

如何进行戏曲表演意境的营造

◆蔡恒

(江苏省柳琴剧院 江苏省徐州市 221006)

摘要: 对于我国的传统戏曲来说, 它是一门将文学、武术以及歌舞等多种艺术形式结合在一起的新艺术形式, 在我国传统文化中占据着非常重要的位置。而意境是我国传统艺术最追求的最高境界, 很多的艺术家都希望能够营造出情景交融的艺术形式, 所以说, 戏曲表演的意境营造也是非常重要的。对戏曲表演中意境的营造进行了认真的分析和研究, 希望能够促进戏曲表演的持续发展。

关键词: 戏曲; 营造; 戏曲表演

在我国传统古典的美学中, 传统艺术是一门最具特色的关键内容, 而且意境是其追求的最高境界。在我国的传统艺术中, 戏曲是一个集文学、武术以歌舞于一体的现代艺术形式, 而且还是综合型的传统艺术, 体现了美化的特点, 在戏曲的表演过程中, 将虚实结合、情景交融意境美展现的淋漓尽致。一直以来, 人们对戏曲的研究都只停留在理论上, 对于实践方面研究的比较少, 基于此, 本文以福建闽北邵武三角戏为例, 对戏曲表演意境的营造进行了认真的研究和探索, 进而推动了戏曲表演的良好发展。

一、戏曲表演中意境营造的重要性

中国的戏曲艺术是民族文化的重要瑰宝, 是我国传统艺术的重要载体, 从戏曲艺术产生之时起, 就一直受到众多戏迷的喜爱, 戏曲也凭着戏迷的喜爱获得了强大的感染力。戏曲具有意境之美, 这种意境美符合中国的传统美学, 戏曲意境美的产生主要因为人们可以通过戏曲的故事情节寄托感情, 戏曲的意境之美所展示的是传统文化的特点, 戏曲的意境之美正是戏曲文化的魅力产生的主要原因。意境之美对于戏曲文化具有重要价值, 意境美也属于我国传统美学的范围, 通过戏曲艺术展示民族特色和传统文化的独特艺术魅力, 可以把虚实相生的艺术展示观众, 戏曲意境在于演员的风骨, 在于表演动作的神韵, 通过戏曲的抒情和意境展示, 将观众带入情景交融的世界, 可以使观众产生情感的共鸣, 使戏曲艺术产生强烈的感染力。

二、戏曲表演中如何营造意境

(一) 利用表演当中的唱功来营造意境

戏曲演员在台上表演, 所要展示的就是唱功, 唱也是戏曲表演的主要形式, 通过唱可以将戏曲的主要内容展示给观众, 在唱的具体过程中, 演员可以通过唱功的发挥将戏曲艺术中触动人的故事情节展示给观众, 同时将演员的内心活动展示给观众, 良好的唱功展示对于戏曲人物的形象和戏曲故事情节的展开都会起到推动作用, 能够帮助观众了解戏曲故事的大致情况, 帮助观众细致了解戏曲情节。

唱功的好坏对于戏曲演员来说比较重要, 唱功对于发挥戏曲的意境也起到了关键作用, 在唱的过程中, 演员需要投入自身的感情, 将自身的技术展示给观众, 将故事的情节通过唱缓缓地发展下去, 演员自己首先要被戏曲故事感染, 只有自己投入了才有

可能感染观众, 观众也会因此感受到戏曲的艺术效果。在实际表演的过程中, 演员尽量做到感情充沛, 用最好的演唱方法激昂地将台词展示给观众, 用故事的情节带动观众的感情, 帮助观众在欣赏戏曲的过程中与剧情产生交集, 观众因而会带入到故事情节之中, 随着戏曲情节的发展而产生情绪的变化, 这样演员就能够充分地展示出戏曲的意境。在具体表演的过程中, 演员也需要结合自身的特点来展示各种唱腔类型, 首先要熟练掌握自己的角色才能够投入角色的意境。

(二) 利用表演当中的念白来营造意境

念白对于戏曲故事的发展具有推动作用, 通过念白可以推动情节的发展, 对情节的展开进行解释, 从而将戏曲中人物的特点以及角色所要展示的具体人物特点展现给观众。在具体的戏曲表演之中, 念白对于情节的展开也有推动的作用, 当演员进场之后, 都会有一大段的念白, 有时候念白比较简单, 是一两句话或者几个字, 能够交代出故事的背景和角色的身份便可, 但是这简短的念白却可以烘托出情节的发展, 通过念白可以传递许多故事, 从而推动故事情节向前发展。在一长段唱腔结束之后, 往往也会有一段念白, 这段念白主要是为了推动故事情节向前发展, 可以带动观众调整自己的情绪, 加深对于剧情的理解, 有时念白还能将故事的发展推向高潮, 帮助观众对故事的情节产生共鸣, 帮助观众产生情感体验, 从而营造出戏曲的独特意境。

(三) 戏曲表演中的动作对意境营造的作用

在戏曲表演中, 通过演员的动作也可以营造表演的意境, 舞台动作对于展示戏曲中的部分内容具有重要意义, 可以推动情节的发展, 也有助于实现舞台空间的转化, 舞台空间的自由转换形式可以充分帮助观众融入戏曲表演当中。在演员表演的具体过程中, 通过演员的动作可以展示出角色的灵魂, 通过细致入微的动作细节, 可以充分刻画人物的心理和情感, 展示出人物内心的变化。人物心理的变化是跌宕起伏的, 可以通过人物内心的情感变化将动作发挥到极致, 帮助观众体会到戏曲的意境, 让观众对戏曲的发展产生情感认知。

三、结语

戏曲作为传统文化的重要组成部分, 对于文明的传播和传承具有重要价值, 将中华古老文化发扬光大, 需要在戏曲艺术中融入更多的民族元素, 在戏曲表演的过程当中, 情节的展示至关重要, 通过情节展示营造出表演的意境, 将戏曲艺术的意境之美展示给观众, 引起观众的共鸣, 将观众带入戏曲艺术之中, 这正是戏曲艺术所要传达的, 只有将戏曲艺术的意境营造和舞台效果结合起来, 才能发挥戏曲艺术的优势, 将戏曲艺术长远发展下去。

参考文献:

- [1] 邱鸿娥. 谈戏曲表演人物形象基调包含的内在因素[J]. 戏剧之家. 2017(11)
- [2] 孙杜娟. 谈戏曲表演中人物形象的递进方法[J]. 戏剧之家. 2017(11)

