

戏曲导演与演员创作关系观察

唐朝霞

(贵州省黔剧院, 贵州 贵阳 550081)

[摘要]戏曲导演与戏曲演员在艺术创造过程中的关系紧密而又层次分明,进而使戏曲艺术在呈现的过程中能够达到最佳的效果,获取观众的认可。戏曲导演编创、规划以及设计戏曲是对于戏曲剧作家创作思想的二度呈现。在这个过程中,戏曲导演联系演员,阐述思想,而演员则在导演指导下,加以理解,结合唱腔、朗诵,做功与武打等技法,通过程式性戏曲表演,生动展现戏曲人物、剧情,这也是戏曲艺术综合性呈现的必备。戏曲导演与演员在塑造剧情、把控节奏以及构造人物中完成了戏曲创作作用与关系的统一。

[关键词]戏曲导演; 戏曲演员; 创作关系

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.1740

戏曲导演与戏曲演员在戏曲艺术创作过程中的相互作用以及关系的统一是完美呈现舞台、体现戏曲内涵的必备,探索戏曲导演及演员在戏曲创作方向上的相互作用与关系,观察各自的价值与意义,才能够更好地帮助两者进行合作,使导演合理调整戏曲剧目、舞台构建要求,完美呈现戏曲创作者思想,帮助戏曲演员真正深入角色内心,塑造出最贴近人物的角色形象,戏曲艺术的创作以及呈现都需要两者之间对剧本进行独立又紧密的沟通,都需要结合各自专业进行工作分工,以剧本为中心,以表演为导向,打通戏曲曲目、舞台创作部门的沟通渠道,才能真正将戏曲艺术最佳呈现,只有理顺好戏曲导演与演员之间的作用与关系,才能够更好地把控戏曲艺术舞台。

一、观察戏曲导演与演员在创作中的作用

(一) 戏曲导演在戏曲艺术创作中的作用

戏曲导演是戏曲艺术呈现以及创作的关键环节,戏曲导演在呈现戏曲创作的思想,打造舞台两个环节中都起到了关键性的作用。首先是戏曲曲目创作,真正了解戏曲曲目编写者的思想以及其想要表达的效果、内涵是导演在曲目编排创作过程中的主要任务,导演在戏曲排练前沉浸在戏曲中,最先完成了对人物灵魂、剧情结构的探索,对编导构造的人物的形象形成了最初的认知。这是后续引导戏曲演员构造人物、创造舞台的基础。戏曲中人物的性格,思想与戏曲演员表演特性、经验之间的贴合性是导演在戏曲创作时思考的重点。只有完成对于戏曲曲目剧情、节奏走势以及人物性格的完整性了解,戏曲导演才能在后续工作中,对于演员进行以戏曲根本为导向的表演引导。

其次,戏曲导演在打造舞台中也体现着整体把控的作用。戏曲舞台构造链条明显,层次完整。从舞台美术、舞台道具、舞台灯光以及舞台服装等各项环节,都需要导演在其中起到引导与把控的作用,才能够真正将戏曲背景、人物与剧情完美呈现。才能让观众在观看戏曲时沉浸其中,真正释放戏曲舞台的灵魂,达到戏曲艺术与人文价值的升华。在

表演环节的设计中,导演也要对各项流程进行妥善准确的安排。在不同表演情节、情境中构思,融合剧本深化人物形象都是对导演技巧运用、把控能力的考验,导演需要协调各个表演个体,发挥不同演员的优势以及个性,才能真正使戏曲更加生动的体现。

(二) 戏曲演员在戏曲创作中的主要作用

首先,戏曲演员是戏曲表演中的主体,是呈现戏曲剧情发展、人物形象的人员,是观众了解戏曲内涵,体会戏曲人物灵魂的渠道,戏剧演员在戏曲创作过程中,通过戏曲导演的引导,融合自我的艺术想象,达到对于人物塑造、曲目节奏的最佳理解,使戏曲人物跳脱剧本,真正生动鲜活的立足在舞台中与观众达到灵魂上的交流。戏曲演员在这个过程中所运用到表演技巧、程式动作都考验着演员的基本功,通过演员的精准表演,真正达到曲目剧情中虚拟情节的真实呈现,如“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”,戏曲演员通过对于上马、起霸、趟马等程式动作的精确掌握,达到仅通过表演让观众体验到剧情的空间感与时间感。

其次,在调度舞台气氛中,演员的表演也起到关键的作用,高素质的演员能够在领悟剧本后,通过对各类细小动作的精确把握,如穿针引线、刮风下雨等表演,达到表演神似的效果,营造良好的观看体验。这对于演员的实际能力以及艺术修养提出了更深层次的需求,需要演员深入了解剧情发生背景,角色的实际性格,高度掌握五功四法。

(三) 戏曲导演与戏曲演员的相互作用

要使戏曲曲目真正完美呈现,使观众真正沉浸其中,离不开戏曲导演以及戏曲演员之间的相互作用,戏曲导演通过表演曲目的深度了解,对于人物的准确把控,将其合理的传输给戏曲演员,帮助戏曲演员真正掌握剧目表演节奏,人物表演技巧,启迪戏曲演员。戏曲演员在导演的指导中也会融入自我的艺术思维,通过深厚的表演技巧,生动打造剧中人物,掌控舞台节奏,呈现出完美的艺术舞台。在这一过程中,戏曲导演与戏曲演员都需要在以剧情为根本的基础上,

融入自我的生活感悟，共同阐述自我对人物的了解。是一项共同努力、共同合作的作用过程。戏曲演员的表演方式，表演个性都能为导演带来灵感触动的可能，而戏曲演员也能够在导演的指导下，更好的驾驭人物，两者之间相互要求，相互启发的作用共同促进戏曲舞台艺术性的提高。

二、观察戏曲导演与戏曲演员的创作关系

（一）在依存中协调的关系

戏曲导演与戏曲演员在创作中密不可分，相互依存，两者在合作关系中达到协调与统一，才能够真正地完一项戏曲曲目的艺术创作，戏曲创作与表现的成功，都无法离开导演与演员对于曲目的共同理解以及共同配合，以导演安排为单一取向的戏曲艺术创作，离开了演员的紧密配合。无法达到舞台节奏的最佳呈现，也无法达到人物的最佳表演，是导演个人思想的单一体现，即使导演对于舞台的设计，化妆造型的安排都达到了最佳的效果。

但脱离了与演员的深入交流与默契配合，戏曲舞台的呈现已经落一层次，只能达到技术上的成功，而无法真正达到艺术上的升华。而脱离了导演安排的戏曲演员，对于舞台的掌控，曲目的节奏都不完整。无法真正对于曲目人物进行立体的了解，也无法真正深入人物思想背景，构造人物形象。是脱离了导演评价与指导的个人舞台，而两者在相互依存中达到协调的关系，才能够真正使曲目完美呈现于舞台，导演能够按照剧目的需求选择演员，调整舞台，而演员能够通过导演的指导与启发，扬长避短，打造人物，两者相辅相成。

（二）合作组合中的有序指挥

两者是紧密无间的合作组合，但其中也存在着指挥前后的关系，导演是剧目创作与表演的旗杆，是各项指令指挥下达的领头羊。只有在合作组合确定唯一的指挥与被指挥的关系，才能够达到调动的和谐。导演是戏曲编排、舞台设计以及流程规划的第一环节，演员以及各部门在导演的总体调动下，才能够有序开展戏曲创作演出的相关工作，演员在导演的有序指挥下才能够达到个体工作的有序开展，高效展开与其他部门相互联系与沟通，共同构造舞台。导演在指挥中约束着演员的自我扩张，协调演员与其他部门的关系，演员也能够在被指挥中给予导演意见，要求导演完成自我对角色构造的合理需求，联系其他部门贯彻要求，实现角色沟通方面的紧密合作。

（三）相互映照中结合的关系

相互映照中结合的关系，戏曲演员与戏曲导演存在于镜子的两侧，反映着对方的能力，同时也反映着对方的缺点。两者存在于双面镜的两侧，在观察对方与自身的中，达到艺术创作配合的协调与个人能力水平提升的作用。通过戏曲演

员在戏曲舞台上的剧情表现与表演效果，能窥探到戏曲导演的创作与编导能力。观察戏曲导演对戏曲曲目的编导、对舞台的设计，能够观察出戏曲演员对于曲目的体现水平。两者之间相互映照，共同反应对方的水平与能力。基于此，两者之间能够在映照中达到结合发展的关系，通过相互学习、共同交流提升对方的对于戏曲创作的了解与掌握，提升戏曲演员的表演能力，提升导演的编导水平。一个完整的戏曲由音乐、舞台、剧作等多种要素构成，而戏曲艺术的表现力不足反映出戏曲导演与戏曲演员之间相互学习、相互合作中的不足，两者的紧密合作才能够真正达到完美的艺术创作行为。

戏曲导演在演员构造人物、安排情节的过程中尊重演员演出主体的作用。认真达到演员的合理要求，只有让戏曲演员具备参与曲目创作与表演规划的参与感，而非单一按照指令进行表演的工作感，才能形成良好的艺术创作氛围。而演员也要尊重导演总指挥的地位，对于导演的指挥合理完成，聆听导演的意见，合理融入自我的创作思维。为共同设立的戏曲艺术表现目标出力，承认自我在舞台创作中的局限性，与导演展开亲密无间的合作，才能够真正完成剧中情节、情景与人物的完美呈现。

三、结语

戏曲导演与戏剧演员在戏曲艺术的创作过程中存在着密不可分的关系，两者之间都有其不可比拟的关键作用，两者之间的相互作用与相互关系是戏曲完美呈现必不可少的部分，戏曲导演是戏曲曲目创作与表达的指挥者、组织者，而演员则是曲目舞台的创造者、表现者。两者之间相互协调、合作与相互映照的关系也是舞台构建的关系，戏曲导演需要深入了解曲目情节、节奏与人物，戏曲演员需要熟练五功四法，创造人物，遵守指挥，两者共同展开对于戏曲的创作，以剧本为根本，以合作为手段，共同探索与创新，才能够真正为戏曲艺术的发展注入强有力的能量源泉。

参考文献

- [1] 王宝宁. 论戏曲导演的守正出新[J]. 戏剧之家, 2020, (04): 42.
- [2] 麻娜. 戏曲演员舞台角色塑造分析[J]. 青春岁月, 2021, (17): 66-67.
- [3] 丁礼宁. 戏曲导演的艺术思维分析[J]. 戏剧之家, 2021, (19): 32-33.

作者简介:

唐昭霞(1969.5.31-),女,汉族,籍贯:云南,大学本科,国家二级导演,研究方向:戏曲导演,舞蹈编导,大型晚会导演。