

不同戏曲表演独特的艺术特征

翁赛凤

杭州西湖名胜区岳庙管理处（连横纪念馆）

[摘要] 戏曲文化是历史发展中遗留下的璀璨明珠，是中国人民精神文明与物质文明的传承。戏曲文化集中了中华传统文化的核心思想，其中具有良好的包容性与融合性，更是中华历史不断发展而孕育的传统文化。基于此，本文详细分析了不同戏曲表演独特的艺术特征，希望能对相关研究做出参考性建议。

[关键词] 不同戏曲；表演独特；艺术特征

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.04.691

引言：随着时代的发展，当前戏曲的表达方式也逐渐变得更加多样化，所以使得自身具有了独特性与多样性。因此，戏曲文化的传承更加复杂，历史的不断发展，使得戏曲拓宽了表演形式，但是不同表演形式的戏曲都有着不同的艺术特征，如何将其进行有效传承，成为了当前的重要问题。

一、戏曲的艺术特征

（一）综合性

戏曲作为历史延绵下来的传统表演艺术，是时间艺术与空间艺术结合的产物。不同的戏曲艺术与表演艺术都是有紧密结合的关系，这也可以看出不同戏曲之间具有综合性的特征。例如，在不同戏曲的服装与化妆中都有着异曲同工之妙，化妆以及服装除了可以帮助演员还原原著人物之外，还可以强化表演视、听感觉。就像是水袖、水发等等道具，不仅仅是为了加强人物的装扮，更是为了贴合戏曲演员的表演动作，衬托出其内心的心理活动，而且这些装扮还可以灵活的显现出人物性格。

（二）写意性

戏曲艺术表演在一定程度上是与写实相对的。但具体来说，中国戏曲是一种写意的艺术舞台，并不是完全写实。戏曲艺术将无限丰富的现实生活凝聚成有限时间的舞台，把现实生活中的内容升华为意境，带领观众挖掘现实生活中的美，这就是中国戏曲的内在美规律。现实生活中的诸多内容与舞台上的人物关系并没有太多联系，但是却让观众第一眼看到人物形象时就联想出现实中的事物。例如我们从戏曲演员的面部化妆上来看，窦尔敦的脸是蓝色的，青面虎的脸是绿色的，在实际生活中谁也没有见过这样的景象，但是在戏曲舞台上通过这一妆容却能很好的将人物性格全面展现出来，这就是戏曲造型的意想，而并不是实像。在观看戏曲表演时，观众绝不会说青面虎或者是窦尔敦不是现实生活中的人。由此可见，戏曲的真实与美感是存在现实生活之外的，但是却存在于观众的想象之中。戏曲是一项综合性表演艺术，他是通过演员的细致表演以及各种艺术因素而组成的表演体系，戏曲的写意形象实际上距离我们的实际生活相差甚远，但是又能够凸显现实生活中的一些人物，在观众观赏戏剧表演时，往往觉得自己看到的表演比现实生活中真实发生的事物更加丰富，就像是贵妃醉酒中的卧鱼。这个动作是表达贵妃喝醉酒后忧愁的情绪，这些动作都不是现实生活中能够发生的，无论贵妃喝了多少酒，也做不出卧鱼的动作来，但是卧鱼这个词却能够精准的表达贵妃当时的状

态以及心理活动。由此可见，戏曲表演的写意性，不仅展现在造型妆容上，而且也体现在形象塑造之上。

（三）程式性

中国戏曲舞台表演是通过演员运用歌舞的手段来体现现实生活中的一种艺术，所以戏曲是反映生活的一种表现形式，其中所编排的舞曲也都是来源于生活、起源于生活。表演程式性就是生活动作的规范化，是为演员规定固定的动作以及表演格式。程式本来是特定的动作，后来逐渐演变为公用的规范性表演手段。许多程式表演大多数都是为了让演员凸显人物状态，将特定的生活动作变得节奏化。例如，某一套表演动作很别致，能够精准的反映出一些人物的精神状态以及特征，深受观众欢迎，那么就可以将这套动作运用到其他戏曲中的人物身上，而这也就是动作的程式性。不光是动作歌唱、伴奏等等音乐形式方面也可以变化为程式性，而且这也是戏曲表演中的主要特点。这一特点不仅能够完全塑造表演人物的形象，而且也能够贯穿于整个舞台的体系之中。也就是说生活中的各种自然形态以及舞台中的任意一种表演因素，如果不转化为程式那么就无法在戏曲舞台上做到统一协调。例如，卧鱼、吊毛、抢背等等这些动作，可以在戏曲舞台上多次出现这些动作，也能够不同的舞台上进行动作表演。简单来说，没有程式就没有戏曲表演艺术，程式是将各种的简单动作加以规范化，最终呈现在不同的戏曲舞台之上。这个流程可以称之为艺术加工，而且其方式不限于表演，也可以是剧本、伴奏、服装等等各个方面都可以被称为程式。

（四）虚拟性

虚拟是戏曲能够反映生活的主要途径。生活中能够发生各种各样的事情，但是艺术表演形式却是局限性的，如果用有限的艺术表演形式去反映生活，那么往往会有着词不达意的现象。所以为了能够让戏曲更好的凸显出生活，就要在其中融入虚拟性处理艺术与生活之间的联系。而并不是一味的追求复刻现实生活中的桥段，而这也是中国传统文化的主要特点之一。例如，在演员进行舞台表演时，相比于穿着佩戴更加能还原现实生活，观众与演员其实更为注重的是演员的神情、以及眼神是否能够还原其原著的神韵与本质。由此可见，戏曲不是单纯的模仿生活中的桥段，他追求的更是生活的本质。对现实生活进行选择、提炼、夸张化、虚拟化，能够更加赢得观众的喜爱，反映真实情况，这就是戏曲虚拟

化的主要表现。虚拟化手段作为解决艺术与真实生活之间的矛盾，其实不光光体现在人物塑造上，而是体现在各个的层面。例如，对山岳河流等地理环境进行虚拟，对刮风下雨等自然现象进行虚拟等等，这一虚拟手段不仅将有限的舞台无线放大，而且还给予演员一定的发挥空间以及自由，大大还原了生活中的现象，而且也推进了艺术真实性。虚拟化是戏曲历史发展以来一代又一代老艺术家不断用智慧积累而成的优秀表现形式，虽然经历了诸多挫折，但是依然将这一手段沿用至今，最终形成了自身独特的美学体系。

二、不同戏曲表演的艺术特征

（一）戏曲表演的大陆文化特征

我国地域幅源辽阔，从历史发展以来就是一个大陆国家。中华民族的千秋万代就是在这片土地上不断发展，所以我国祖先们一直把自己生活的土地视为世界的中心，并且将这片土地骄傲的赋予中国这一名字。再反映到政治文化层面中，我国祖先的中心思想都是用礼乐教化去实现地域统一，因此在中国历史不断发展的过程中，我们可以发现政治中心大多数都是以天下为己任的伟大观念。所以与罗马文化、希腊文化等等皆为不同，属于大陆型文化。而在戏曲表演中，大陆文化的特征也十分明显，从戏曲表演的内容上来看，大多数人物的梦想都是以天下为己任，责任感尤其明显，并且政治观念十分强烈。例如，在杭剧、越剧和京剧等历史主题的戏曲表演中。我们可以发现，主角皆有着这样的思想，所以我们可以看作为戏曲文化的大陆文化特征。

（二）戏曲表演的农业文化特征

我国民族是在中亚大陆最早开化的民族，并且我国祖先凭借着优越的气候条件以及地理环境将农作作为经济的主要来源，由此也成为了农业社会由来的原因。我国历代统治者皆都有以农立国的抱负。直至我国发展到今日，还在强调以农业为基础。所以在我国戏曲不断发展过程中，自然而然的也就与农业文化紧密结合在了一起，其中农业社会中靠天吃饭、顺应自然、日落而作、日落而息的思想方式是当时农业社会环境下百姓的主要思想目标，同时当时的百姓也希望得到统治者的庇护。而这种思想也间接影响着当时戏曲文化的发展，并且将这种思想流传至今。例如《窦娥冤》中窦娥临行前向上天祈祷，六月降雪、楚州三年大旱，皆一一应验。又比如当时社会的封建思想十分严重，认为天上的神仙与人类是不能相通、相知、相爱的，所以仙人与凡人相爱必有惩罚，而《天仙配》《牛郎织女》也就是最好的证明。由此可见，古代传统思想一直都在影响着戏曲的形成，并且并将其思想一直传承到现在。

（三）戏曲表演的礼仪文化特征

我国从最早以来就是远近闻名的礼之邦。从封建社会发展至今，各个统治者更是以礼治国为主要中心思想。因此在现代社会依旧在积极倡导孔子的思想，因为孔子指出不学礼、无以立，其思想一直在影响着当前我国广大人民群众。所以从封

建社会一直言传至今的礼仪同时也在影响着戏曲表演艺术发展形式，在我们观看戏曲表演时，可以发现其中包含的礼仪色彩与礼仪精神十分浓重。并且在戏曲剧本的编排上也十分注重道德、礼仪等等一系列优良文化，就像《将相和》《三顾茅庐》等等戏曲都是歌颂礼仪的上乘剧目。而且这些剧目中不仅涉及到了礼仪，而且对于礼仪所内涵的细致内容也是十分注重的。比如在《连环计》这一曲目中，司徒王允先后宴请董卓、吕布。虽然在戏曲之中，吕布比董卓的地位要高很多。但是司徒王允在宴请董卓时可以称之为大宴。而在宴请吕布时只能称作小宴。从中我们也可以看出，戏曲这一传统文化不仅是我国历史遗留下来的瑰宝，同时其中也包含了多种多样的良好思想与文化。

（四）戏曲表演的宗法文化特征

我国传统封建社会中对宗法文化有着独特的信仰，就像是古代皇位的传承，都是以家族为单位进行延续，对血脉十分看重。并且当时的人们对祖先十分敬拜，对待祖先就像是如同天上的神仙一般。其中各大皇室的祖庙、家族的祖祠，都是当时宗法文化的主要表现特征。在这一背景下，当时我国的戏曲传统艺术也受到了法宗思想的深刻影响，所以在当前我们观赏中国古典戏曲时，可以时常听到宣扬宗法思想的封建性理念，就像是《岳飞戏》《三国戏》等等一系列深受观众喜欢的经典曲目，其中也夹杂着正统这一宗法观念，而且其中包含宗法思想十分严重的戏曲作品也在一定程度上反映了当时封建社会，对于人性的扭曲以及封建的思想，在不少戏曲中可以得以体现这一点。而且受当时传统封建思想所影响，群众对统治者十敬畏，所以也就有了《杨门女将》等一系列经典曲目。其中主要内涵是家国同构、忠孝两全等等优秀思想。由此可见，戏曲传统表演艺术在不断发展中流传至今，其中也包含了当时封建社会所遗留下来的思想，以及人际关系、语言习惯，而这些传统的中华文化特色也与当前的中国特色社会主义有着明显的对比。

结语：综上所述，我国传统戏曲的发扬需要当前群众的重视。而且当前人民群众也要深深地意识到，不同的戏曲表演形式，其中含的艺术特征也是各不相同的，戏曲文化是我国历史发展中为我们留下的一大珍宝，所以当前我们更要对这一珍宝进行仔细的积极探索，体会其中蕴含的正确思想道德理念，最终将我国传统文化发扬光大。

参考文献：

- [1] 邹德旺. 戏剧表演的筋骨铿锵节奏的律动——京剧打击乐的戏剧功能[J]. 戏剧文学. 2016, (10). 80-86.
- [2] 孙淑萍, 郭筱钰. 基于非遗文化传承下的京剧脸谱视觉符号设计应用研究[J]. 艺术科技. 2017, (4).
- [3] 宋璐瑶. 情感与形式的统一——朗格艺术符号论视角下的中国戏曲脸谱[J]. 白城师范学院学报. 2013, (2). 38-41.