

新时期戏曲导演艺术研究

赵俊立

(鹤壁市豫剧牛派艺术研究院 河南 鹤壁 458000)

[摘要] 戏曲被称之为民间艺术。观众们在欣赏一首戏曲的时候，会看到这首戏曲的演员和演员所演绎的故事。但一首戏曲的背后，是导演、演员、编剧、灯光、以及舞台制作等工作人员的携手合作。戏曲基于编剧撰写的故事，由演员对故事演绎，其他工作人员负责舞台总效果的民间艺术，而这一民间艺术要想要完美地呈现在观众面前，离不开导演的统筹。简而言之，戏曲导演是戏曲民间艺术的组织者和引导者。戏曲作品最终会呈现出什么样的创作结果，就取决于戏曲导演的艺术审美。基于新时期对于戏曲作品的要求，戏曲导演的作用也更加突出。为了戏曲这一民间艺术能够持续发展，就需要掌握戏曲导演的艺术特点。基于此，本文对新时期戏曲导演的艺术特征进行深入探究。

[关键词] 新时期；戏曲导演；艺术特征

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.129

戏曲作为我国传统的综合艺术形式，它拥有着极为独特的艺术特征。而戏曲导演之所以能够出现，是因为戏曲导演能够把戏曲这一民间艺术推广到更辽阔的地方，且把握住戏曲的艺术特点，去进行二次创作。戏曲导演会用心挑选出戏曲的编作内容，也会引导演员揣摩角色心理，更会细心地规划舞台上的灯光和舞美，就连舞台上出现的道具，戏曲导演也会根据故事内容和角色情感以及时代背景，对其进行精心挑选。随着新时期的不断发展，观众们的需求发生了极大的变化，新时期的戏曲作品也需要在观众需求的基础上做得更为精品，而戏曲导演的作用就在于统筹好整个戏曲舞台，组织好演员的演绎，引导所有部门装置好舞台，继而呈现出观众喜闻乐见的戏曲作品。

一、新时期戏曲艺术的形成过程

新时期戏曲导演艺术的形成，经历了很长时间的革新。这段过程十分繁杂，要想清晰地了解这个发展过程，就需要对戏曲导演艺术形成过程的相关规律有所认知。而在新时期戏曲艺术的形成过程里，戏剧观念、艺术手法以及表现形式不仅只和旧的传统戏曲文化概念有着紧密的联系，而且还会随着社会生活的不断变化，产生一定程度上的改变^[1]。

(一) 戏曲艺术的初始探索阶段

改革开放时期，人民群众迎来了新生活，他们感受到了生产机制的变化，也体会到了创业道路上的艰苦磨难。对应人民群众的生活和思想，戏曲内容需要做出进一步的改善。使戏曲当中的人物，更符合当下的群众特点。戏曲导演看到了人民群众的渴望和需求。所以他们在这一时期创作出了反映人民群众内心理想的戏曲作品。除此外，戏曲导演在艺术表现手法上也做出了改变，人物的心理表演不再通过演员的表情去揣测，而是通过演员行动的外化直接看出人物的态度和性格。导演语汇也变得更具专业性。

(二) 戏曲艺术的创新探索阶段

1986年前后，戏曲界开始探索新的戏曲艺术。而探索的原因在于当时的社会背景。在这一时期，话剧创作极为繁荣，人民群众开始追求精神上的满足。戏曲导演为了让戏曲能够继续传扬下去，开始改变戏曲内容的具体思想。戏曲导演开始思索起人生在世的哲理，对照着历史文化，谈论自身对于情感世界和精神世界的探究，创作出了一批极具探索性的戏曲作品。除此外，这一时期戏曲导演也做出了艺术手法上的改变。创作出的作品内容，大都不在关注于道德层面上的评判，而是注重哲学层面的分析。人物塑造上，也更趋近于塑造人物的特性和心理，制造人物内心的矛盾。叙事手法也不再局限于小说化，而是加了一些散文化的叙事方法。结构上也不再受到时间顺序的限制，戏曲导演已经学会运用倒序式结构创作戏曲作品。

(三) 戏曲艺术的深化发展阶段

到了九十年代，戏曲作品的艺术发展得到深化。戏曲内容不再是一味地讲述故事，也不再是一味地探寻哲理。戏曲导演把这两个内容有机地结合在了一起。其哲理内涵的表达被戏曲导演融入人物塑造和故事情节当中，作品中的人物形象相比于之前的戏曲作品也更鲜明。戏曲导演深知戏曲要大众化和日常

化，在创作戏曲作品的时候，也会根据大众的审美需求，改变具体的戏曲内容。这一阶段的戏曲特征能够看出，戏曲故事的表达更具流畅性，人民群众都能够看懂故事中的情感表达和思想意识，也能够看出故事里生动现实的人物形象。戏曲导演在这一时期也理解了传统戏曲文化概念和戏曲艺术深化的联系，开始重视戏曲演员的歌唱演绎和情感演绎，使观众的注意力集中在戏曲演员的表演上，而不是表演舞台的外在包装上^[2]。

二、新时期戏曲艺术的核心要素

(一) 艺术形象上的完善

戏曲表演者在演绎一部戏曲故事的时候，需要戏曲导演的专业引导。因为一部戏曲的完美与否，取决于戏曲导演的相关工作。戏曲的艺术形象比较综合，它来源于戏曲导演的特有思想，且要通过舞蹈和音乐等多种元素显现出来。观众在观看戏曲的时候，看的不仅仅是戏曲作品所彰显出来的艺术价值，看的还是演绎注意的个体思想和戏曲导演的建构意识^[3]。

戏曲导演的存在，对于戏曲艺术的发展和实践起着极为重要的作用。戏曲内容当中的哲理内涵和显示出的生活现实以及对人物形象的具体塑造，都会受到戏曲导演主观意识的影响。就像是对传统戏曲作品《西厢记》的二次创作。《西厢记》的原有故事来源于元代王实甫创作出的杂剧，具体讲的是书生张生与相国小姐崔莺莺的爱情故事。新时期背景下戏曲《西厢记》的表演艺术，随着戏曲导演的主观创作，发生了变化。观众在观看这部戏曲的时候，除了能够看到情节结构和故事表达以外，还能够结合剧情思索现实社会当中发生的实际现象，理解戏曲导演的创作思想。

戏曲导演在创作戏曲的过程中，要重视对戏曲作品的构思，这样才能使得呈现出的戏曲作品更加完整，戏曲作品的艺术形象更加完善。简单地说，戏曲导演在根据主观思想创作戏曲作品的时候，并不仅仅要把故事表达完整，其舞台效果，演员状态和元素增加都是戏曲导演需要考虑的范畴。

除此之外，戏曲导演在处理传统戏曲作品的时候，需要尊重原有的故事内容，并在原有故事内容的基础之上，创造戏曲的艺术特征。当一部戏曲作品呈现到观众面前的那一刻，就会受到观众的评判和分析。观众在评判和分析的时候，并不是只对照戏曲的故事内容，而是会对照戏曲作品的整个舞台，他们会对戏曲的艺术特征进行剖析，也会对戏曲艺术形象进行探究。所以，戏曲导演也要基于观众的审美标准和客观的美学准则，创作出具有完整性艺术形象的作品，使观众直观地感受到戏曲的艺术魅力。

(二) 艺术创作上的制约

在创作戏曲作品的道路上，戏曲导演的艺术创作会受到了很多因素的制约。其一就在于戏曲的剧种。戏曲的剧种比较多样，其中包含三百六十多种剧目，比较常见的有豫剧、京剧、黄梅戏、越剧、秦腔、昆剧等等剧目。如果按照剧目的不同内容来看，剧目的多样性对于戏曲导演的艺术创作起着比较偏积极的作用，但如果按照剧目当中的方言来判断，戏曲导演就会受到地区性的制约。戏剧导演在研究剧目内容的过程中，不仅

需要了解地域方言，而且还需要对地域的各个特征和背景有所了解。只有这样戏曲导演才会真正的理解原本的故事内容，且做好对原有内容的延伸和构思。除开地域方言的限制，戏曲导演还会在指导演员演绎角色的过程中受到限制，毕竟剧目之间的差异性比较明显，动作上的表达又各不相同。比如，戏曲导演在研究豫剧的戏曲作品时，就要对河南的方言了解清楚，且还要了解豫剧诞生的背景和河南的历史文化。而在指导演员的时候，戏曲导演就要从唱腔上开始改变，包括豫剧的表演舞台定点和动作表达，戏曲导演都要向演员讲清楚。使演员在程式化的表演中，给观众呈现出完美的戏曲舞台。

其二则在于戏曲流派和行当的影响。戏曲导演在创作戏曲作品之前，会先挑选适合剧团演出的剧目。然后，还要判断演员的流派是否符合戏曲作品当中的角色。如果符合戏曲作品当中的角色，整个戏曲舞台就会因为演员的演绎突出流派的艺术特征。除此外，人物角色的塑造在戏曲行当中有着不同的演绎方法。为此，戏曲导演的主观构思又会因为尊重戏曲行当而受到影响。戏曲导演要在理解行当和剧本联系的基础之上，完成突出行当艺术特征的戏曲作品。

（三）艺术表演上的创造

通常情况下，戏曲都会因为剧目的不同，产生不同的戏曲动作、戏曲舞蹈、和戏曲音乐、戏曲唱腔、戏曲念白以及戏曲语言。而这些不同的内容既有共性，又有差异性。戏曲的表演者在演绎一首戏曲的时候，要根据剧目的不同和动作规律进行表演。且在表演的过程中，结合故事当中的规定情境，展示出故事缩表的内涵和意义。戏曲导演是统筹者，是策划者，更是

组织者。所以戏曲导演在为观众创作一部戏曲作品之先，要建构好大致故事内容，组织好戏曲演员的具体动作和舞蹈动作以及演员的唱腔。戏曲导演要从综合性的艺术表演出发，添加各式各样的元素对戏曲作品进行改善，最终呈现出精品的艺术作品，这一戏曲作品的构思，需要满足观众的需求，还要结合戏曲的艺术特征。这样戏曲导演才能进一步创作更加精品的戏曲作品^[4]。

结束语

综上所述，新时期戏曲艺术的形成过程比较复杂，其新的演出形式是在戏曲导演的构思和逐步探索中形成的。而这种形式的出现，展示出了戏曲导演的主观个性和戏曲的艺术特征。新时期戏曲艺术的核心要素在于艺术形象、艺术创作和艺术创作上的完善，而戏曲导演要想在剧目中表达出戏曲的核心要素，就需要结合多种要素去丰富整个戏曲舞台，从而呈现出一部为观众所喜爱的戏曲作品。

参考文献

- [1]傅谨. 戏曲导演制的引进与得失平议[J]. 文艺研究, 2020, (4) (10): 88-101.
- [2]丁礼宁. 戏曲导演的艺术思维分析[J]. 戏剧之家, 2021, (4) (19): 32-33.
- [3]田丰. 新时期戏曲导演艺术探微[J]. 戏剧之家, 2020, (4) (19): 41.
- [4]王宝宁. 论戏曲导演的守正出新[J]. 戏剧之家, 2020, (4) (04): 42.

（上接第138页）

该重组元素将应用在汽车内饰品上，形成独立的“开路帷福”系列产品，设计上遵循简洁化、日常化、内涵化。此系列产品包括以人物四肢作为支撑的手机支架、站立并手握大刀分别挥向东西南北四个方位的动态人物摆件、静态人物手握大刀的挂坠、Q版头像的号码牌、人物手握大刀禅坐的车载香氛等内饰品的应用。

（四）产品功能

1、审美功能

在眼球经济盛行的社会下，首先吸引消费者眼球的是产品的外表，再过度到进一步了解其表达的文化内涵甚至引发兴趣。“开路帷福”系列汽车内饰用品在人物造型和文字上要求比例协调，并将原本有恐怖庄严感的开路将军人物Q版化，能被各年龄段的受众所接受。此外，在颜色选择既能表达帷堂戏本质内涵，各个色系互不冲突又各有其意，满足不同性格和审美的消费者，形成了视觉之美。

2、实用功能

消费者的新鲜感褪去时，虚有其表的文创品便会被沉寂甚至被丢弃，因此既具有审美功能又具有实用功能或是娱乐功能的产品成了消费者购买的标准之一。“开路帷福”系列汽车内饰用品不仅承载了帷堂戏《开路将军》为主家清除障碍、驱邪纳吉的文化内涵，而且可供受众装饰汽车、传达车主信息、便利使用等实用功能，此外考虑到五个颜色中红色作为产品主要色调，其外形的留白部分采用其他四个色调来满足受众的使用需求。

（五）产品寓意

文化创意产品作为一种直接表现文化创意内容或间接宣传某一文化的特殊产品，是它区别于一般产品的特殊性的主要原因。“开路帷福”系列汽车内饰用品从驱邪纳吉类帷堂戏的角度设计，一是在情感上表达消除灾难、祈福还愿等向往未来美好生活的精神寄托。二是在外观、功能上巧妙化剧目中开路将军的形象特征和人物作用，利用剧目的故事情节和帷神开路将军为主家扫除障碍的使命感，表达开路将军庇佑受众驾车出

行时道路畅通、一路平安的文化内涵。

五、结语

德江帷堂戏作为国家级非物质文化遗产含有的历史价值、文化价值、艺术价值是不可否认的，但因非物质文化遗产流动性的特征，在保护和传承上主要靠传承人和当地居民实现，导致文化传播效果逐渐降低。从帷文化、剧目内容、帷面具颜色为出发点开发设计的“开路帷福”系列汽车内饰用品可以丰富帷文化元素的呈现、拓宽现有市场，该文化创意产品也可实现跨区域传递，进而带动帷文化更广泛的传播，最终实现“文化的经济化，经济的文化”。

参考文献

- [1]张江林, 何历蓉. 德江土家族帷堂戏“和谐”思想的来源[J]. 铜仁学院学报, 2013, 15 (01): 46-53.
 - [2]夏静静. 贵州帷戏面具探究[D]. 北京印刷学院, 2019.
 - [3]喻文琳. 贵州帷戏面具艺术探究[D]. 贵州师范大学, 2014.
 - [4]焦天怡. 唐代敦煌石窟藻井图案在文创产品设计中的应用研究[D]. 华东理工大学, 2017.
 - [5]黎世宏. 德江帷堂戏的分类与特色[C]. 中国帷戏学研究会、贵州省文化厅、铜仁地区行政公署、贵州民族学院西南帷文化研究中心. 中国梵净山帷文化研讨会论文集. 中国帷戏学研究会、贵州省文化厅、铜仁地区行政公署、贵州民族学院西南帷文化研究中心: 中国帷戏学研究会, 2003: 259-267.
- 基金项目: 贵州师范学院项目“德江帷堂戏文化创意产品的开发设计研究”(项目编号: 2020DXS191)成果。

作者简介:

- (1)薛婷: 2000.08, 汉、女、贵州威宁人, 贵州师范学院旅游文化学院。
- (2)赵巧: 1999.07, 汉、女、贵州六盘水人, 贵州师范学院旅游文化学院。
- (3)文敏敏: 1998.11, 彝、女、贵州威宁人, 贵州师范学院旅游文化学院。