

浅谈现代的淮剧表演艺术

邱文亮

江苏省阜宁县淮剧团

[摘要]淮剧源自于我国江苏省,属于江淮地区,是地方的戏剧,人们也将其称为江淮戏。在盐城、淮安等地区,尤其流行。淮剧聚集了多种元素,有多个表演层次,十分的精彩。这其中的中心内容莫过于淮剧表演艺术,这也正符合了我国自古以来的戏曲规律,是以演员为核心的。本文将从艺术层面、历史层面、表演层面、情感表达层面等,作为出发点,研究当代的淮剧,并对淮剧具体的表演艺术包含的特点进行论述,为其增加理性思辨参照系,还有艺术实践参照系。

[关键词]淮剧; 淮剧表演艺术; 艺术特征; 唱腔

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.318

我国的众多戏曲中,淮剧是十分重要的一种,淮剧以表演艺术为中心,是在“角儿”上的艺术,演员的表演,也为淮剧提供了艺术的支点。换句话说,如果离开了演员,没有了表演艺术,就不会有淮剧的存在。由此可知,想要深入了解淮剧,就要着重重视其表演艺术,这不仅能够提升其艺术水平,还可以寻找到艺术思维的参照物,从而将淮剧发展光大。

一、现代淮剧的艺术特征与历史渊源

在我国的历史中,最早发现淮剧的时期是清代中期,在江苏的北部地区尤为盛行,是从民间发展起来的戏剧。比如说“凤阳花鼓”等。由于民间文化的发展,也驱使了这其中民间艺术的发展,在时间的推移下,还与其他地区的民间艺术相互交融,从而将淮剧达到了进一步的提升,最终称为了全新的表现方式,也有了新的戏剧文化,在表演方面,也都很大的不同,将原本单一化的表演形式进行了改变,逐步形成了多元化的表演形式。传统文化中的淮剧,主要的表演形式为街头卖艺等,是与地方特色想符合的,并没有严格的表演规则,一般都是松散的形式,表演流程也不正规。但是现在,编导成员为淮剧的各个方面加入了多种不同的要素,在传统文化进行发展的同时,又加入了特殊的表演形式,也可以从中发现张弛有度的文化精神。

二、淮剧表演艺术特色

如果以唱法表演层面进行分类,可以将淮剧分为东路和西路两类。前者主要在盐阜相关地区出现,以此为发源地从而发展,以“自由调”作为主要的旋律,表演上,也相对灵活。后者主要在淮安、宝应等地区出现,以此为发源地从而发展,以“老淮调”作为主要的旋律,表演上,没有前者灵活,相对生硬。从表演形式上看,因为淮剧多与京剧和徽戏一同进行演出,所以淮剧也受到了这两种戏曲的影响,吸收了新鲜的内容。比如说,在武打方面,淮剧中出现的倒立、耍盘子等动作,都是从这两种戏曲中吸收进来的,这也增加了淮剧的表演形式。但是与这两种戏曲不同,淮剧并没有脱离最初的表现形式,保留了民间的说唱艺术,所以对唱功有所要求。

淮剧的曲调有很多种,大概是一百多种,但是它们有一个共同点,就是以“起、落板”还有“丢、接板”作为

具体的结构进行表达。唱腔主要有三大种,即为淮调、自由调和拉调。可以发现,淮剧的表现形式富有极大的特点,一旦遇见悲伤的部分,就一定会使用“悲调”。以“悲调”为表演形式的戏曲,通常不会有过多华丽的旋律,只是用淡雅或者单一的色彩形式进行表达。其中的特色在于自由的发挥中,以及在对艺术方面和唱腔方面上内涵的表达,都能够以此有所提升。比如说,对于戏曲中一直为情所困,并面临着严刑打压的杨乃武,在监房中碰到了毕秀姑,此处采用了“悲调”,梁伟平进行了极佳的表达,用着煽情的唱腔,以及凄凉的旋律,还有如呐喊、倾诉一般的情绪,将其中的情感表达的淋漓尽致。把杨乃武的经历活灵活现的表现了出来,并将观众代入了杨乃武昔日的美好生活中,以此得到些许的安慰。曲调中带有怨恨,表达了杨乃武无法发泄的怨恨情感。戏曲中间掉落的“平板”,其实也是在“悲调”唱腔的影响下,达到的最终的浓缩。这段表面上多为平静的表达,仿佛只是心灵之间的沟通。但是从梁伟平的吟唱中,又能够品出些许的苦味,我们甚至能够感受到杨乃武的内心世界,他的那份绝望,他的那份悲痛,还有他心中的痛苦。

在淮剧的伴奏中,分为管弦乐和打击乐器,前者是以二胡、笛子等为主要乐器,后者是以苏锣、棠鼓等为主要乐器。

三、淮剧表演艺术的唱腔

我国苏北地区有着独特的民间歌曲曲调,在加入了劳动号子之后,以此为基础形成了淮剧中的唱腔艺术。又因其正处于我国南北分界的领域,因此,在当地的民间文化中,淮剧语言融合了南北方区域的特点。由于苏北话不连贯,是一个字一个音调,所以也就让每个字都有了各自的韵味,还十分带有音乐性,由此可见,淮剧的唱腔兼备多重特点。

淮剧唱腔十分独特,主要是靠最基础的音节进行分句,但是它却能够完成节拍的限制,二者相辅相成,互不影响。淮剧唱腔主要有两个形式,即七字句和十字句。当然,也有其他的句式,并且种类颇多,有多种形式可以进行表达。淮剧唱腔是由两种综合的结构组成的,不仅富有板腔体,还具有曲牌体。不过,淮剧中最著名的莫过于三大曲调。即淮、拉、自由三种曲调。这其中最有特色的,是淮调。但是它的风格却是最简单的,早期的时候,仅仅用清板和鼓锣进行伴

奏，可以说是现在的“原生态”都不为过。而拉调，是第一次能够整体呈现的通过连接而成的曲调，这也是淮剧唱腔创新的一个大著作。对于自由调，那就更加丰富了，可创造性十分强，是在后期产生的，但是却能够快速的成为三大曲调之一。

四、淮剧表演的情感技巧

淮剧能够如此流传，主要是由于它的表演十分具有吸引力，在于演员能够在舞台上将所有复杂的情感表达的淋漓尽致。演员只有在充分理解了主角的情感交织的情况下，才能够完整的表达主角的情绪。如果戏曲进行表演时，中间没有完美的融入情感，那么戏曲就会变得枯燥乏味，并且失去了艺术的基本含义。可以说，艺术的灵魂，就在于情感的表达。如果戏曲演员想要完美的表现出人物的情感，就必须达到下面几点要求：首先，能够感受到角色在不同经历下的真实情绪与个性；其次，能够理解角色之间的各种复杂关系；最后，能够掌握人物的情感变化。比如在戏曲《半车老师》中，这部戏曲主要是为了传达半车老师对学生的伟大奉献，每一次情感的变化，都带着剧情的灵魂跳动。在最初的时候，老村长提出建议，让田半车可以向乡亲们索要捐款，来解决面前的难题，但是田半车不想这么做，害怕破坏了教师应该做的本分，最后，还是老村长带着村民主动要捐款，但是田半车也没有接受。田半车不想影响学生的学习情绪。当田半车进了城，人物的处境不同，情感也发生了改变，呈现了由浅到深，最后极度上升的不同情感。例如，田半车在多年以后再次面对自己的师生恋对象时，对自己十分自责，责怪自己不应该有非分之想，并时刻警示自己。在田半车面对自己的宾馆记录时，也产生了极大的负罪感。这对于演员的表演，有很强的难度，不仅要有半醉半醒的感觉，还需要把悔恨的情绪，与自责一同进行表达。当然，舞台的背景设置在表演方面也十分重要。

五、淮剧的创新形式

淮剧表演的某些形式并不是其特有的，其他的剧种也有涉及，也就是程式化的手法。对于表演的程式化，也让人们能够体会到独特的情感，并且提升观众的审美。可以见得，人们十分接受这种形式，很多喜欢的观众也会用这种标准的形式去评价演员的表演好坏。相符的演员，观众会十分喜欢。不相符的演员，观众会嗤之以鼻。要是不进行创新，一直用固有的形式，最终将会失去观众的喜爱，别说是年轻人，就算是老观众，也不会例外。当然，也不能让程序化彻底消失，这也是淮剧能够历行多年的表演传统，否则，质的变化会让艺术产生不好的影响。

如果我们分析《十品村官》这一戏剧，以剧中的主角田来顺为出发点，其中的一个情节，是他在深夜骑着自行车，去接自己的老同学，演员以传统的表演形式进行表达，又借助经历了时代改革后的舞蹈表演，还有西洋乐器制造的气氛

烘托，以及舞台灯光设计等，得以让这部戏剧增加了众多独特因素，最终得到了观众的喜欢。表演过程中不仅保留了传统的表演形式，还进行了独特的创新，符合时代的变化，可以说呈现了全新的完美舞台，所表达的情感也能够符合现代的审美。当然，这部戏剧也十分的受欢迎，淮剧的一大新型改革取得了完美的成功，是淮剧历史上一大重要的突破。也是因为这一大举，结合了新时代的因素，导致除了有老观众的捧场外，还有年轻人十分喜欢，加入了热爱淮剧的阵营。但是最主要的因素，还是因为这部戏曲中的演员表现，将故事情节表现的活灵活现。而村民小组，也是我国当代的一个政权单位，不过，是最基础的。在我国古代，名为“九品芝麻官”，这么一推算，村民小组的权力谨小慎微。党中央为了推进我国的一大政策，即新农村建设，极其建议大学生能够进入乡村工作。淮剧正好利用了这一情节，把这个过程变为了故事情节，从而用艺术的形式表现了出来。以此来激励年轻人，能够有越来越多的年轻人加入这一行列，能够让农村得到长远的发展，让农民体会到政策带来的好处。当然，淮剧的独特优点，要得以保留，在此基础上，进行创新，让传统艺术与其他优异的表现形式相结合，以便淮剧能够更好地发展。

六、结语

在我国的传统戏曲中，淮剧不仅是其中不可或缺的一部分，也是戏剧表演中最具有特色的一个分支。淮剧表演达到了理论与实践的统一，相比于大多只顾片面的表演，淮剧做到了全面顾及，掌握整体。当然，为了适应时代的发展，淮剧也必须进行不断的创新，新旧思想与技巧相互融合。对于其中的顽固的传统理念，必须带有审视的目光去看待，从而选择最佳的发展方式，这也是每一个戏剧人都必须要注意到的。

参考文献

- [1] 罗俊. 对非遗淮剧艺术现状及传承发展的思考[J]. 剧影月报, 2021(4): 2.
- [2] 李如艺. 淮剧艺术的传承与发展问题探究[J]. 艺术科技, 2015(1): 1.
- [3] 孙启刚. 浅析盐城淮剧的艺术特征[J]. 戏剧之家, 2015(7): 1.
- [4] 刘建强. 谈淮剧表演艺术的曲牌与声腔[J]. 戏剧之家, 2021(35): 2.
- [5] 周以祥. 谈中国淮剧表演艺术的综合性[J]. 戏剧之家, 2019(29): 1.
- [6] 仇凤祥. 浅谈中国淮剧的表演艺术[J]. 文艺生活·文艺理论, 2019, 000(010): 166.
- [7] 王伟斌. 论淮剧的艺术特色与发展[J]. 文艺生活: 中旬刊, 2014(1): 1.