

戏曲表演艺术技巧

赵振平

(山东省东营市广饶县吕剧艺术中心 山东 东营 257300)

[摘要]我国是一个具有五千年文明的古国,在历史的发展过程中,诞生出了大量的文化艺术,其中的戏剧艺术更是我们的瑰宝。戏曲艺术在历史发展过程中形成的一种独特的文化形式,承载着历史的记忆,融入了中华民族独特的文化符号。在戏剧文化的传播过程中,戏曲的表演技巧是表现出戏剧艺术魅力的基础,在戏剧表现中占有重要的地位。在艺术的表现中,要重视艺术与技巧的融合,在最求艺术形式的时候,重视基础知识的培养,两者相互融合发展,能够帮助戏剧表演艺术更好地展现在观众的面前。合理地使用戏曲艺术表演的技巧能够提升戏曲艺术的表现效果,这就要求表演者在理解作品的基础上展现出作品的创作艺术。文章主要是从戏剧艺术的起源发展、演变出发,分析在戏剧表现过程中可能出现的问题,以及如何利用艺术表现技巧更好地展现戏曲的魅力,让更多的人喜欢上戏曲表演。

[关键词]戏曲;表演艺术;技巧;艺术形式

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.282

前言:随着社会的发展,人们的经济水平逐渐提升,人们对于精神生活的品质要求也在不断地变化,并且随着生活压力的加大,人们也需要多种具有技术气息的表演进行欣赏,以提高自身的审美素养,缓解生活的压力。在戏曲的表演中,有着各种各样的表演技巧,用来提升舞台的表演效果,在戏曲表演技巧的提升中,也会衍生出许多的问题,如何进行改善也是表演艺术家经常关心的内容。随着人们的审美水平在不断地提高,对戏曲艺术的表演也提出了更严格的挑战,所以戏曲表演艺术的多样化也是时代发展的必然革新趋势。因此,为了更好地传承我们国家传统的戏曲艺术,戏曲表演工作者需要不断地进行表演技巧的革新,更好地满足观众对于表演艺术的要求,跟随时代变化的潮流而不断变化。

一、戏剧表演相关概念及历史发展过程

我国有着悠久的历史文化底蕴,其中的戏剧表演也有着悠久的历史,是我们国家文化的一部分。在社会的变化和演变过程中,戏剧艺术也在不断地进行变化,在现代的表演形式中,话剧是戏剧的一种演变成果,也是戏曲走向现代的一种标志。戏剧在形式上可以说是一种综合性的文化艺术,也衡量着我国传统文化的艺术水平,戏剧表演效果需要演员的表演技术进行具体的表现,在表演过程中首先是需要扎实的台词知识量以及对剧本的深刻理解力。剧本是舞台表演的基础,而戏剧演员的表演是展现效果的关键因素。在戏剧的舞台表演中,戏曲演员可以利用身后的表演基础吸引观众,例如使用丰富的面部表情、夸张的肢体动作来体现戏曲的艺术感,而戏曲的表演场所也有多种,可以在民间的露天舞台,也可以在剧场中表演,戏曲主要来源于民间生活,题材和反映的内容也是从民间故事中选取,对现实生活或者是人们的愿望进行表达。在表演技术不断更新发展的过程中,演员在舞台上创作出了各种生动活泼的人物形象,给观众带来新的戏曲元素,同时演员的表演技术也在跟随戏剧的演变而变化,并且通过自身表演技术的提升进而更好地体现戏剧的文化价值^[1]。

在戏剧的表演,戏曲演员只有对戏曲剧本进行深刻地研究,体会其中所表达的艺术特征,才能够更好地将剧本中的内容生动地呈现在观众面前。戏剧艺术在春秋战国时期就已经在社会上广为流传,历经中国封建社会的多个朝代,在现代社会中,戏剧艺术已经形成了一个较为完整的表演体系,并且随着社会结构的变化,戏剧艺术也承担着传承和弘扬中国传统文化的任务。所以在现代社会中,学习戏剧表演艺术是对传统文化的一种传承,对表演技术的再开发,有利于让戏剧艺术

更加符合现代社会的审美需求。戏剧表演属于舞台表演,需要运用大量夸张的动作和语言表现人物的内心、刻画人物形象。戏剧内容丰富,它综合了表演艺术、戏曲、舞蹈、人文历史等因素。舞台是演员即兴表演的场所,戏剧演员以创造鲜活、生动的人物形象为目的,通过舞台形式表现出作品的人文价值。演员通过有限的空间、有限的时间,构造一个完整的事件展示给观众,戏剧的演出依赖观众,因此一切的表演都是为了观众而诞生,观众才是戏剧表演的核心所在,戏剧的一切表演都必须与观众的欣赏角度相结合,相互促进,才能创造出更好的作品。

二、驾驭艺术戏曲的必备条件

(一)了解戏曲创作背景

每一首戏曲的创作都有相应的背景,有关戏曲都是反应了一定的历史背景,为了纪念某种事件而进行的戏曲创作,或者是民间的愿望,如果在表演的时候不了解背后的故事,可能无法演绎出相应的感觉。所以在戏曲表演之前,不仅要了解这首戏曲的表演技巧,也要明白是在什么样的背景下创作出来,结合时代特点以及故事表达了作者的什么思想,反映出了什么样的风格和社会现实,从而转变自己的表现手法,最终将戏曲的形式表达出来,丰富表演的效果^[2]。

(二)熟读戏曲剧本把握表演语言

对于一种新型艺术的戏曲表演发布中,首次的表演效果关系着后续相关的传播,所以采取不同的表演技巧十分必要。首先需要将戏曲剧本熟记于心,在拿到戏曲剧本之后进行有感情的朗读,在熟读和感情体会中找出这首戏曲与其他戏曲的不同之处,并且体会其中的转折、起伏,在不同节点的转化和对比分析。结合中国传统表演要求是一项高效的策略,熟记戏曲剧本,让听众能够体会其中表达的感情和戏曲剧本大意,将戏曲转为艺术的表现,对于最终的层次表达有着很大的帮助^[3]。

(三)分析戏曲的曲调

乐谱是一首戏曲的灵魂,因此,分析戏曲的主旋律,把握表演过程中的节奏,在表演时对节奏进行有效掌控才能够更好地表演戏曲。乐谱的分析一方面是要要求表演者具有很高的声乐理论知识基础,能够对于不同的节拍和不同类型的戏曲进行演绎,还要注意从低潮到高潮的起伏转折旋律线,同时要注意调性变化与情绪转折的关系。因此,表演者在表演过程中,专业的表演技巧是一首戏曲表演成功的前提条件,同样需要注意理论知识的修养,可以更好地读取乐谱,并对其中需要改进的部分进行修改,更好地符合戏曲的表现效果。

三、艺术戏曲的曲调和表现手法

艺术戏曲的曲调,包括表演声部与伴奏声部,传统的艺术戏曲的表演是与二胡、梆子等乐器伴奏为一体的。二胡、梆子等乐器伴奏是艺术戏曲声乐表演中不可缺少的主要组成部分。作曲家充分发挥自己的想象力与创造力,从每首戏曲的艺术形象、结构发展、和声处理、伴奏织体去感受和分析作品的风格内涵及表现的手段,借助二胡、梆子等乐器的艺术表现力,使其融入戏曲的情感,以丰富多样的表现手法,渲染戏曲的意境,塑造动人的戏曲形象。二胡、梆子等乐器伴奏与旋律一起表达完整的戏曲,体现出作曲家的创新意识与技术水平,以精致的织体以表现戏曲的意境与内涵。

在艺术表现上,艺术戏曲也有着可调动各种戏曲创作思维、创作技法、戏曲语言进行尝试和探索的广阔空间。根据不同词义内容,或以丰富多变的音色来表现鸟语花香,春光明媚,或用多种和弦和调式准确、细腻地刻画人物复杂的内心世界,表达喜、怒、哀、乐的思想情感均是其它戏曲种类无法比拟的。

欣赏者在戏曲审美活动中,对戏曲的结合体一方面要从整体上去把握,体会其立体构建、交相辉映的形式,有机统一、相得益彰的动态,如何集中于情境、诗境的体现。另一方面,也可以从戏曲美的几个层次区分感受人声美、歌调美、伴奏美的特质与表现,领悟各层次与戏曲内蕴的关系。前者是从宏观上的立体把握,后者是从微观上深入的分层体验,两方面结合起来,对一首戏曲的感悟就会比较全面。立体把握、综合体验既要纵向的欣赏艺术戏曲中形神的交融,又要横向的体会艺术戏曲动态的内在联系,从而获得更强烈的美感^[5]。

四、如何提高戏曲表演的艺术技巧

(一) 掌握戏曲的不同风格

不同的地域不同的民族,有着不同的文化背景不同的戏曲风格和不同的民族戏曲调性。所以表演中外艺术戏曲不能用一种艺术表现形式来演绎,一定要根据整体情况来把握戏曲的表演艺术。加入专业的声乐技巧有利于演绎出戏曲的层次感,表演者的声乐技巧对中外艺术戏曲的把握具有重要的意义。如果在表演过程中没有与声乐很好地结合起来,就没有办法体现出人们对于戏曲的深入理解和情感渲染。

多个表演者演绎的同一首戏剧作品不可能是一样的。所谓仁者见仁,智者见者。学习声乐专业的人更应该在对戏曲整体有一定把握基础上加入自己的见解,你可以去欣赏原唱的戏曲音频资料,但你不能完全去模仿别人。艺术表演风格是表演家以及表演者走向成熟的重要标志,是衡量艺术作品在艺术上的成败、优劣的重要标准和尺度。表演者加入自己对戏曲的理解,充分融入到艺术作品里,这样才能使表演达到最理想的效果和最佳境界^[6]。

(二) 戏剧表演要学会塑造典型的人物形象

塑造典型的人物形象在戏剧表演中是必需的。有的演员常常会演得很过,把握不好自己的情感,其实角色是要慢慢释放的,而不是在瞬间爆发出来,这是一个循序渐进的过程。演员在表演时要学会把握住角色的主要特征,做到有的放矢,既能够奔放又要懂得收敛;对于角色的把握,还要熟悉角色的年龄、性格、时代背景和经历等。另外,要学会贴近生活,开拓内心,专心探索,使角色不会远离我们的日常生活,这样才能得到观众的认可乃至赞赏。作为一名戏剧演员,要做到艺术积累,对其兼容并顾,使其融会贯通,将其体现在角色的言行笑

貌当中。但仅靠外在的形象是远远不够的,演员们还要理解人物,把握人物的灵魂,深入刻画人物的内心活动,再呈现给观众。表演只有合乎情理才能得到认可,才能更加符合人物的特点,创造出更有艺术价值的作品。

戏剧来源于生活,又高于生活。不同的演员会在自己的专业范围内学习不同的知识,不断地创造与借鉴,从而形成独一无二的表演风格。艺术来自生活,戏剧表演的艺术形象也来自生活,但是它要求重新塑造新的人物形象,而不是将生活的原型照搬照抄。演员承载着艺术,自身全方位的艺术修养就显得十分重要。演员在面对剧本的时候,通常要进行二度创作,即塑造人物形象。演员们会不断推敲、不断加工,认真感受自己的每一次交流、每一个思考和每一句台词都不是来自生活又高于生活。由此不难看出,戏剧表演的生动不是泼辣,内敛不是温和粗率,细腻不是琐碎,端庄也不是痴呆。任何时候都要注重它们的分量,如何拿捏好轻重,则需要演员们不断提升自己的个人修养。

(三) 掌握戏曲表演的艺术技巧

中国戏曲以其独特的舞台艺术技巧,独特的表演形式自力于世界的东方,极其精炼的程式化表演更是精彩绝伦。由于中国戏曲独特的表演形式,及其规范的服装、道具、化妆和写意的舞美设计,决定了戏曲演员独特的表演技法和极其规范的程式化表演。程式化动作规范到了舞台表演的一举一动,每个细节……。特别在打击乐器的烘托下,使得演员在台上抬腿动脚都带响。另外,戏曲曲的部分又特别重要。表演者不仅要了解和掌握各种板式套曲声腔的表演,更要应用戏曲戏曲烘托和加强表演的感染力。所以说,戏曲表演虽然属于戏剧,但它远比话剧、歌舞剧、舞剧等在表演上更为复杂更加综合,在技巧上的难度也更大。

结论

戏曲是中国的传统文化瑰宝,所以应该重视其传承和发扬,但是随着现代审美的转化,戏曲表演艺术也应该随之而变化,才能够跟上社会的进步。为了能够在舞台上呈现出更好的效果,戏剧表演者在日常的训练中应该加强训练,提升自身的艺术技巧,还应该学习多种相关的艺术,从而能够适应戏曲舞台灵活多变的特点,更好地发挥自身的创造能力,这个过程也是对中国传统文化的一种学习和成长,在学习过程中沉淀自身的文化修养。另外,就是需要加强演员在表演艺术中的一种感悟能力,对戏曲表演的整体把控达到一个最佳的效果,不仅需要表演者有一定的表演年限,更要学会使用一些高效的表演艺术技巧。从而在戏曲的表演过程中,不断地进行革新,这样才能促进戏剧艺术的长久发展。

参考文献

- [1] 李思文. 试析歌曲《梅兰芳》中人物形象的塑造和演唱技巧[D]. 上海师范大学, 2021.
- [2] 张晓玲. 试论中国戏曲表演艺术走上银幕的尴尬与解脱[D]. 重庆大学, 2010.
- [3] 冯全举. 在艺术形象塑造过程中戏曲表演技巧的重要性[J]. 神州印象, 2019(05): 22-23.
- [4] 张曼. 戏曲表演技巧在民族声乐演唱教学中的应用研究[J]. 戏剧之家, 2018(23): 25.

作者简介: 赵振平, 出生年月: 1974.12, 性别: 男, 民族: 汉, 籍贯: 山东东营利津, 最高学历: 大专, 职称: 中级, 研究方向: 戏曲表演。