

戏曲表演艺术的特点

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]戏曲演出是一个复杂并且有着较高技巧的艺术表现形式,在演出的过程中观众大多能体会到中国传统的优秀民族文化,但对于演员们所需要具备的专业技能也有着较高的要求,所以很多时候演员在舞台中要想刻画并完善某个人物,就必须具备足够的专业技能,并且还应当结合戏曲的内容来灵活的转变人物性格和特征等等,致力于把舞台的魅力充分凸显出来,从而使得舞台演出具备艺术特点和活性。本文主要探究了戏曲舞台的美学特征,把舞台特点分成综合性、平衡性、独具风格、虚拟功能体现,也对当前戏曲表演艺术的发展和内容以及形式全面阐述。

[关键词]戏曲表演:艺术:特点

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.272

引言

中国的戏曲是国家优秀文化当中的精华,能直接反映出中华传统文化的博大精深,并且又可丰富民间的艺术表现形式。戏曲承载了很多具有特色的表演艺术形态,在刻画特殊的角色形象或者是特殊情景中能凸显出较为明显的艺术形式,所以表演者必须要有足够的艺术水平才能支撑。当戏曲表演艺术人员在表现戏曲艺术的时候,不但需要使用表演的形态,同时需要综合使用动作、神情等来刻画和表达人物形象,这也要求戏曲表现形态要具备鲜明的艺术特色,通过分析并把握这种艺术特色可以更好地促进中国戏曲的传播和弘扬。

一、戏曲表演艺术概述

戏曲艺术是我国传统民间艺术中的一种形式,它所呈现出的不仅是国家的文化,同时也能体现表演人员的艺术技艺和专业水平。戏曲演出中会涉及诸多的艺术种类,所以表演者在塑造角色的时候自身的专业技术和能力是极为重要的,它包括到演奏、声乐、戏曲、武功、京剧、舞台表现等。而且表演者在戏曲演出中,不但要使用所表演的艺术形体还应当对其动作加以练习,并进一步实现在形体、神情、动作上的艺术塑造,对此戏曲演出在艺术上需要具备较为强烈的艺术综合能力。整体上分析中国的戏曲艺术有着数千年的历史长河中经久不衰,不断为中国民族文化创造着新的光辉。戏曲艺术作为综合型的表演艺术形式,其中的演员对中国传统文化需要有明确的认识,期间演员要有足够的舞台表现技法、各地区的民族演唱、京剧演出、舞台表现等技能,所谓台上一分钟,台下十年功,演员们在平时要多积累、多练习、多模仿,借此来提高自己的综合素养。随着人们对戏曲艺术的深入研究,也更加使人对戏曲艺术逐渐接受和熟悉,那么戏曲表演艺术的研究也是有必要深入的^[1]。

二、戏曲表演艺术的重要意义

戏曲表演艺术在某种意义上来看既是一种理性认识体系,也是一种智力还有力量之源所构成的体系,属于软系统。当人们对艺术认同感并产生重视他们才会更自觉、主动、积极以及创造性地去观赏和支持戏曲,对于戏曲的表演人员亦是如此。观众都清楚,理性意识对人的艺术活动产生的影响与作用都很大,甚至会对其决定某些艺术。行为艺术是中国戏曲的核心价值与生命力,如若没有行为艺术,那它就只能被称作为案头的戏曲而不是真实的舞台艺术,也不能被称之为真正的戏曲艺术。目前国内传统文化话剧又有着“角的文艺”名称,指的是以艺人表现为核心。对于此种说法,著名京剧名家程砚秋先生的论述较为透彻:“国内传统文化演出美术和西洋演剧的最重要差别是在传统戏曲表演舞台美术的总体中,我们把表现谈到至高无上的重要战略地

位。西方人尽管也有表现中心学说,而且是主流流派,但终不能像我们大陆流派一样把表现看成是唯一的。欧式话剧的规律为时间的美感观念支配着编剧创作形态,编剧创作形态又在最重要地支配着表现形态;现代剧场却是:时间的美感观念支配着表现形态,表现形态在最重要地支配着编剧的创作形态。梅兰芳师傅的观念是中国观众除以要看剧中的故事内容之外,重看演出民众的喜爱程度,常常取决于表演者的技能。因而京剧表演舞台美术中以表演者为重要中枢的特点,更为明显。”但不光京剧是一样,其他各地方戏曲剧种也是如此。

三、戏曲表演艺术的内容分析

戏曲表演艺术表演内容上其实既是一种实物系统,又被称之为硬体系。因为内涵是所有事情内在诸基本要素的总和,同时,表现内涵又是戏曲行为艺术内在诸基本要素的总和。所以关于戏曲行为艺术的主要内涵,可以说刻画人物形象和塑造人物形象是戏曲行为艺术的核心所在,对某一位艺人表演艺术的水平好坏评价的时候最关键的尺度就是看他所刻画的舞台形象如何。很多戏曲大师,都是以塑造出某个成功的人物出名。就像梅兰芳先生曾经刻画出的杨贵妃、虞姬、西施、穆桂英、梁红玉、韩玉娘还有赵艳容等一系列人物形象都是经典。还有京剧花脸名家郝寿臣,从《捉放曹》等十七出曹操的戏曲当中,就把曹操这个人物的不同精神面貌刻画了出来,也被称之为活曹操。再者是京剧的武生名家张英杰先生从《十字坡》《武松打虎》《快活林》《狮子楼》这些戏曲曲目把武松这个任务的形象以不同的角度加以塑造,张英杰也是从中被称之为江南活武松。把戏曲的内涵以及剧本内容充分展现是戏曲表演过程中艺术表现的核心所在,这关乎到一个演出是否取得成功,当然还包括戏曲所选择的题材以及故事情节等尤其是戏曲的社会与现实意义海有中国传统文化内涵,都是需要具体呈现的。就像梅兰芳演出的《抗金兵》、周信芳演出的《文天祥》都是在我国抗战时代中体现中华民族伟大的爱国主义精神。体现艺术风格流派指的是中国戏曲美学特点,也是中国戏曲行为艺术的重要命题。流派是对艺术流派的缩写,通常称之为“在中外美术发展的特定历史时段内,由一些思维取向、美学主张、创造方式,以及在表达风貌领域方面类似或接近的画家们所组成的美术流派。”流派以独立的风格为主要标记,中国戏曲的派系往往是通过创立者的家族姓氏命名,他们都有着属于自己典型的代表作品,还有独特的创作风格。比如梅派,典型代表剧目有《霸王别姬》《贵妃醉酒》《天女散花》《黛玉葬花》等,风格是雍容华贵、中正大学平和,传道者有梅葆玖、杨荣环、李炳淑等,第3代传道者有李胜素、高红梅、董圆圆等。或者是新派具有代表的剧目有《花为媒》《刘巧

儿》等，风格是甜美典雅秀丽、委婉感人，尤以流利的花腔——疙瘩腔而闻名。传道者主要有谷文月、刘淑琴、王向阳等。在淮海剧团也有所谓谷派，代表剧作品有《包公铡国舅》《皮秀英四告》等。表现戏曲艺术风貌不同地方戏曲剧团都具有各地区的艺术风貌，因此戏曲艺术要体现这些本土地区的戏曲风味。像著名龙江剧表现艺人白淑贤，就完全表现出了龙江剧的粗犷、豪迈、土野、自然的艺术特点，并凸显出其反串、运用中国传统书法艺术等精功绝技。

四、戏曲表演艺术的主要形式

戏曲艺术的表现形式既是一种保证系统，又是一种配套体系。主要是因为形式与内容都是相同的概念，内涵最终决定于表现形式，而表现形式为内容服务并反作用于内涵。所以既不是无表现形式的内涵，也不是无内涵的表现形式，表现形式和内涵都要有机统一，并充分融合。具体来说，戏曲艺术的必要表现形式中，有如下几类：第一个是四功五律，五律是戏曲艺术的外在表现形式，它就是重要艺术手法。基本上每个中国戏曲的艺术，都离不开“四功五法”。“四功”中的唱念作打，有的剧种为唱念作表，但并无太大差别。五法的口手眼系身法步，也有的剧种为口手眼系身步，但大同小异。第二个是独具风格，风格化是戏曲表现的另一种形式特征。程式化以程式动作为标志，而程式动作也是对日常生活动态的提取、重新加工、完善。戏曲的演员动作，一举手一投足，无不使用了标准化的程式动作。如“圆场”“走边”“起霸”“趟马”“整冠”等动作。第三个是绝活戏曲在表演艺术中还常有许多绝活的运用，这就是一个外在表现形式。如吞火、喷火、变脸、抛发、耍珠饰、大打出手等。这种绝活中也常常带有杂技、幻术、武打等的艺术元素。第四个是行当化戏曲表演艺术又以行当为形式特点。行当是戏曲艺人行业分工的主要种类，按照所扮演角色的种类，以及行为艺术上的特点逐渐分出形式。我国戏曲的行当分类从简至繁，各个剧种也各有不同。京剧包括生、旦、净、小丑等四大行，其列也划分为许多分支，而生行则划分为老生、小生、武生、红生等。而汉剧、广东戏则分为末、净、生、旦、丑、外、小、贴、夫、杂菩萨于地前所修的十大行。而秦腔也分为老生、须生、小生、幼生、老旦、正旦、小旦、花使、媒旦、大净、毛净、小丑等，总共划分为二十八类。而各行都有截然不同的演出要求和样式。

五、戏曲表演艺术的特点分析

其一是综合性，建立在传统意义上把戏曲表演艺术形式简单概括成唱念做打，求中的部分简洁汉字可有效承载戏曲表演艺术手段的基本特性还有艺术形式，同时又能反映出戏曲这种行为艺术的综合表现形态，这些特点是必不可少的。而戏曲行为艺术的综合型特点既要求表演者要具有精湛的表演技艺，同时又要能把传统戏曲中表演的各种表现形态与演绎手法加以有效融合，以此来进行综合型的表演，以便于更好地突出戏曲的艺术魅力，从而促进了戏曲的艺术发挥与传播。那么在表现戏曲人物时，演员们除要掌握坚实的基本功之外，还必须把握好舞姿、节奏等许多方面的基本知识，也只有把这些技能加以综合使用，才能使得角色的表现更为鲜明生动。所以，戏曲演员要注意把各种艺术手法加以综合，有效反映表演艺术的特色，为戏曲艺术体系的健全和剧种的发展壮大作出贡献。

其二是平衡性，戏曲行为艺术作为中国传统文化的一种体现，基于传统文化当中追求均衡的思维自然也渗入戏曲行为艺术当中。传统的戏曲脚本当中注重起承转合这一均衡构造，戏曲舞台调整、空气管理、音响铺陈等相关方面也对

均衡有着相对应的要求，专业充分表明了戏曲行为艺术处处充满了均衡之美。此外，戏曲行为艺术也对表演者提出了较高的标准，除了拥有扎实的唱念做打基本功之外，还要具备真实自我的表现能力，一招一式甚至唱腔都要达到和谐与均衡，这也使得戏曲行为艺术将均衡成为关注的重心。齐其中在演唱工作方面保持着气息的均衡，并且演员只有寻找气息均衡，他们才能获得一种良好的表演态势，从而对演唱过程产生良好的情绪控制水平，为剧目演出质量提供了保证。另外，戏曲演员在艺术表现上也一定要掌握均衡，形体工作方面还需要掌握完善的平衡技巧，需要整个身躯都能够和谐舒适，其内在的艺术表现技能也要保持均衡，以便于更好地表现角色。

其三是程式化，程序化特点是中国戏曲表现的重要特征，任何一种形态的戏曲表现都需要遵守相应的艺术程序规范，在实际表现当中要避免出现天然形式的原貌，这样才能促使中国戏曲的艺术表现产生差异性和丰富性。而天然形式的戏曲素材，在真实的艺术表现当中一定要根据美的原则加以归纳、夸张、精炼和变化，使天然形式的戏曲材料化为有严谨格律和强烈节奏的艺术程序。戏曲所表现的艺术程序又在不同的行当之中存在着特定的艺术界线和程序化特点，所以武生和武旦在具体表现时要威严刚强，花旦要天真活泼，青衣沉稳端庄，小生温文尔雅。这种变化都反映出了戏曲中独具风格和规范化的艺术表演形式，它能把现实生活中的语言、心理、动作等各层面艺术内涵加以规律化的转变，最后再用程式化的方法表演起来，然后把戏曲作品展示于舞台当中，给观众带来别有风韵的艺术表演。

其四是虚拟性，戏曲表演的艺术动态在编制与演出中是由整个过程构成的，就确定了戏曲艺术动态具备虚构化的特点，就像戏曲演出中开关门、上下楼等富有日常生活气氛的戏曲表演时都可以通过虚构化的方式来表现，并且表演者在戏曲演出中也常常会以鞭代马、用桨代舟等，利用一定的虚构演出动态与道具来激发观众的想象力，让观众可以通过这种舞台动态联想到日常生活当中的实际内容。但是这种虚构化的动态表现也需要做到精确与适度，不然就会使人感觉到虚伪，所以只有把虚构化特性利用精确与得当才能凸显表演者的艺术动态，从而体会到生命之美。炉火纯青的戏曲表现会使观者得到真实性，这样的真实主要来自艺人的精细做工和动态的真实。戏曲表现中的虚构动作会使整个戏曲变得真实和充满美感，不但有利于生动鲜明的确立，也可以对观者的联想力产生激励效果^[1]。

总结

中国戏曲有着悠久的发展历史和丰富的底蕴沉淀，是中国传统文化的继承与弘扬，也是对艺术的表现形式，在世界艺术发展过程中做出了突出贡献。戏曲表演是一种技巧性和综合性的艺术表现形式，需要表演者可以使用丰富多样的表现方式与技艺来刻画戏曲创作中的人物形象，生动形象地表现戏曲创作的思想内容，这才能使戏曲表演工作更为突出，通过对艺术特色的分析可以进一步推动戏曲表演工作的完善和发展。

参考文献

[1] 李晓. 戏曲表演艺术中舞蹈的形式与美学特征[J]. 今古文创, 2021(41): 99-100.

[2] 王清梅. 浅谈戏曲旦角表演艺术特点[J]. 戏剧之家, 2021(08): 25-26.

作者简介: 赵振平(1974.12-), 男, 汉族, 山东东营人, 大专, 中级, 研究方向: 戏曲表演。