

浅谈如何提高戏曲演员的艺术修养

周静玥

(苏州市苏剧传习保护中心 江苏 苏州 215007)

[摘要]我国拥有的艺术形式不胜枚举,戏曲艺术凭借本身特有的魅力而得到广大观众的青睐,但戏曲艺术对演员的要求较高,一名戏曲演员要想得到广大观众的认同,完成戏曲表演任务,则需加强自身学习,努力提高表演技巧与艺术修养,本文以苏剧为例主要分析了提高我国戏曲演员艺术修养的几点措施,希望对我国戏曲的健康发展有所帮助。

[关键词]戏曲;演员;艺术修养

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.275

一、引言

一个人要想在职业发展中取得突出成就,首先要树立正确的奋斗目标,而且还需经过坚持不懈的努力,戏曲演员同样如此。近几年,我国经济建设、政治与文化改革均取得了较好的成果,苏剧演员只有经过自身努力,进一步充实自己的艺术内涵,才能保证在舞台表演中得到广大观众的认同。

以中国古代戏曲理论为标准,其反复强调以和谐统一、均衡发展为原则的“中和之美”才是戏曲演员应该追求的目标,支持戏曲演员同时关注自己的内在修养与外在表现,在戏曲表演中做到“内外统一”。对于苏剧演员来说,本文涉及的艺术修养指的是艺术与生活,也就是苏剧表演技巧与演员的思想道德等各个方面的表现。一旦缺失了上述二个方面的积累,不管这名演员具备怎样的条件,拥有如何充足的气息,他在舞台上的表演也不会具备较强的表现力,演唱必然会有存在不足。

二、提高苏剧演员艺术修养的措施

(一) 要意识到基本功的重要性

苏剧艺术强调“和谐”的表现,苏剧演员要想使自己的表演能够带给人们和谐感与统一感,勤奋练习基本功必不可少。再有,苏剧演员在展现舞台角色特色时同样离不开基本功的有力支撑,缺失了坚实的基本功,就不能演绎和谐与统一的舞台角色。“戏缺情则不能打动人,戏缺技巧则不能吸引人”,这是对梨园生活的真实写照,虽然其语言较为简单,但其却真实表达了中国传统苏剧艺术的表演精髓。依据人们的传统认识,苏剧舞台中的“技艺”涉及较大范围与具体范围二项内容,自较大范围来理解,“技艺”主要包括“唱、念、坐、打”以及“手、眼、身、法、步”等,也就是人们熟知的“四功五法”。自具体范围来理解,“技艺”则主要针对苏剧演员的表演手段而言,指的是演员表演时应用的各项技能,也就是人们熟知的动作技巧与实物,实物则包括水袖、翎子、翻跌等一些特殊技巧。苏剧艺术对苏剧演员具有较高的要求,演员首先要对自己扮演的角色具有准确的领会与体验。再有,观众更希望演员能够通过自己的表演展现人物的丰富内涵,而合理应用技巧才能达到广大观众的认同,技巧也是中国传统苏剧艺术当中特色突出的表现手段。

练习基本功、明确基本功的精髓,首先要对苏剧基本功具有正确的认识与理解,不管是涉及做与打的身体技巧,还

是唱与念的表演,均不得脱离“圆”的要求,而且要学会融合应用唱、念、做、打、手、眼、身、法、步等各项技术。再有,唱、念、做、打、手、眼、身、法、步等各项技术的发挥均离不开腰的支持,因此要求苏剧演员在练习基本功时必须关注腰的训练。这样不但可以保证自己选择的练习方法正确,而且也明确了练习目标,只有通过平时练习熟练掌握各种技巧动作,才能在舞台表演中熟练应用,彰显角色的特殊气质。

(二) 明确角色定位

苏剧演员在熟练掌握基本功以后,才能在展现人物形象时拿捏到位,举手投足间透露出美感。能够在表演过程中展现自己的实力,表明演员掌握了表演方法,但演员怎样才能展现自己的实力呢?则涉及“得心传神”的问题,总之,就是明确角色的特色与气质,舞台表演才能传神。不管哪一个演员,在舞台表演扮演角色时,总需提前思考“我是谁”“我要做什么”“我为什么要这样做”“有哪些事情不能做”等,将此作为自己表演的标准与原则,同时还需全面思考不同角色间的关系,选择最为合理的表现手段与表现技巧,特定情况下还需对角色扮演进行创新,在此基础上设计唱腔与身法,有利于进一步充实舞台形象的内容。不可忽视的是,所有参与舞台演出的演员必须要相互交流与合作,才能在舞台表演中带给观众统一美与和谐美,这就是苏剧演员创造人物形象的方法。苏剧演员要想做到表演到位,不但要做到深入生活,而且还需结合剧本给予的时间与地点等去亲身感受表演的气氛,所以要求苏剧演员必须阅读各种书籍,掌握有关历史知识、地理知识、时事政治、军事知识、民风民俗、地区语言等各种知识,要竭尽全力学习更多的知识,才能通过学习为自己的创作夯实根基。苏剧演员从事舞台表演是为了塑造人物形象,而要想塑造一个成功的人物形象,首先要对自己扮演的人物性格、情感等熟练掌握,并经过自己的思索将其转化为舞台动作。苏剧演员对角色的理解越全面,其表演就越逼真,甚至可以达到“传神”的境界。如人们一直称赞七仙女这一角色的表演到位,但人们并不知道七仙女的扮演者严凤英老师为此耗费了多少精力与时间,经过了多少个日日夜夜地思考与揣摩,她将七仙女理解为“七仙女来自天上,是一名纯正的神仙,应该自神仙的角度思考其言行。但我没有见过神仙,我是将她作为一个人间的人来处理的,我想既然七仙女从天上来到了人间,又勇于向一名自

己喜欢的男子示爱，并采取各种办法得到了他的支持，打击了百般阻挠的傅员外，那么七仙女就一定是一个大胆机智、聪明绝顶、热情开朗的姑娘。”在严凤英老师的认真思考下，七仙女的性格跃然而出，为其在舞台表演中创造一个鲜明的人物形象夯实了根基。

（三）提高自己的道德修养

在苏剧表演过程中，苏剧演员具备较高的文化修养，能够帮助其顺利认识剧情发展、理解人物性格，同时还能帮助演员做到表演到位。在明确剧中角色心理发展的基础上，为广大观众展现一个特色突出的人物形象。对于苏剧演员来说，只在心中反复揣摩身体动作是不够的，必须要讲出这样表演的依据，也就是“知其然、知其所以然”，做到这些均要求演员具备较高的文化修养。

我国苏剧文化源远流长，是中华民族经过长期文化演变而流存于世的，也是世界上独一无二的民族文化。在上述原因的影响下，我国广大观众才更加重视苏剧演员的道德修养。在人们为苏剧倾倒与痴迷时，自然会去关心与其相关的苏剧演员。在关心一名苏剧演员时，人们关于艺术的欣赏则会发生一定的变化。人们不但喜欢苏剧这一戏曲种类，而且也对此戏种的演员产生了兴趣，这就是苏剧提高人们思想道德水平的表现，是人们通过苏剧思考人生的亲身体会。自古以来，梨园著名师傅在收授弟子时，第一句话就是“要想演好戏，首先要学会做人”。在此明确区分了学会做人与学戏演戏的顺序，由此表明演员的道德修养具有较高的重要性。越调大师申凤梅先生的表演高雅纯真、和谐统一，如果缺失了高尚的道德，根本不可能做到这一点。豫剧大师崔兰田先生的表演以淳深脱俗而闻名，如果他缺失了良好的德行，不可能创造出善良坚强的秦香莲。人们熟知的常香玉老师，假如其不具备高尚的德行，那么其不可能甘愿冒着生命危险而远离祖国去到朝鲜为志愿军演出。当前流传于世的作品均属于上述大家的流派，而他们高尚的道德水平一直得到人们的传颂。

当前已经进入了新的时代，我国社会居民也意识到道德修养的重要性，对于苏剧演员来说，更需关注自己的道德认识。新生代苏剧演员更需明确，青春不在的那些艺术家学习苏剧的方法较为独特。他们受当时各种礼节与民俗因素的影响，只能投在某位师傅名下来学习戏曲，他们的学习历程是漫长且枯燥的。现在的苏剧演员学习苏剧表演技巧拥有各种方法与机会，在时代快速更新过程中，也要求苏剧演员必须不断提高表演水平与自身素养，但必须要看到大量年轻苏剧演员还意识不到这一点，他们还不能抓住当前有利机会进行学习深造，一味强调拜师学艺，表面上看模仿得非常逼真，但认真揣摩却感觉总是差了一些，他们只是学到了一些皮毛，而丢失了大量精髓内容。年老艺术家们的道德品格以及他们对生活的态度是年轻一代不能模仿的，这样导致的结果就是技艺脱离了生活，这与广大观众对苏剧演员的要求不契合。拜师不单单是为了模仿，而应该学习老一辈艺术家的全部内容，在此基础上进行创新与融合，博采众家之长而转

为自己所用。不但包括剧情人物形象的内容，而且也有对传统内容的创新，这样才能创作出风格独特的苏剧作品。

（四）为了戏曲事业而甘于奉献

我国苏剧的发展道路并不平坦，大量年轻苏剧演员认为苏剧表演没有前途，不明确苏剧艺术道路的发展方向，有的年轻演员存在着世俗思想、经济压力较大，因此在从事苏剧表演方面一直摇摆不定。我们必须认识到，苏剧发展之路存在着诸多阻力，在人们一味追求经济收入的过程中，苏剧发展遇到了前所未有的困难，大量城市中的剧场关门大吉，剧团演出经费紧张，大量优秀苏剧演员步入其他行业。但必须要意识到，政府部门在苏剧发展中已经承担起应有的责任，力求通过扶持苏剧发展来引导社会正能量，不断制订优惠政策支持苏剧发展。我国各地梨园春擂台节目纷纷涌现，大量青少年参与到苏剧表演的学习当中，并对传统苏剧的学习产生了浓厚的兴趣。再有，我国当前涌现出大量青年艺术家，他们不惧困难、敢于创新，为广大观众创作了大量赏心悦目的苏剧节目，不断研发出新型苏剧形式。本文致力于艺术修养研究，目的就是推动我国苏剧艺术事业的蓬勃发展，鼓励青年苏剧演员坚定信心，在党与政府部门的正确领导下，在大量热爱苏剧观众的支持下，我国苏剧事业必然将迎来灿烂的春天。

三、结论

总之，戏曲演员在我国戏曲文化发展中承担着不可推卸的责任，其是我国戏曲文化传承与创新的中坚力量，利用苦练基本功、明确角色定位、提高道德水平等各种举措帮助戏曲演员提升艺术修养，不但能够使戏曲这门艺术充满感染力，而且有利于提高戏曲演员的表演技能，使其在戏曲发展中展现个人魅力、传播戏曲文化。

参考文献

- [1]姜春梅.戏曲演员的艺术修养[J].戏剧之家.2020(21)
- [2]阮丹青.浅谈戏曲演员的艺术修养与舞台表现[J].戏剧之家.2019(23)
- [3]徐敏.提升戏曲演员艺术修养研究[J].科技资讯.2019(10)
- [4]沙红.浅谈怎样才能成为优秀的戏曲演员[J].黄梅戏艺术.2020(03)
- [5]徐熨炜.戏曲演员舞台表演中的交流以及艺术修养[J].大众文艺.2020(16)
- [6]杨波.论一名优秀戏曲演员应具备的艺术修养[J].大众文艺.2019(19)
- [7]马燕.浅论戏曲演员的艺术修养[J].大众文艺.2020(12)
- [8]李艳东.浅谈戏曲演员的艺术修养[J].大众文艺.2019(21)
- [9]刘煜.论演员的艺术修养[J].戏剧之家.2019(30)
- [10]邓安君.论演奏员的文化底蕴与艺术修养[J].戏剧之家(上半月).2019(12)