

相声的表演风格和艺术追求

顾艺超

银川艺术剧院有限公司

[摘要]在舞台艺术中,相声具备较强的综合性,是将文学、音乐、表演等多种艺术进行有效结合之后的产物,通常以幽默风趣的表演获取大众的喜爱和熟知。相声主要是通过直观、完整的舞台形式展现在人们面前,同时,也是能有效博得观众眼球的重要原因,在表演过程中,演员通过将自身所掌握的文字、音乐功底以及艺术创意等无保留的展现出来,能让原本的静态设计变得更为立体化,并以动态的方式呈现出来,从而充分发挥出曲艺作品所具备的艺术特点和审美价值。本文从相声表演需要遵循的原则进行分析,探讨了相声的表演风格以及艺术追求。

[关键词]相声、表演风格;艺术追求

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.236

相声是我国独有的一种艺术形式,不仅流传较为广泛、普及面较宽,还是深受观众喜爱的曲艺曲种之一,同时也是我国传统文化的艺术形式之一。虽然说在我国发展中,相声只有短短几百年的历史,但是,相较于与其他形式的曲艺曲种来说,它已经形成了一套具备一定特殊性的艺术传统,展现出更为强大的生命力。在相声近几年的发展中,多位相声大师的共同努力下,使得相声的表演形式得到了不小的革新,且表演技巧也在逐步完善优化中,从审美角度上来说,也满足现代人在表演方面提出的要求,并且,相声已经成为当前人们热爱和追捧的一类艺术形式。

一、相声表演需要遵循的原则

在相声的表演过程中,相声演员需要遵循以下几点原则:第一,吐字要真。具备伶俐的口齿是作为一名相声演员的重要前提,相声是一门关于笑的艺术,也就是常说的语言艺术,不管是在什么段子的表演中,都跟说唱、学唱有着密不可分的关系,通俗来说就是离不开说,为此,相声的表演,就要求演员吐字要真,并且字字句句都要清晰的传送到观众的耳朵中,观众也只有在听的清楚前提下,才能表达出自己在观看表演时喜悦,才能笑。第二,发音要准。相声演员在表演过程中要做到发音准确。发音指的是唇、齿、牙、舌、喉,这五音要做到准确。相声演员在表演过程中是通过丹田来发音,虽然说不要要求像戏曲演员那样有一个好嗓子,但是也要求具备基本的能说、能唱能力。另外,在学习相声的过程中,还要锻炼吐字,练习发音,尽可能的做到声音柔和,同时,注重轻重音和高矮音,避免在相声中出现怪音、怪调儿等不良现象,从而为观众带来不良的观看体验。

二、相声的表演风格分析

(一) 多维度、多人格

一般情况下,相声的表演都是以一张案板、两位演员的形式来进行,演员要站在第一人称的视角下,去面对观众,并且,他们在表演开始前未经过精心、细致的化妆,在整个表演过程中也不需要太大、太多的动作,主要是以两位演员

之间的交流,将自己所想表达的艺术动向展现在观众面前,这些是在其他形式的表演中,无法经常看到的。另外,在相声演员的表演过程中,演员要运用多个身份去面对观众,有时候是可以是“我”,有时候说的又不是“我”,在这种不同人格和形象临摹的带动下,让观众融入到表演的情景中。在演员对内容进行表达的过程中,不仅要演员个人内容很好的表现出来,还要将经过创作后的角色内容生动、形象的展现出来,同时,还要在曲艺、语调、形体等相互配合下,使自身所创造的角色具备一定的丰富性,从而为不同艺术效果和艺术形象的呈现方式提供良好的保障。

(二) “包袱”与叙事

表演风格、演员外观、演员性格的不同,都在一定程度上影响着表演风格,而“包袱”的仍与接就是表演风格的直接体现方式。在相声表演时,演员要在角色属性的基础上,运用恰当的语言和性格来设计包袱,将包袱作为两个演员之间进行有效衔接的桥梁,以更好的为下一步的表演做铺垫。通常情况下,包袱是通过合理运用“三翻四抖”的艺术手法,来加深观众对于表演的印象,而演员也是以“包袱”为出发点,来进行生动、有趣的语言表达。另外,演员除了是表演者以外,还是叙述者和点评者,在实际的表演过程中,演员通过将自身观点借助与点评的形式表达出来,同时,将自身的个人特点与表演进行高效融合,能让演员的表演极具艺术个性。在这种叙事内和叙事外不停转换模式的带动下,能将所塑造角色的内心活动和特征更好的呈现在观众面前,从而为观众带去更好的观看体验。除此之外,在相声表演过程中,要将“学”放在高于“说”的位置上,简单来说针对角色进行描摹与叙述是相声演员进行表演的根本目的。

(三) 说、学、逗、唱

在相声的表演中,说学逗唱也是较为重要的方法和技巧,也是相声特征之一。说,主要是指叙述,其中包括笑话、古诗等等;学,主要是对人言、鸟语等声音进行模仿;运用幽默、生动、风趣的话事风格,来激发观众的兴趣性,

从而做到抓眼逗趣；唱则是在表演中增添一些戏曲小调等。对于不同相声的表演，通常演员要在与多种艺术形式进行有效结合的基础上，然后针对一个情境、一个主题来进行表演，期间也要运用具备亲切的话语、生动有趣的语言、语气来进行，不仅能提高观众的欢笑率，还能将自身情感充分表达出来，同时，还能起到升华主题的效果。除此之外，在时代的发展进步中，许多相声演员将歌曲演唱的形式引入到了“唱”的环节中，这也是深受年轻人群喜爱的原因所在。

三、相声表演的艺术追求分析

（一）将自身作为艺术的表现材料

通常情况下演员都会把自身视为艺术的表现材料，在演员的相声表演中，每个言行举止都能将演员的内心世界很好的展现出来，而观众则是在演员的叙事中、评论下等，来实现、完成信息的传递和相互交流，在此基础上才能在形成良好的审美判断。并且，在观众与演员互动带领下，也会使观众产生一些联想，从而与演员共同完成作品的创作^[1]。由此可以看出，相声表演的艺术追求，是以演员自身在表演中的发挥和表达为重点，而演员将自身作为艺术的表现材料可以分为两点来说：其一，演员在长相、声音、五官特点等外在表现方面，有着较为重要的地位；其二，演员自身气质、谈吐也在一定程度上影响着演员的表演风格。在演员经过不断学习、训练和参与实践表演中，就能形成属于自己的表演风格，另外，在同一个角度下，不同演员所塑造出角色特点、个性色彩也大不相同。另外，不同地区、不同派系，在相声风格方面也具备较为明显的差异，例如，天津的相声比较从容随和一点，而东北的相声表现较为热情、激烈一点。

（二）对于人物形象的塑造

人物的塑造在相声中占据较为重要的地位，演员要在充分掌握模拟技巧的前提下，才能对角色的言行举止进行表演。值得一提的是，相较于其他曲艺曲种的表演形式来说，相声的表演不用追求多么的神似，也无需针对角色的装扮进行刻意的模仿，呈现出多完美复刻的效果，主要是从人物的言语、微表情、小动作着手，来对人物形象进行塑造。由此可以看出，人物形象的塑造一方面与演员的自身特点有着一定关系，另一方面还是评价相声演员能力的重要依据。另外，演员在塑造人物形象的过程中，要想更好的将角色自身所具备的某种特质充分展现出来，就需要与多种艺术形式进行有效融合，然后表现出来，甚至还需要利用更为浮夸的方式，将“包袱”抛出来，以此来加深观众对角色的印象，从而产生很好的代入感。部分演员为了能在表演中更好的培养自身表演风格，追求更为优质的艺术表现，演员要对不同年

龄段、不用职业、不同性格的人物进行研究，并对其心理活动进行较为精准的拿捏，也即是人们常说的“人情世故”，这样才能为实现自身表演风格快速、高质量形成奠定良好基础。

（三）表演过程中的有效互动

不管是在什么养的表演下，演员都要做到与观众之间建立良好的沟通，尤其是相声这种扎根在人民群众的艺术形式，在表演中，更要运用多样化的方法和手段来增强与观众之间互动性。在相声表演中，观众并不是单纯的以旁观者的形态出现，为此，演员要调动更多的观众，使其主动参与到表演过程中，通过加强与观众之间的营造、建立起良好的情感交互，来推动相声表演的创造，同时，演员要观察观众的真实反应来对艺术表演进行不断完善与优化。作为一名相声演员，要想是自己在表演过程中的艺术追求得到有效满足，就要提高对舞台效果的重视力度，并对观众在观看中的反应进行观察、反思，然后在根据观众提出的反馈意见，对自身表演中存在的不足进行完善和改进，促使所创造出的作品能满足时代的发展需求以及更加贴合与观众心理。现阶段，针对全国各地出现的相声热现象，以德云社为例，相声社团的发展更加倾向于与观众之间的交流，并且实际的应用中，也起到了叫明显的效果。

（四）提高自身综合素质

上述所述，说学逗唱是相声表演中的重要技巧，演员需要在充分掌握技巧的基础上，才能在相声表演中做到能说、会唱、懂接梗以及对节奏进行合理把控和运用恰当的语句对人物进行生动、有趣的刻画。从内容的创作上来说，相声演员要以自身所具备的文学素养、说唱素养为出发点，并与现时代特点进行有效融合，从而制作出能将自身魅力充分突显出来的作品。也就是说，代代相传的优秀相声作品，是相声表演艺术家在经过不断研究、完善、优化后得出，同时，也为提高自身综合素质奠定良好基础。

结束语

总而言之，相声属于我国较为重要的曲艺种类，在新时代的发展背景下，相声的表演风格具备较高的灵活性和丰富性，能促使相声表演更具生命力，从而被广大群众接受和喜爱。

参考文献

- [1]王锋.相声表演艺术现状探析[J].戏剧之家,2019(24):246.
- [2]姜昆.大兵相声的表演风格和艺术追求[J].曲艺,2008(11):48-49.