

戏曲表演艺术中舞蹈的形式与美学特征

路欢 王涛

舞钢市戏剧研究中心

[摘要]在戏剧表演艺术中的舞蹈能够使戏曲表演艺术本身的感染力更加丰富，使整体的表演具有层次性，同时也使表达的人物形象更加立体、生动。因此，本文针对戏曲表演艺术中舞蹈的具体形式以及美学特征进行相应的分析，希望可以相关行业工作者提供借鉴。

[关键词]戏曲表演；表演艺术；舞蹈；美学特征

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.792

戏曲表演中有着形形色色的表演形式，演员通过合理的方式进行戏曲表演，一方面可以展现感性的戏曲内容，另一方面能将生活的韵味以戏曲表演的形式展现在人们面前。从戏曲表演艺术的专业角度来看，戏曲的结尾应展示和表现生命。表演者只有以舞蹈的表演形式进行戏曲表演，才能全面而生动地展示和表达生命。

一、舞蹈在戏曲表演艺术中的重要应用价值

戏曲作为一种艺术表现形式，从发展初期就具备着音乐、语言以及舞蹈三者之间相融合的特色。而舞蹈在戏曲中主要是需要通过表演者的肢体语言向人们展现出来人物的情感和性格，因此，舞蹈在戏曲中占居的地位是不可动摇的。其价值主要表现在：第一，戏曲是一种需要借助于场内布景、表演道具以及表演者生动地向观众将剧情完美呈现出来的舞台表演形式。但戏曲却并不是将剧中情节再次呈现在人们眼前，而是需要对艺术采取某种道具或是艺术形式展现出来，是一种对艺术的升华，因此很多人也明白了这一点，进而用舞蹈形式借助于肢体语言将剧中情节更丰富的展现出来。第二，戏曲虽说是来源于生活，是人们生活的一种表达方式，但是若是在没有舞蹈形式的情形下去表现剧情事件或人物性格，那么就还会显得整个剧情特别的枯燥乏味、过于单调。因此，在戏曲中加入舞蹈，可以让剧情变得更加的生动、丰富，完美地展现出了剧情的生命力，进而在符合人们审美需求的情况之下，让观众进行欣赏。

二、戏曲表演中舞蹈的美学特征

（一）戏曲表演中的舞蹈体现出可塑性的特点

在戏曲艺术中，本身的一些规律体现在戏曲内部结构中的各个方面。与此同时，针对戏曲舞蹈来说，是一种身体语言的表现，在此基础上使整体的戏曲舞蹈表演方式表现出一定的规则。其中一方面是指戏曲舞蹈表演能够展现出同种人物以及同种场景的表现手法。演员在戏曲表演的过程中，通过舞蹈来刻画出人物形象，表现出日常生活，同时也能够总结出一套艺术语言体系。在戏曲舞蹈艺术的表演过程中，会包括多个方面的内容，体现出丰富的技术性特点，因此就成了一种形象再创造的艺术方式。具体创作时，一些戏曲表演方面的舞蹈内容能够不断地更新，进而创造出新的艺术语言，从而表达出类似情境中的一些人物和事实。另一方面是指对于戏曲表演中舞蹈方面，具体身体的形态以及动作的表达等多个方面的一些规定。具体来说，梨园戏中对于旦角身体形态的描述为：走如龙、战如虎、轻如蝶、美如凤，在这些丰富的词汇表达过程中就蕴含着戏曲表演环节对舞蹈演员的一些动作和神态节奏要求。

基于戏剧表演中舞蹈方面表现出的规范性艺术价值，同时也具有一定的可塑性，主要是需要舞蹈艺术的表演人员基于自身的技艺，结合剧情的发展情况来对具体的表演进行的再次创造。其中，云手这个基础动作就会表现出各种各样的规范性，同时也会受到行当的差异性影响，实际中戏曲舞蹈表演方面本身的规范性以及可塑性是同时存在的，如果在戏曲表演的舞蹈方面缺乏一定的标准和规范，就会导致整个表演没有基础，如果缺乏可塑性，就会导致整体的表演过于僵化，缺乏创新效果。只有充分地掌握相对应的规范性以及可塑性尺度，才能够

促进戏曲舞蹈的进一步丰富以及发展。

（二）写意化美学特征

戏曲表演艺术的写意化主要是通过通过对时间限制与空间限制的突破、动作的虚拟以场景布局上的虚拟三者之间融合在一起，就形成了一个与实际生活状态以及艺术的韵律相类似的逼真场景。而“意”作为戏曲表演艺术的写意化核心，它是将现实生活中严格且繁琐事物简化后的产物，其想要实现的就是想要将物质的本质特征清晰、简单的表现出来。比如：用“浆”代表船舶，用车旗、水旗以及火旗代表车、水、火，用表演者的表演步伐代替上下楼等等都是戏曲表演艺术中写意化的表现形式。现在我国的写意化与一些西方国家的写实化在某些方面上还是有所区别的。所以才有的评价说：中国的传统艺术之美主要注重的是美与善两者之间的结合，而在看西方国家的艺术之美则主要看重的是美与真两者之间是否具有统一性，其更看重的则是艺术作品的价值，但中国所看重的是艺术作品所要表达的感情。所以中国和西方在艺术上才会有表现与再现、抒情与模仿以及言之和写实之分。而写意化作为我国戏曲表演上的一种美学特征，它是具有全靠表演者的一张嘴以及虚拟性的表演，将其作品的真实情景展现出来的特点。

（三）歌舞韵律，体现舞台艺术的饱满性

舞台艺术主要是通过歌舞和音乐的形式展示其独特性。因此，歌舞自然成了戏曲表演中的一个独特标志。在戏曲表演中，表演者往往通过“手、眼、步”等方式向观众展示戏曲的特点，从而增强观众的愉悦感。例如，在京剧《霸王别姬》的表演中，演员需要通过舞剑来表现人物的爱与悲。在表演《梨花颂》的过程中，演员需要通过唱舞并重的方式来进行表演。演员通过这种方式营造剧情的意境，能提升观众的观看体验。戏曲是中国艺术形式的有机组成部分之一，它在漫长的发展过程中收集了各种艺术形式的素材，因此，戏曲表演中包含着许多民族风审美特征。中国戏曲舞蹈是在传统民间舞蹈的基础上发展的，是在相关专业戏曲工作者努力的整理和提炼中形成的。不仅如此，中国戏曲舞蹈在传承和发展的过程中汲取了古典文化，因此，它还具备一定的古典特征。戏曲舞蹈的表现力是通过表演者协调的呼吸、精绝的眼睛表现力及高超的舞蹈能力等形式表现出来的。因此，在戏曲舞蹈表演过程中，表演者的每个动作呈现都非常重要。

三、结束语

综上所述，通过对戏曲表演艺术中的舞蹈形式以及美学特征这方面进行分析，可以发现戏曲所向人们展现出来的艺术形式其根本的来源是人们的生活。而从另一个角度也可以说是将人们的生活通过艺术的形式形象化地展现了出来，进而给人们带来更多不同体验。而舞蹈作为一种艺术，人们在欣赏之余也会使自己的精神生活得以丰富，可让人们在陶冶情操的同时将自己的生活变得更加丰富多彩。

参考文献：

- [1] 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, (24).
- [2] 曹雪媛. 戏曲表演艺术中舞蹈的形式与美学特征[J]. 文艺生活·中旬刊, 2019, (4).