

戏剧影视表演专业音乐剧中的戏曲形体教学初探

耿涛

(江苏省戏剧学校, 江苏南京 210000)

摘要: 随着时代发展, 艺术作品逐渐流行起融合, 艺术工作者在艺术作品创作初期, 会有意无意地去探索不同种类的艺术类别穿插在似乎毫不相关的艺术形式中会产生什么样的化学反应, 触类旁通、跨界、融合这些词儿在现在的艺术作品中变得很常见。音乐剧早期译称为歌舞剧, 是一种舞台艺术形式, 结合歌唱, 对白, 表演, 舞蹈。通过歌曲, 台词, 音乐, 肢体动作等的紧密结合, 来演绎人物故事的戏剧形式。本文从江苏省戏剧学校原创校园音乐剧《非常十六班》为例, 对戏剧影视表演中的戏曲形体教学进行探讨。

关键词: 音乐剧; 戏曲元素; 戏曲形体教学

王国维在《宋元戏曲考》一书中对戏曲的概念是——“以歌舞演故事”。以此来推算, 音乐剧与戏曲在某个角度来说是相似的。但他们又有明显的区分, 如行当的区分, 艺术表现手法的展示, 从大方向来说, 它们是相似的, 但区分的那一点似乎又可以说是“失之毫厘差之千里”。

一、音乐剧和戏曲元素

音乐剧中最常呈现的是舞蹈, 音乐, 其中舞蹈多以现代舞, 古典舞等舞蹈类型为主, 以戏曲形体为主的音乐剧目前市场还比较少见, 排除戏曲本身也是载歌载舞的艺术展现形式不说, 单纯用戏曲身段加上流行歌曲所创作出的作品也难以跳出传统戏曲的桎梏。当然, 也不是没有优秀的作品出现, 例如张国荣先生在《97 跨年演唱会》中演唱《当爱已成往事》这首歌, 就用了戏曲形体编排了整首歌; 或在京歌中配以舞蹈, 融入了戏曲元素的舞蹈, 这只是一般舞台尝试, 艺术性相对弱一些, 所以这样的节目对于戏曲形体来说便没有那么纯粹, 我们可以说它们是融合, 但也可以说是戏曲化的舞蹈, 或者说是舞蹈化的戏曲。

二、戏剧影视和戏曲元素

江苏省戏剧学校戏剧影视表演专业教学中的音乐剧教学模块近年来采取的是根据人才培养方案和学生整体特点的要求进行原创校园音乐剧的演出汇报, 结合音乐剧的戏曲元素的特点, 而戏曲片段的融合在以音乐剧为核心指导的内核下进行展示, 既不脱离于音乐剧的框架, 又不显得牵强, 于是导演创作出的《非常十六班》就显得非常讨巧, 该剧以即将毕业的艺考生为创作核心, 每个学生都有着不同的理想和专业, 在这样的情况下, 将戏曲元素融入到该剧中既不显得突兀, 也不显得另类, 在艺术作品呈现上不刻意不造作, 学生在表演戏曲元素的时候, 只需“取其精华”部分, 不必为难于戏曲形体的艺术类别, 又不必考虑它在展示中的复杂性, 同时又能体现戏曲元素的应用, 这样戏曲元素的应用在人物形体上相对精准, 整部作品显得不矫揉造作和刻意为之。但戏剧影视表演专业的学生不像戏曲专业的学生基本功扎实, 就此音乐剧中的戏曲形体展示引申出下一个话题: 如何培养戏剧影视表演专业的学生学习戏曲形体呢?

三、戏曲形体教学

(一) 化繁为简, 有的放矢

戏剧影视表演专业的学生与戏曲专业的学生在面对专业上都

有不同的学习内容, 所谓“术业有专攻”, 戏曲的基本功主要以肩腰腿胯为基础, 所以学生打小就开始不断练习, 在保证基本功扎实的前提下, 再进行戏曲剧目的学习, 戏剧影视表演的学生在此之前, 顶多是了解戏曲的基础知识, 也就是说, 只是浅显的了解理论层面的知识, 但没有切身体验过戏曲的四功五法, 戏曲形体课的开课, 弥补了这一缺憾, 将戏曲形体的内容用到戏剧影视表演专业里, 例如: 陈佩斯主演的话剧《戏台》就是一个很好的例子, 该剧讲得是戏班在社会中的生存状态, 但所有的演员都是话剧演员, 戏曲展示只是该剧中极小的展示部分, 更多的则是话剧演员在演出中的表演和故事的走向, 那么我们的戏曲形体教学在戏剧影视表演中, 尤其在原创的校园音乐剧中可以抓住人物特点化繁为简, 有的放矢。

(二) 因材施教, 分层教学

我们都知道戏剧影视表演专业的学生进校时年龄就比戏曲科的学生大, 肩腰腿胯这些最基本的要求对他们来说就是一个难关, 但同时, 他们的接受能力又很强, 对表演类的肢体动作有着敏感的嗅觉, 于是我选择了跳级, 不再拘泥于顺序, 而是针对学生的条件, 因材施教、分层教学, 用不同的形式去授课。

(三) 以情推动, 形神兼备

在教学过程中, 最大的问题是, 是僵硬。这与他们对戏曲这门艺术产生的认知有关, 在课堂中可以看到, 学生“缓膀子”动作做得都不错, 但只要换一个表现形式, 他们便无所适从, 学生会形不似神也不似, 在实践教学中, 我们跳过软开度, 直接从力量训练入手, 让学生先达到形似, 用古语说这是“技近乎艺”, 用现代话说就是“量变产生质变”, 只要花费些功夫, 这些动作技巧是可以练出来的。神似的教学, 可以结合话剧表演的特性, 将戏曲形体融入到话剧剧目的创作中, 也可以根据剧目需要设置前景情境, 在老师的指引下让学生去发挥, 发现、发展, 用话剧的松弛去缓解戏曲形体的僵硬, 从无所适从到深谙其道; 在《非常十六班》戏曲形体教学中, 帮助学生分析规定情境, 从人物的情感出发, 将动作融入情境中的人物情感表达, 做到以情推动, 这样可以帮助学生达到形神兼备。

四、结语

戏曲形体从来都不是一个拘泥于刻板印象中的艺术, 它无所不能又无所不在, 无非只是动作的美丑罢了, 于是在《非常十六班》这部作品中, 我们并没有用大量的肢体动作去展示学生是一个京剧艺考生的形象, 而只是用简单的云手, 飞脚, 甚至更多的时候, 我们用坐姿来区别每个艺术生的区别, 这对学生来说除了更容易吸收, 也让观众看上去不那么为难, 当然, 与音乐剧的融合还只是一个尝试, 这是一个方向, 每门艺术都有它各自的特点, 如何将它们自然地融合, 如何让学生更快、更好地吸收, 是我们作为老师目前应该做的功课。

参考文献:

[1] 余汉东. 中国戏曲表演艺术辞典 [M]. 武汉: 湖北辞书出版社, 1994.