

戏曲表演艺术中舞蹈的形式与美学特征研究

李娟

(东营市垦利区文化和旅游局, 山东 东营 257500)

[摘要]经历了数百年的发展,中国戏曲已经成为中华民族传统文化的重要组成部分。自戏曲诞生以来,它便受到了群众的广泛喜爱,群众在很长一段时间,都始终以饱满的热情投身于戏曲创作。因此,戏曲中饱含着许多群众性文化。无论传统戏曲还是现代戏曲,它们都拥有着民族化、人性化等特点。本文主要分析戏曲表演艺术中舞蹈的形式与美学特征。

[关键词]戏曲表演;舞蹈;美学特征

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.1009

引言

戏曲表演中有着形形色色的表演形式,演员通过合理的方式进行戏曲表演,一方面可以展现感性的戏曲内容,另一方面能将生活的韵味以戏曲表演的形式展现在人们面前。从戏曲表演艺术的专业角度来看,戏曲的结尾应展示和表现生命。表演者只有以舞蹈的表演形式进行戏曲表演,才能全面而生动地展示和表达生命。中国的戏曲艺术与中国传统文化的审美之间有着密切的联系。

一、戏曲舞蹈的作用

著名的艺术中介人、生活表演艺术家欧阳予倩先生认为舞蹈在这种表演中无缝融合。舞蹈随着人们生动的性格变得更加灵活。舞蹈从不因为跳舞而跳舞,所以好像很舒服。因此,在中国,传统戏曲中的舞蹈是以生命为中心的舞蹈,一种接地的舞蹈,一种表达人们生活的舞蹈,而不仅仅是一种编排舞蹈。这段话讲述了舞蹈的本质以及歌剧舞蹈的本质,不可避免地动作、性格、环境、情感态度相混合。因此,这部歌剧中的舞蹈可以说是戏剧性的舞蹈,是一种被心灵的角色所渗透的舞蹈。演员在舞台上的表演,无论任何生活方式,他的一切动作都是戏剧性的和以舞蹈为导向的。歌剧舞蹈贯穿着从演员出场到幕布的整个过程,演员在舞台上的一举一动都是属于舞蹈的戏剧性动作。歌剧舞台上没有歌曲,没有舞蹈,没有舞蹈,没有歌曲。因此,我们可以说中国歌剧是戏剧和舞蹈的结合。中国传统戏曲舞蹈最大的功能就是与舞蹈动作打交道。以舞台上的生命舞蹈动作为基础,以戏剧的形式展现和再现生命。在表演中国传统歌剧时,无论是创作还是演奏,都会通过中国传统歌剧来展现人们的生活,把人们的生活搬上舞台,从而诠释艺术,说明艺术的世代过程,重新磨练生活。生活中各种肢体语言和动作都是我们认为最普通、最常见的事情。我们在生活中说的话,我们一上台就想到的最简单、最近期的事情,就像是我们的生活,似乎不仅仅是我们的生活,生活中还有一些,还有一些不在生活中。歌剧中可以比生活中更真诚、更亲切地表达自己。在中国传统戏曲中,我们把生活中的外在动作转变为舞蹈,运用视觉艺术表现我们生活中的身体动作,诠释人们生活中的美。解读生活中人们不能很好表达或不愿通过舞蹈表达的东西。

二、戏曲表演艺术中舞蹈的形式与美学表达形式

(一)歌舞韵律,体现舞台艺术的饱满性

舞台艺术主要是通过歌舞和音乐的形式展示其独特性。因此,歌舞自然成了戏曲表演中的一个独特标志。在戏曲表演中,表演者往往通过“手、眼、步”等方式向观众展示戏曲的特点,从而增强观众的愉悦感。例如,在京剧《霸王别姬》的表演中,演员需要通过舞剑来表现人物的爱与悲。在表演《梨花颂》的过程中,演员需要通过唱舞并重的方式进行表演。演员通过这种方式营造剧情的意境,能提升观众的观看体验。戏曲是中国艺术形式的有机组成部分之一,它在漫长的发展过程中收集了各种艺术形式的素材,因此,戏曲表演中包含着许多民族风审美特征。中国戏曲舞蹈是在传

统民间舞蹈的基础上发展的,是在相关专业戏曲工作者努力的整理和提炼中形成的。不仅如此,中国戏曲舞蹈在传承和发展的过程中汲取了古典文化,因此,它还具备一定的古典特征。戏曲舞蹈的表现力是通过表演者协调的呼吸、精绝的眼睛表现力及高超的舞蹈能力等形式表现出来的。因此,在戏曲舞蹈表演过程中,表演者的每个动作呈现都非常重要。

(二)写意化美学特征

歌剧表演艺术的徒手描绘主要是通过突破时空边界,结合动作的虚拟性和场景布局的虚拟性,形成一个与实际生活状态和艺术节奏相类似的现实场景。“意”作为中国传统戏曲表演艺术的核心,是简化现实生活中严谨复杂事物的产物,其基本目的是明确、简单地表达材料的本质特征。比如,用“桨”来描绘船只,用汽车杠杆、水流和耐火材料来描绘汽车、水和火,用表演者的表演台阶而不是上下楼梯,都是中国传统戏曲表演中的自由表达。当前,中国的手绘领导在某些方面与西方国家的现实主义有所不同。因此,一些评论说,中国传统艺术的美主要集中在美与善的结合上,而在审视西方国家艺术的美时,主要集中在美与真理之间是否存在统一,更加重视艺术作品的价值,但中国更加重视艺术作品所表达的感情。因此,中西方可以分为表演和再现、诗歌和模仿以及艺术中的词义和现实性。徒手绘画指导作为中国戏曲表演的审美特征,其特点是通过表演者的口和虚拟表演来展现作品的真实场景。

(三)虚拟写意,无限时空表达

古人通过深入研究和观察自然提出了“形与神”的艺术创作理念。该创作理念被广泛应用到形形色色的艺术中,因此,中国艺术形式与西方艺术有着明显的区别。戏曲往往是在故事的基础上阐述事件的起源、发展和结束三个环节。通常情况下,戏曲演员通过唱、演、做等形式来进行艺术表演和艺术诠释。戏曲艺术与其他艺术形式有着明显的区别,它需要演员运用肢体动作、面部表情、服装等形式将故事中的人物形象和人物情感直观地展示在观众面前,从而让观众领略戏曲中的艺术美。著名剧作家王骥德提出:戏曲需要在生活经验的基础上进行创作,戏曲的表现形式也应遵循艺术规律。戏曲舞台上没有实体的门窗,演员需要通过动作进行表演,如演员表演骑马是通过挥舞鞭子的形式表达出来的。

结束语

本文着重研究了在戏曲表演中舞蹈表演形式的利用方法,希望通过本文的研究可以为相关戏曲表演者的戏曲表演提供理论借鉴,从而有效提升戏曲表演的感召力,进而促进戏曲的可持续、健康发展。

参考文献

- [1] 杨浩. 探究中国戏曲艺术对中国舞蹈的影响[J]. 文化产业, 2021(18): 32-33.
- [2] 陈敏. 戏曲表演中的舞蹈动作技巧分析[J]. 剧作家, 2021(02): 125.
- [3] 李青. 探析中国戏曲与舞蹈的相互关系和相互影响[J]. 戏剧之家, 2021(08): 31-32.