用。因此，音乐不仅可以让整场演出变得更加融合与连贯，还使戏曲艺术拥有了更加独特的风韵。

在很多情况下，观众仅仅通过戏曲表演中的音乐就能体会到各个地区的文化特色，同时也正是受到了各地风土人情的影响，我国的戏曲艺术才能百花齐放、各有千秋，更让戏曲艺术成为我国地域文化的标志性符号，从而成为我国非物质文化遗产的一种。中国拥有着多种多样、各具特色的地域文化，从而造就了不同风格、不同特征的戏曲音乐，而这些戏曲音乐也展现出其蕴藏着独特的内涵与魅力。如黄梅戏所展现出的婉约柔美、京剧的大气宏美、评剧的活泼自由、昆曲的清丽柔婉等。因此，戏曲表演如果想要与其它文化进行交流、继承与发展，必然要对戏曲音乐进行相应的传承和创新发展。

（二）舞蹈在戏曲中的应用

舞蹈一直都是戏曲的重要组成部分，二者的舞台呈现息息相关，它们之间有着十分密切、无法分割的联系。在戏曲艺术的发展过程中，扩展了传统舞蹈艺术，让原本程式化的表演收获了美的元素及意义；同样，在舞蹈表演的发展过程中，也是离不开对戏曲的吸收与借鉴，二者之间密不可分。在戏曲的表演中，随处可以见到舞蹈魅力无穷的身影，舞蹈成了传统戏曲表演艺术这汪洋大海下流动着的溪流，在这片海翻起的滚滚浪花中必定有它起到的作用。经过两千多年的发展，戏曲表演不仅融合了中国古代传统舞蹈中的许多技巧与表演方式，对于许多现代舞蹈当中创新的优秀的元素，也被加以融入到了戏曲表演中。在戏曲表演里，舞蹈成为至关重要的内容，对于人物塑造和渲染氛围上都有着非常特别的作用。例如黄梅戏剧目《鹊桥》，基本上整场表演中，舞蹈元素占据了绝大多数的内容。在“四赞”情节中，七位仙女身穿水袖，手拿云帚，随着音乐节奏边舞边唱。演员们在舞蹈表演中通过水袖和云帚做出不同的动作来抒发不同的感情，非常直观明了地体现出了人物角色的外在姿态与内在情感。在整个表演的过程中，不但在视觉上呈现出了非常美观的舞台效果，而且更加突出了人物角色的性格特点。无论是几位姐姐的唱段表演，还是音乐间奏的过渡呈现，以及多种多样的造型姿势，都配合着大量的舞蹈动作。由此可见，戏曲艺术中流淌着舞蹈元素的血液，而舞蹈对于戏曲艺术的发展更是奠定了坚实的基础。

戏曲艺术中的舞蹈，也大量地吸收融入了许多现实生活中的特征，但是如果想要在舞台上呈现出来其想展现故事情节，多多少少会对舞蹈动作进行一定的加工和夸张成分。如京剧《江姐》中绣红旗的片段，其中众狱友在呈现这一情

节时，便大量添加了舞蹈的元素，并且对于舞蹈动作进行了一系列的夸张处理，使观众对于故事情节清晰明了。例如，在绣红旗的过程中，江姐和众狱友虽然没有亲眼见过五星红旗的模样，但是出于对祖国的热爱，她们每个人的心目中都对五星红旗有着自己的想象并且注入了自身的无限情感。因此，她们手中所绣红旗的大小远远大于现实中真正红旗的大小。即便如此，江姐和众狱友依旧让观众体会到了她们深切的爱国主义精神以及宁死不屈的坚强意志，使观众为此深受感动。

四、结论

戏曲艺术是中国的国粹，不但能够提高人民的艺术欣赏水平，从而将我国的传统文化发扬光大，而且可以帮助人民抵御不良思想的侵袭，从而坚定理想信念和道德修养，因此戏曲艺术在我国艺术教育中发挥着重要的作用。戏曲艺术拥有着不同于其它艺术的韵味，经过漫长的发展，以与其它艺术相互融合的表演形式呈现在舞台之上，不仅使戏曲的表现方式变得更加多元，还促进了戏曲表演的丰富性。随着时代的发展，戏曲艺术与其它艺术之间还将产生更广泛的联系，因此，无论是想促进戏曲表演的发展，还是提升其艺术性的审美水平，深入研究戏曲表演的艺术特征都发挥着至关重要的作用。随着艺术的现代化发展，人们对待艺术的看法与见解也变得更加灵活和多元。因此，戏曲艺术并不仅仅需要传承民族精神和民族文化，也要学会取其精华去其糟粕，同时也应顺应时代的发展趋势，加以创新元素，这样才能促进我国戏曲艺术随着时代发展而不断创新与进步，并能在未来的艺术发展道路上走得更远。

参考文献

- [1]麻娜.浅析戏曲表演中的情感表达与表现技巧[J].牡丹.2021(12):119-120
- [2]佟丽.加强地方戏曲艺术在高校公共艺术选修课中推进的意义及可行性研究[J].艺术评鉴,2021(22):3.
- [3]陈挺.基于戏曲唱腔与民族声乐演唱的共性分析——以越剧,昆曲唱腔为例[J].北京印刷学院学报,2021,29(S02):3.
- [4]姜倩.试论舞蹈元素与戏曲表演的关系[J].戏曲艺术,2013(2):5.
- [5]李苗苗.戏曲表演艺术中舞蹈的形式与美学特征探究[J].北方音乐,2019,39(24):2.

作者简介:

乙晓雅(1998—),女,汉族,安徽省淮北市人,学生,本科在读,单位:安徽大学,研究方向:戏曲表演。