

文学语言对戏剧艺术的影响研究

杨倩 陕西职业技术学院

摘要: 戏剧艺术是一门综合艺术,融文学、美术、表演、音乐、舞蹈等多种艺术形式于一身。戏剧种类众多,如京剧、越剧、黄梅戏、豫剧等,每一种剧种都有着浓厚的艺术特色和深厚的文学性,我们不能否认文学语言在戏剧发展中的推动作用,对戏剧语言的丰富和戏剧创作都有着深刻影响。因此,本文结合国内外一些戏剧的唱词念白深入探讨了文学语言对戏剧艺术发展的推进影响。

关键词: 文学语言 戏剧艺术 推进 莎士比亚

任何一部戏剧都有它的背景、故事、情节、台词、思想等,而这些都必须通过文学语言来表达,其中台词最是文学语言的“结晶”。无论是京剧、黄梅戏、豫剧、越剧等传统剧种,还是话剧、舞台剧、音乐剧等新兴剧种,都有着一定的文学性和历史思想,唱词念白上有着明显的文学语言“痕迹”。戏剧艺术的表达离不开文学语言、戏剧艺术的创作离不开文学作品,文学语言则为戏剧台词的表现提供了充足的养料,对戏剧艺术的发展有着显著的推进作用。

一、戏剧唱词念白中的文学语言

戏剧通过唱词念白将故事情节串联在一起,连成一个完整的故事。文学语言在戏剧台词中的运用,赋予了其一定文学性的同时,也使其更加生动,有了较强的故事性。关汉卿的《窦娥冤》,台词不仅故事性强也非常精炼;王实甫的《西厢记》中的台词同样有着较强的故事性,而且生动、有趣,具有了文学艺术的美感;莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》,台词凝练精美、语言表现淋漓尽致,每一句都可以使观众的情绪无比高涨。尤其,散文性的道白、诗性化的台词,使戏剧艺术得到了完美升华,观众不仅记住了故事内容,也记住了故事的历史背景,甚至其中的一句台词、一段唱腔念白,足见文学语言赋予戏剧的魅力之大。

文学语言在戏剧艺术中的使用,使台词具有诗性化、文学性的同时,也让特定语境下的词汇具有了视觉形象。我们在戏剧唱词中常听到“大漠孤烟直,长河落日圆”两句古诗,这两句古诗出自《使至塞上》,译为“浩瀚沙漠中的一柱烽烟挺拔而起,天际长河中一轮夕阳缓缓落下。”这么壮阔的一副景画中,只有一缕孤烟,圆圆落日沿着长河缓缓落下,感受到的是一种孤寂。当观众听到这两句诗词的时候,将台词中的意境形象化,心中油然而升起一种孤寂、忧伤感的情调,使戏剧中的感情更加丰满。

二、文学语言是戏剧艺术创作的源泉

文学在戏剧艺术中有着举足轻重的地位,任何一种戏剧创作,首先是文学创作。无论正剧、悲剧还是音乐剧、舞台剧等,任何一种戏剧都要有完整的故事背景、情节,通过情节的串联与表现展现历史背景下的矛盾冲突,特定环境下的人物性格,以激起观众强烈的情感反应,与戏剧产生共同共鸣。这一系列创作,预想甚至畅想,要求戏剧艺术创作者首先是文学创作的行家,才能创造出凝练、生动、饱满的戏剧台词。文学语言只有通过反复的锤炼,才能将情节下的矛盾冲突、人物性格、情感展现的丝丝入扣,满足戏剧语言的要求。

如果一位戏剧创作者缺少文学创作的能力,则不能很好地把握戏剧中的情节、矛盾及人物性格设置,缺少矛盾性的戏剧作品也会缺少精彩性。文学作品为戏剧艺术提供了丰富的创作素材,而文学语言用不同的表现形式体现在戏剧艺术的唱词念白上,赋予了戏剧台词诗性化和文学化,使得戏剧文学得到了很好的发展。

三、文学语言赋予了戏剧艺术更多的感情

戏剧作为一种艺术,作者在创作过程中需将自己的情感、审美趣味加注在唱词念白上,不仅告诉观众戏剧讲什么,还要让观众情感上得到美的享受,使观众的身心享受到愉悦。从某种层面

上来讲,艺术语言与非艺术语言相比,带有更多的情感信息,能让听到的人产生深刻的情感感受。文学语言应用于戏剧的唱词念白上,不仅传情达意,也使得台词的表现性和美感更强。带有明显感情色彩和审美评价的唱词念白,观众不必细致推敲其确切的含义也可感受其中蕴含的情感,即使观众不清楚台词内容,也可以凭艺术的直觉领悟和理解其中的内涵。

如,一些戏剧中经常用“婀娜多姿”来表现一个女人的形象,观众一听到不必推敲即可明白其中所要表达的意思。当台词中含有“奸诈”、“邪恶”等文学语言词汇,观众听到后即可将其转换成一种视觉形象。从这里可以看出来,文学语言在戏剧艺术台词中的应用好似一种特定的程式,在戏剧艺术中有其特定的表现形式,在特定情节下表现特定的情感。如,《西厢记》中有一段关于崔莺莺和张生在长亭送别的桥段,情感悲感、感人至深。“长亭”是指官道上供人休息的亭子,古时候人们送别亲友的时候经常送到官道上的亭子为止,当其出现在戏曲唱词中则寓意着送别。每当送别时候又会赠予亲友“折柳”,以表思念之情。故“长亭”、“折柳”在戏剧中有了特定意思,表示离别情愁。因此,当人们听到崔莺莺和张生在“长亭”送别,便会产生离愁别绪。

除了一些特定词汇,日常生活中的一些常用词汇用于戏剧后,在特定语境下也可以表示特定的情感。如,有些戏剧唱词念白中常用到《玉楼春》中的“红杏枝头春意闹”。“闹”作为日常用语,当其用于此处时将词中的盎然春意表现地更加活灵活现,使春色具有了人的“形态”。

从以上内容中不难看出,戏剧艺术中使用文学语言,使某种特定情况下的情感得到了极大丰富,使戏剧中的情感表现更加明显,观众在观看过程中不仅能快速体会戏剧人物的感受及变化,还可得到感情的升华。正是由于文学语言赋予了戏剧艺术这种能量,才使得戏剧艺术创作有了源源不断的动力,不断向前发展。

四、结论

文学语言对戏剧艺术产生的推进作用,体现在唱词念白上、戏剧创作上情感体现上,尤其在唱词念白中的表现的更为明显。戏剧中的唱词念白应用文学语言,提升了戏剧台词的诗性和文学性,把戏剧艺术推到了美学境界。戏剧艺术虽然融多种艺术形式于一身,但也不能否认文学语言和文学艺术对其产生的推进作用,戏剧作品的创作要从文学艺术中吸取养分,将文学语言更好地运用于戏剧台词。

参考文献:

- [1] 帅锦平. 文学和影视艺术的语言[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版). 2003(S1).
- [2] 卓光平. “鲁迅与戏剧”研究述评[J]. 五邑大学学报(社会科学版). 2010(04).
- [3] 陈欣. 论闻一多的文化阐释批评[D]. 华中师范大学 2009.
- [4] 余礼凤. 雅俗之间: 徐舒小说论[D]. 华中师范大学 2011.