

论戏曲演员如何塑造人物及把握人物性格

方青梅

江西省上饶市鄱阳县，赣剧传承保护中心

[摘要]作为中华民族优秀传统文化的一个重要构成部分，戏曲既可以真实的表现现实的社会现象，揭示人间百态，还可以培养人的精神气质，提高人的文化素质。自古以来，戏曲的表现形式都是依靠程式化的表现手法，通过这种表现手法，可以很好地表现人物的人物形象和性格特征。近几年，由于人民群众对精神文化的要求越来越高，戏曲艺术要引起大众的关注，获得认同与赞誉，就需要不断地塑造人物和深入人物，从而让人物形象更加真实和丰满。为此，文章从戏曲中的人物角色刻画入手，对剧中的角色的性格和个性进行了深入的探讨，以期为后世的戏曲工作者提供一些有益的启示。

[关键词]戏曲演员；塑造人物；人物性格

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.454

引言

在我国传统文化发展的历程中，戏曲作为一种特殊的文化形态得以保留下来，并逐步融入到现今的日常生活中。戏曲表演者要把生动的角色表现出来，营造出一种活跃的气氛，就必须学习如何运用程式化的方法来进行表演。同时，戏曲表演者要把角色与现实的现实联系起来，通过对角色的面部表情、性格特征等进行分析，让角色的情绪与演员的表演产生共鸣、融合，从而达到演出的目的。

1. 深入研究剧本内容

在舞台上演出，戏曲的题材和角色都是靠着戏曲表演者深厚的演出技艺才能体现的。所以，戏曲工作者应认真学习戏曲，充分理解戏曲的主旨和思想，深刻剖析角色的个性，掌握角色的特点。戏曲演员要掌握人物的个性，理解人物的内心情感，让自己在台上演出时的每个语气、姿势、眼神和步伐都能做到与角色特征相吻合。只有把戏演得好，才能得到观众的认同和赞美。在学习戏曲剧本时，戏曲演员要熟悉角色的语言和剧情。要让戏曲演员对剧中人物生存状况和所处的年代有一定的认识，以便让戏曲演员对剧中人物的个性和性格有一个更为深刻的认识。文字是人们进行思想交流的一种主要方式，从文字中可以看出人物的心理和个性，从而使戏曲演员能够从剧中的台词中准确地掌握人物的个性。从剧本线索中可以看出角色的个性，而剧本的设计则是为了构思角色的动作，让角色根据自己对暗示的认识，在台上呈现出想象的一幕^[1]。所以，戏曲演员必须对剧中的台词进行深刻的剖析，才能更好地掌握角色的个性。通过对角色的行为进行剖析，能够真实地反应角色的心理状态，从而更好地掌握角色的个性，进而有助于角色的塑造。一个戏曲演员必须具备丰富的人生经验，才能更好地掌握角色的个性和进行角色的刻画。戏曲的创作是从现实中获得的，而戏曲表演者仅仅从文字上去表现，在角色的刻画上很难掌握。戏曲演员们要从自己的人生经历中深刻地体会到角色的性格，从而使自己的人生经历更加充实。戏曲演员唯有将对人生的深刻体

会与对戏曲的剖析充分结合起来，方能真正地掌握角色的个性，从而塑造出一个完美的戏曲人物形象。

2. 恰当地使用面部表情和肢体动作

戏曲表演者要全面掌握角色的个性特点，不仅要对角色有深刻的认识，而且要将身体的动作和舞台表演结合起来。戏曲表演者在运用传统的表演手法的基础上，对角色进行精炼和提升，以凸显角色的个性，从而达到塑造角色的目的。比如，有部戏曲名为《祥林嫂》。在其中刻画了一个善良、勤劳、顽强、质朴的旧时代中国农民女性的典型人物。然而，在封建迷信的社会里，祥林嫂却是惨遭毒手。因此，戏曲表演者不仅要刻画祥林嫂的性格特点，比如善良、勤劳、吃苦耐劳等，而且要运用相应的面部表情和肢体动作，比如，如果她不得不改嫁，即使脖子上有镣铐，她也要拼命地反抗。又比如，祥林嫂觉得自己捐了一道大门，就能弥补自己的过错，高兴得双眼放光，以及受到挫折后的沮丧和懊恼之情。这些都能凸显出角色的个性特征，让角色更加生动、真实。

3. 注重基本功的训练

扎实的表演基本功是戏曲表演者在体现人物性格、塑造戏曲人物方面的基础。

从另一个角度来看，角色形象刻画的是否到位，戏曲表演者的演绎功底和人生阅历起着至关重要的作用。中国戏曲是一种程式化的表演，因此，戏曲表演者要善于运用念、唱、打、做，用这种套路的表现手法来表现角色形象，唱腔是戏剧表演的一种重要形式。即使是在一个戏曲里，戏曲表演者也会按照角色的个性和心情来表演自己的演唱风格。可以说，这四种言语造型与表现形态是塑造人物性格、把握人物性格的关键，每一个方面都是不可或缺的。在戏曲演出时，恰当的背景音乐，不但可以表现出更为丰富的角色形象，而且可以让听众尽情地欣赏^[2]。总而言之，戏曲表演者要根据整部戏曲的基本程式来塑造角色形象。

4. 加强对文化艺术素养的培养

许多戏曲表演者，因其自幼受过戏曲的教育，而忽略了对文化艺术方面的加强。随着人们的审美观和对艺术的追求越来越高，人们在欣赏戏曲演出的同时，格外注重戏曲艺术的内在价值。因此，戏曲表演者要不断地加强自己的文化艺术修养，在平时的修炼中加强对文化和艺术的培养，比如可以经常看一些中国的古典名著，通过大量的文学作品来提升自己的文化品位，了解戏曲中的深层意蕴。在戏曲演出中，戏曲表演者通过对自己的文化和艺术修养的了解，可以使戏曲中的角色形象更为形象、逼真，从而为听众创造出一个更为完善的角色。戏曲表演者本身要不断地学习，增强人生的体悟，以充实自己的经验，才能让自己的演技得到提升，从而把经典戏曲作品更好地演绎出来^[3]。

5. 使用各种不同的角色行当

在戏曲演出时，角色行当是它的一种特殊的表现方式。它是一种使戏曲中的人物形象个性鲜明、标准化的演出程序。角色的演出程序体现了戏曲中的表演程序所塑造的人物，不同的职业有各自的演出程序，而从角色的表现中可以更直观地把握人物的个性内涵。在戏曲发展的历史进程中，戏曲的戏班形成了旦、生、末、净、丑等角色行当。行当是表演者完成形象刻画的主要途径。戏曲在台上的演出要借助角色行当来表现人物的性格特征。行当是指在风度、年龄、神态等方面对角色进行分类。在精通行当基本情况的同时，也要展现人物的情绪与个性，而非仅仅是为了演出，在戏曲演出时要有自己的人生感悟，利用戏曲的演出程序，实现人物的创作，并依据人物的性格特点、生活环境和个人的体悟，来实现人物的创作。

6. 掌握演出的尺度

要反映戏曲角色的形象就应该与人物生活情况、性格特征和人际关系相符合。在台上演出，要求戏曲演员表影、光的艺术表现得自然，动作和语言不能做作，面部的表情也要有很好的基本功。这样才可以表现角色的复杂的心理行为。塑造一个人物，就必须要有个很好的心理活动表现。戏曲表演者并不是真正的角色本人。如果戏曲表演者的演技做得太好，或者表现得太差，那么所塑造的形象就会失去性格特征和自身个性。听众对戏曲演出有着极强的敏感性，特别是在戏曲演出到了高潮环节以及角色情绪多变的关键演出时间，戏曲表演者没有掌握好好自己的演出尺度，如果演技太好，或者演技不够，就会让听众认为戏曲演员的演技不够好，甚至会怀疑戏曲演员的演技。所以，在台上演出时，要给观众留下足够的想象空间，掌握好演出的尺度。

7. 掌控唱腔

在戏曲演出过程中，唱腔是一种重要的演出形式。在很久以前，人们就把它叫做唱戏。唱腔技巧的训练是最难的。戏曲是为了表现角色的感情，演唱是为了表达感情，戏曲演出要做到声情并茂，才能使观众对它的演出感到满足，使它成为一个活灵活现的舞台。对戏曲的表现和感受要相互融合，要对角色有深厚的感情经历，要在台上给观众带来一场精彩的演出。而戏曲表演也是以经验为基础的。戏曲舞台上的演出要以唱腔表现角色，角色要靠演员的演唱来表现，要抓住角色的个性。从剧中角色的演唱中，听众可以从戏曲表演者的唱腔中感受到角色内心的情绪。演唱反映出角色的性格特征，以演唱的形式表达角色的真挚感情，理解角色的情绪，掌握角色的心理特征。要达到听众的需要，必须要熟练地运用演唱的技术，把握角色的情绪，才能达到受众的需要，从而增加了戏曲演出的魅力。在角色的塑造中，戏曲表演者必须把角色的情绪作为中心，通过演唱来表达角色的情绪，从而引起听众的共鸣^[4]。

8. 掌握丰富的演出技巧

要想把角色形象刻画得更好，让角色的个性更加鲜明，戏曲表演者就需要熟练的演技。在舞台上进行演出时，运用动作、神情等，能轻松地表达角色的思想感情。在舞台演出中，戏曲表演者自己要清楚自己在什么时候、怎样的行为、怎样的效果，以达到与听众的互动与沟通。在演出时，戏曲表演者要把真情注入到演出中去，利用精湛的表演技术使演出更为逼真、生动、活泼，同时还要使戏曲表演者本身对戏曲发展有着深厚的理解，戏曲表演者必须要遵守演出的规则和流程，让角色变得栩栩如生。

9. 结论

总之，戏曲表演者要想塑造人物，把握角色的个性，必须坚持循序渐进的基本思想，从基本的内容开始，不断地积累和领悟。戏曲表演者在学习过程中，不仅要学会各种戏曲的表现方式，而且要把握人物的个性和性格特征，从而要把人物形象与现实结合起来，使人物真实化、形象化。唯有如此，戏曲表演者才能不断地提升自己的演技，从而实现自我价值，进而为传承和弘扬中华民族优秀传统文化做出自己的贡献。

参考文献

- [1] 李颖. 戏曲演员如何塑造人物把握人物性格[J]. 戏曲众论, 2017, 16(06): 41.
- [2] 邹建国. 戏曲演员如何塑造人物、把握人物性格[J]. 文艺生活, 2019, 12(05): 103-104.