

戏曲表演传承基本层面的问题及对策研究

王古月

江西省文化和旅游研究院

摘要：戏剧演出的继承以基础功夫为主要内容，以“四功五法”为主要特征，以程式化演出为戏曲舞台的标志。在我们国家的戏剧经过国外的学习和借鉴后，出现了很多现实主义的表演手段，使得传统的戏剧艺术失去了，无法再继承。造成了现在戏剧舞台上的演出，注重人物情绪的表现，而轻视技巧的现象。而且，因为戏剧表演的教学方式大多是以口头的方式进行，它的脆弱性非常强，这就造成了戏剧表演的传承困难，而且稳定性也很差。要想解决戏曲表演的传承最根本的层次上的问题，就要求有关的工作人员，要更多地尊重戏曲表演自身的特征和属性，将现代的教学方法与传统的戏曲的传授和教育结合起来，在传统的口传心授的模式下，强化理论研究。

关键词：戏曲表演；传承；基本层面；问题；对策

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2022.03.057

前言：

就戏剧演出而言，基础是最关键的一环。其中，以“四功五法”为中心的戏剧基础，是戏剧演出中的重要组成部分。但是，由于我们国家在建立之初，曾有一个全面模仿苏联的时期，造成了现在的戏剧表现，有一个问题，那就是重视角色，轻视基础。这也导致了传统戏剧的传承性变得薄弱，缺少了自己的发展。此外，在传统的戏剧的教育方式中，长期以来都是依靠老师的口头教育和口头教育。然而，由于对理论的关注不够，他们的理论根基不够牢固，从而造成了在戏剧的基本层面上存在着一些不平衡的问题。

一、研究意义

戏曲是中国传统文化的重要组成部分，历史悠久，深受广大人民喜爱。然而，在当今全球化、电子化的大环境下，戏曲表演也面临着前所未有的挑战。在这种背景下，如何保护和传承戏曲艺术，成了一个重要课题。

戏曲表演传承问题涉及多个方面，其中包括了艺人队伍的培养和管理、剧本和演出形式的创新以及观众教育与市场拓展等。这些问题长期以来一直存在，需要我们积极探索解决之道。

因此，本文旨在探讨戏曲表演传承基本层面的问题及对策研究，并提出可行性建议，以期更好地推动戏曲表演的发展。

二、国内外研究现状

随着社会经济发展和文化交流的不断深入，越来越多学者开始关注中国传统文化的保护和传承。在此背景下，在国内外学界已经有很多关于戏曲表演传承问题的相关研究。

国内研究主要集中在以下几个方面：一是对于中华

优秀传统文化进行总结评析；二是对于京剧艺术起源、发展和变革特点进行梳理；三是对于现实条件下如何保护中华民族非物质文化遗产进行探讨等。而在国际上，学者们主要从跨文化交流等视角进行了深入探讨。

然而，目前还缺少针对戏曲表演传承基本层面问题及对策系统性研究。因此，在此基础上我们需要针对这些具体问题进一步剖析，并提出可行性建议。

三、现阶段戏曲表演传承基本层面的问题

1. 对于戏曲表演基本元素的“功法”认知不清晰

在戏剧的舞台形式中，“程式化”的演出是最显著的特色与特色，而“程式化”的演出又是建立在“基本技能”之上的。按照程砚秋的说法，这套武技的基础是“四功五法”。从那时起，“四功五法”就成了京剧演出培训中不可缺少的重要组成部分。尽管在业界已被公认为是一种锻炼方式，但其含义并未形成共识。“四功”是指“唱”“念”“做”“打”。但是，在“五法”上，人们并没有取得共识。大致讲的就是手，眼，身，法，步。但是，在我国传统戏剧的复兴与发展过程中，关于“五四”之说一直存在争议。争议焦点集中于“法”，尽管业界众多专家学者对其进行了辩论，但至今未见结论。

2. 对于中国戏曲表演本身认知存在失误

事实上，在我国的戏剧发展过程中，根本就没有所谓的“表演体系”，而这正是后来出现的，从而加快了我国戏剧演出在学术上的探索。但事实上，梅兰芳系统的具体含义，却没有一个清晰的定义。但是，这种做法在戏剧演出的各个产业、各个领域都引起了极大的争论，对中国戏剧艺术的发展与继承起到了积极作用。另外，由于中国的戏剧演出也在不断地被外来的艺术和戏

剧的发展所侵蚀，从而使其在总体上丧失了自己的特色。特别是在国家建立之初，他们就从俄国那里学到了很多，产生了很多的范本。尽管后来经过了一系列的“打乱”和“纠正”，但向俄国的借鉴仍对我国的传统戏剧演出造成了极大的冲击。反映在戏剧的土台演出上，就是演员的主观能动性在不断降低，导演的构想在演出中占有主导地位。

3. 教学实践中的元素训练和组合训练失衡

在学院式的传统培训中，基本功就是元素训练。后来，当原来的教育单位改成公有制艺术院校后，各部门又进一步细化和发展。其后所编教材及有关教材，则将京剧的演戏训练与教学，划分为基础、功夫、把子、身段四大部分。在后来的教学和编写的教科书中，也包括了很多基本的站姿，步法，以及水袖，扇子等一系列的动作。而且，从那以后，他们编写的教科书，也都是按照这个思路来的。目前，在戏剧专业中，对学生的培养也更加重视对各种道具组合套路动作的培养，而不是对传统戏曲元素的训练。师生对基础知识的重视超过了对基础知识的巩固。

4. 传承流程不完整：由于历史原因以及各地文化发展的不同，导致戏曲学院或传习班的设立、师傅教徒制度等传统模式出现断裂。

5. 演员素质参差不齐：传统戏曲演员需要掌握音乐、舞蹈、语言等多方面技能，并有丰富的生活经验和情感体验。但现实中，不少年轻演员只会表演某种角色或某个流派，缺乏全面的综合素质。

6. 观众群体狭窄：随着时代变迁，观众需求日益多样化。但是，在当今社会，尤其是城市地区，由于观念转变和其他多种因素影响，年轻人愿意欣赏戏曲的比例不高。

四、戏曲表演传承基本层面的问题的解决对策

1. 尊重戏曲表演艺术的差异性与独立性

戏剧的表演艺术自身蕴含着非常丰富的美学元素，它能够将戏剧的表演方式当成一种具有多种复杂性的美学形态来进行展现，戏剧的艺人们能够通过技艺、程式以及各种复杂的美学表现，展现出丰富多彩的艺术风格。所以，戏剧演出的表现与经验性的表现形式有着很大的不同，经验性的表现形式主要是思考性、故事性等。对于戏剧演出的表现，若忽略了这些差别，一味地照抄那些不符合戏剧演出本质规律的表现方式，则会造成对艺术风格的不同与独立的错误认识。这其实是对戏

剧指导体制的一种怀疑。在现实生活中，要把戏剧演出的样式化的表现形式和“真实体验”的现实主义相结合，其可能性极小。究其原因，其根本原因在于，戏剧演出的技巧与斯坦尼斯拉夫斯基的“使命经验”方式之间，其自身所具有的实际冲突。就戏剧演出来说，戏剧演出是指戏剧演出人员在台上，以“歌舞”演绎“故事”，戏剧演出技巧是使“歌舞”呈现出更高观赏性的一个主要依据；而斯坦尼斯拉夫斯基的演出方式则要求“真实地身临其境”和“真实地反映出戏剧中具体角色的情绪”。从这一点上我们可以看到，他们在美学趣味和美学目标上有着本质上的不同。所以，站在维持戏剧演出的最根本的角度来看待，我们要做的第一件事，就是要充分地认识到戏剧演出的差异性和独立性，改变“重人物、轻功法”的传统观念，注重和强化对戏剧演出的基础功法要素的培训，从而保证对戏剧演出的程式性表演形态的保持和持续。

2. 加强理论总结，保障戏曲表演元素的精准传承

在戏剧的“口传心授”的教学过程中，戏剧演出本身就是一种内在的脆弱，极易受到外界的刺激和刺激，很难保持它的完整和稳定。在此背景下，对现存的实物文献、口述史籍等进行了理论上的梳理和分析，具有十分重大的意义。比如，在戏剧演出中，在程式性表演中，如何为角色提供服务的问题，以及怎样与情绪经验进行结合的问题，在传统戏剧的演出培训中，实际上都有着清晰的概念认知和具体的操作程序。比如《京剧表演艺术杂谈》就指出，戏剧的表现要从外在表现到内在表现，必须经历“三种形式，六种力量，八种意念，十种随意”的过程。也就是，京剧表演者必须要确保自己的形象有准，然后，熟练地，将表演的精力掌握在自己的手中，再之后，才能够达到走心动情，最终达到内外合一的无上状态。“三形六力”是一个优秀的戏剧演员必须掌握的基本技能，“八意八意，十意”是一个演员向一个演员迈进的必要步骤。从这一点上，我们可以看到一个戏剧演员的基础是多么的重要。而京剧表演者也唯有将表演的基本功打牢，并做到使用自如，方可向“心意、无意”的层次迈进。经过对戏剧演出的梳理和归纳，我们可以清楚地看到，戏剧演出必须先有扎实的“外功”，然后才能有扎实的“内功”，才能使其内外均衡，从而在戏剧演出教学中，切实做好戏剧演出的基本要素的培养和继承，从而为戏剧演出的继承打下坚实的根基。

3. 合理融入现代教育理念, 促进戏曲传统功法的传承

戏剧教学的近代化是戏剧教学发展的一个基本条件。在当代教育观中, “科学”是一种重要的教育观。在对传统的戏剧教学中, 要将现代化的教学中的科学观念适当地结合起来, 将现代的教学和戏剧教学的理性因素进行有机地结合起来, 这样才能对传统戏剧教学中的演出和理论资源进行更深层次地发掘, 使其达到对戏剧教学进行科学的目的, 进而为戏剧的演出的继承和发展奠定基础。譬如《京剧表演艺术杂谈》, 不但将基础的戏剧动作作了详尽而准确的归类, 还针对不同的行业, 对演员的口、手、眼、身等动作, 作了详尽的剖析。例如, “心一想、归于腰、奔于肋、行于肩、跟于肩”等, 对京剧表演者在动作时的身体动力学进行了清楚的表达, 准确地总结出了传统京剧表演的要领。另外, 在一些主要的文学作品中, 如《身段谱口诀论》一书中, 也有关于传统戏曲演奏的基础技巧的详细阐述。像《京剧表演艺术杂谈》这样的实物著作, 在现代戏剧的表演教学方面, 有着极高的教育意义, 我们应该引起戏剧教育工作者的高度关注, 以现代化的教育思想, 以科学的教育思想, 充分发掘这些著作的教育意义, 为戏剧的传统技艺的继承和发展奠定基础。

4. 艺人队伍的培养和管理

艺人队伍的培养和管理是戏曲表演传承的基础。然而, 目前戏曲艺人的老龄化、后继乏力等问题越来越突出, 这直接威胁到了戏曲表演的传承。

对于这一问题, 首先需要建立健全的培养机制, 通过开设专业课程、制定成长计划等方式, 为年轻艺人提供更多学习和发展机会。同时, 也要加强对于现有艺人的培训和技能提升, 使他们拥有更高的专业水准。

在管理方面, 要重视艺人的社会地位和收入待遇, 并建立完善的保障体系。此外, 还需要制定规范性管理制度, 强化对于艺人行为和形象的监管。

5. 剧本和演出形式的创新

传承不仅仅是复制过去的经验和技术手段, 还应该与时俱进地进行创新。因此, 在剧本和演出形式方面也需要进行改革。

一方面需要对经典戏剧进行修订、改编或创作新剧目, 并注重将传统元素与现代审美相结合。另一方面, 则需要通过多样化表现形式、使用新技术手段等方式来吸引年轻观众。

此外, 在演出策略上也可以进行积极探索。例如利用音乐会、舞台剧以及电影等方式推广和传播戏曲文化。

6. 观众教育与市场拓展

观众教育是保护和传承戏曲文化不可或缺的一环。通过加强对于历史文化背景、角色意义以及音乐节奏等方面讲解, 能够增强观众对于戏曲表演的兴趣和认知度。

同时, 在市场拓展方面也需要寻找新需求点。例如联合旅游业、酒店业等行业合作开展文化旅游活动, 并将戏曲表演推向国际市场。

结束语

综上所述, 在保护和传承戏曲表演中存在着艺人队伍的培养和管理、剧本和演出形式创新以及观众教育与市场拓展等基本层面问题。只有针对这些问题进行有效解决, 才能够实现戏曲文化的长远发展。

因此, 在未来我们需要加大投入力度, 并借鉴国内外成功经验提出相应措施。只要坚持不懈推进戏曲文化保护和传承工作, 让传统文化在当代焕发出新的生命力和魅力。

参考文献

- [1] 丁晓全. 戏曲表演传承基本层面的问题及对策研究[J]. 大观(论坛), 2021, 000(001): P. 78-79.
- [2] 杭霖. 论戏曲表演传承基本层面的问题与思考.
- [3] 陈名, 杨坤. 中国传统戏曲元素当代视觉转化的规律, 问题及其对策研究[J]. 美与时代: 创意(上), 2022(3): 3.
- [4] 陈冉. 戏曲旦角演员的发声研究及教学对策. 上海戏剧学院, 2010.
- [5] 聂珊珊. 当前戏曲传承与发展面临的问题与策略探讨[J]. 卷宗, 2019.
- [6] 陈丽竹. 戏曲传承人培养: 现状, 问题和对策——基于对S省戏剧学校的调查分析[J]. 北方文学: 中, 2017(10): 2.
- [7] 王建军, 安雪云. 戏曲艺术的传承与创新研究[J]. 大众文艺, 2015.
- [8] 孙颖. 论新时代背景下的中国传统戏曲现状与传承[J].

作者简介: 王古月(1986.8-), 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 江苏扬州, 职称: 中级职称, 学历: 大专, 研究方向: 戏曲 京剧 表演 演员。