

戏曲演员的角色塑造与文化修养探思

施华玉

江西省上饶市鄱阳县

[摘要] 戏曲属于传统文化的重要组成部分，因此戏曲艺术需要得到广大演员的支持或者推崇，戏曲演员在表演过程中要提高演绎能力和表现技巧，严格遵守戏曲艺术的有关规定或者要求。基于此，文章通过对戏曲演员角色塑造和文化修养展开深入研究，力求为戏曲演员表演功底和艺术魅力提升指明思路。

[关键词] 戏曲演员；角色塑造；文化修养

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.452

引言

表演艺术是对人物形象的刻画与塑造。对戏曲演员而言，在实际演绎过程中既要把人物的情感心理表现出来，又要把人物的品质风貌呈现给大家，这不仅需要戏曲演员足够高的表演技巧，同时对演员文化修养提出很高的要求或者规定，演员文化修养越高，对人物角色的理解和塑造就越到位，带给观战的影响力与感染效果也就越深刻。

1. 戏曲演员角色塑造技巧

1.1 了解角色内容，刻画人物形象

演员在舞台上和实际生活中的区别很大，因此在塑造人物形象时，演员必须充分理解所饰演的角色，了解人物性格特征和精神风貌，从人物内心实际出发，找到自身与饰演角色的相似之处，把相同之处进行放大，方便更好地和所饰演的角色融为一体。然后再用肢体动作或者语言表达对角色进行刻画，让观众在欣赏的过程中，能够更好地理解和掌握角色的个性风貌^[1]。以严凤英老师在《天仙配》中饰演的“仙女”为例，这一角色给很多观众留下了比较深刻的印象，她在拍戏之前对剧本内容就已经了然于胸，对“仙女”这个人物的性格也有了一定的了解。在《林间飞鸟》中，严凤英老师充满感情的歌声和优美的身段更是让人回味无穷。因此当一个演员真正进入自己的角色之后，了解自身情况与所饰演角色的性格特征，就能完美的刻画所要表现的人物形象。

1.2 把握人物真实情感和内心变化

戏曲中最常见的表现方法就是“三化”，它包括外化、物化和对象物化等内容，可以把人们内心深处无法用言语形容的东西，转换成个性鲜明的具体事项，这也是一个戏剧演员在塑造角色时所取得的巨大成就。以梅兰芳为代表的京剧演员，其艺术创作不仅局限在对剧中人物的诠释，而且还能将男女角色的差异表现出来。其中最令人难忘的当属梅兰芳对女性角色的诠释，他能把女性的温柔和细腻特征表现得淋漓尽致，这与他女性情感的理解和认识密不可分。因此，戏剧工作者在实际表演时，要充分理解并认识剧中的人物，准确把握人物内心想法和真实情感，确保作品真谛与内涵能够完全表达出来。

1.3 赋予表演真情实感，增加人物形象鲜活度

正如我们所熟知的戏曲是中国的文化代表，它对表演、唱腔、旋律要求十分严苛。一个戏曲演员要想成功地塑造出人物形象，首先要具备深厚的基础知识，了解剧情，熟悉剧情并且能够正确分析人物形象，只有这样才能把真情实感融入到戏曲表演当中，因此，一名合格的戏曲演员应当做到以下几方面的内容：

首先，要注重艺术的真实性。艺术和生活息息相关，并且对生活的诠释比较深刻。在戏曲表演过程中，表演者要通过唱、念、做、打等肢体动作，在音乐节拍和旋律当中一气呵成，整个表演如行云流水般顺畅，这是对生活的理解和尊重，也是对未来的向往和追寻，戏曲表演需要虚实结合。因此，在实际演绎过程中，演员表现和行为需要与实际生活紧密结合，在融入生活色彩的基础上进行延伸扩展，充分发挥戏曲影响力和感染效果，尊重艺术敬畏艺术。因此，这就要求戏曲演员用真诚饱满的情感对待生活，把生活所包含的内容在舞台上淋漓尽致的刻画出来。

其次要有真实情感。戏曲表演过程中，演员经常用真实的情感打动观众，这是戏曲表演的明显特征。情感是艺术升华的源泉，没有情绪的演出就像一具没有灵魂的躯壳，演员对观众所造成的冲击，需要从自身被打动开始，只有把自身与人物形象真正融合在一起，才能对人物形象的心理活动和真实情感做到详细刻画，这也被称作表演过程中的共鸣，属于内心真实情感的表达和写照。当一个演员被自己的情绪所感动的时候，他就会沉浸在所饰演的角色当中，并且全身心的投入到舞台表演当中，把自己的情感完全释放出来，让周围群众能够产生互通甚至共鸣现象^[2]。

1.4 基本功要扎实，满足观众视听需求

“唱”是戏曲表演中最主要的一种形式，戏曲演员在刻画人物形象时，需要根据戏曲要求和实际规定，通过“唱”的形式把人物内心情感表达出来，演员对情感的理解和把握各不相同，因此实际演绎效果也千差万别，这就造成各种类型的表演流派逐渐产生。演员需要对剧情有一定程度的了解，深刻体会饰演角色的情感变迁，让人物形象情绪更加饱满，赢得广大观众的认可及好评。利用不同的音乐节奏，结合肢体语言和表达动作，以唱、念、打等方式把戏曲呈现出

来。演员表现能力提升需要不断练习和巩固，俗话说台上一分钟，台下十年功。每位戏曲演员都要有坚韧不拔的意志和精神，做好长期学习、不断磨练自己的准备，从而达到舞台上行云流水的表现手法。

不管是在古代还是现代，每位戏曲演员都要从小练习基本功，戏曲演员的表演天赋来源于生活，在长期演变过程中比上生活更高一筹，戏曲表演离不开丰富的肢体动作相配合。以《白蛇传》中走鞭场景为例，演员需要用柔情似水的动作来表演，而“武打”戏份，则要体现出演员不惧艰险迎难而上的精神风貌，包括英勇救夫等场景。整场戏曲表演从文到武不管是转身还是出场都体现出对演员基本功的考验和检查。因此，戏曲演员需要在寒冷的冬季或者炎热的酷暑中练习，这样能够使戏曲表演更加丰富形象。

2. 戏曲演员应当具备的文化修养

2.1 基本功修养

一位合格的戏曲演员，需要有扎实的艺术功底，其基本功自然不可忽视。要想成为一名优秀的戏曲演员，首先要具备扎实的表演功底。如果戏曲演员基础不够扎实，那么就算他的理论基础再好，他的表演效果也会差强人意，尤其是在人物形象刻画当中，演员基本功能够发挥很大作用。要想成为一名优秀的戏曲表演者，必须掌握相关基础知识，建立长期学习的意识形态，充分结合实际情况，以便达到更好的演绎效果。在基本功培养过程中，演员要加强对唱、念、做、打等方面的专门训练，戏曲表演中的唱、念、做、打占据很大一部分比例，这对演员的声音要求比较严苛，戏曲演员要勤于练习把戏曲表演的精髓和真谛熟练掌握出来^[3]。

2.2 技巧修养

优秀的戏曲表演者必须具备良好的表现技能，这不仅关系到戏曲的艺术效果，同时对于人物形象刻画产生深远影响。就技巧修养而言，技巧培养和练习需要演员在熟练掌握基础知识之后，进一步研究戏曲内容。值得注意的是，表现技术的好坏与内心情感密切相关，戏曲演员要灵活看待技巧素养的培育和建立，避免戏曲表现技术成为一种形式，对观众的影响和感染达不到预期效果。在戏曲表演当中，每一种技法都要通过不断实践来进行灵活运用，由此而来的艺术表现力更加深刻。在实际训练过程中，可以从前辈身上学习优势或者长处，在观察、模仿过程中实现表现技巧的提升，然后在自己的表演当中进行参考和替换，加深自己对戏曲、人物形象的了解和认识，增强戏曲影响力和穿透效果。在实践中不断提升自己的技巧素养，为以后的戏曲表演生涯打下坚实基础。

2.3 人品修养

优秀的戏曲表演者要重视自身品质道德的培养，提高

人格魅力和道德素质，实现精神思想的再升华。众所周知表演能力与个人素质密切相关。唯有个人品格与品格达到一定程度，才能在戏曲艺术上有所成就。而对于一般民众而言，“德”和“艺”是衡量一个戏曲演员的一个重要指标。品德的培养，不但要求戏曲演员懂得做人、做事，更要把自己的修养与爱国情怀相结合。以抗日战争时期为例，梅兰芳先生就拒绝为日本侵略者登台演出，这属于人格魅力和道德素养的集中体现，这也是梅兰芳先生能够流芳百世的原因所在。

2.4 创新修养

在时代发展的影响推动下，戏曲创作必须要与时俱进，如果不能与时代潮流及趋向相适应，那么传统戏曲内容将难以适应人民群众的审美需求，戏曲艺术也会逐渐走向没落。因此戏曲表演者必须在原有演出方式上进行改进或者创新，确保传统戏曲艺术能够焕发新的光彩与生机。大多数人认为现在的戏曲之所以冷门，主要是因为年轻人的时间都被其他快餐文化所占用，戏曲也需要培养受众群体，观众如果不能从戏曲中收获感悟，更不能得到精神与灵魂的慰藉。那么戏曲创新也会受到阻碍，年轻群体对戏曲的认识和接纳程度会越来越低，最终造成戏曲艺术衰亡或者消退。因此戏曲表演者要摒弃传统观念以现实为基础，迎合时代发展的潮流及趋向，加强对戏曲艺术的改革创新，在继承戏曲艺术文化内涵的基础上，扩大戏曲受众群体。戏曲艺术的改革创新，不是简单意义上的生搬硬套，需要结合戏曲表演实际情况对内容和方法进行灵活创新。

2.5 文史修养

戏曲的演出内容包括历史事件或与之有关的故事情节，人物选择与刻画应当符合社会背景和时代要求。作为一名优秀的戏曲演员，必须要对戏曲中所涵盖的文化、历史等知识进行系统性了解，确保人物形象刻画表现更加真实。戏曲演员需要深入学习相关剧目的历史文化，对所学知识进行分析或总结，了解人物所处社会背景和历史时期，增强饰演角色的灵活性和饱满度。戏曲表演者要在提高自己的职业素养的同时，加强文学与历史的修养，平时注意多读书思考，多学习巩固，对历史事件和人物形象要建立自己的看法，把戏曲艺术的魅力和真谛熟练表现出来。

参考文献

- [1] 曹海林. 浅谈戏曲演员对角色的塑造[J]. 戏剧之家, 2018, 4(29): 29+31.
- [2] 孟少雄. 戏曲演员的角色塑造[J]. 戏剧观众论, 2017, 16(11): 49.
- [3] 何艳梅. 戏曲演员的艺术文化修养略谈[J]. 文化产业, 2018, 9(07): 75-76.