

戏曲表演程式的继承和发展

段 瑞

戏曲，是集表演、音乐、舞台美术等诸多艺术元素为一体的综合艺术。中国的戏曲艺术，经历了非常漫长的历史发展过程。从先秦的歌舞，南北朝的百戏，两宋、元代杂剧，发展到今天以京剧、秦腔、豫剧等地方戏为代表的戏曲剧种。随着戏曲艺术的演变和发展，经过一代又一代戏曲艺术家们的探索和钻研，戏曲艺术表现手段得到极大丰富和不断升华，从表演、音乐、舞台美术等各个方面，都形成了一套形式固定化的规范，即戏曲的程式。

一个好的戏曲演员，不仅应该娴熟地驾驭戏曲程式，而且能在规定情境中把程式技巧灵活巧妙地用于舞台实践，起到表情、传情、激情、感染观众的作用。要做到这一点，首先，要全面把握戏曲程式与现实生活的关系。戏曲程式并非是从天上掉下来的东西，归根结底，它是从生活中提炼升华而来的，是人们丰富多彩生活的总结和凝炼。生活是戏曲程式产生的基础和源泉。戏曲程式中，例如骑马、坐轿、排兵步阵、上山、过河等形体动作的虚拟和对于风、花、雪、月、喜、怒、哀、乐的描绘就是直接来自于生活及对于生活实际的模拟。另外，还有从舞蹈、武术、杂技等姊妹艺术的借鉴以及对飞禽走兽、花卉草木自然形态的抽象提炼，这些也是间接地来自于生活。总体来讲，程式的产生都是对于人们日常生活形态的高度概括和升华。明确了这一点，对于我们正确运用程式是大有好处的。因此，戏曲演员在启蒙学艺阶段，首先要练好基本功，有了一定的腰腿软度和力度才能练好程式套路技巧，最后达到化为我用。

第二，要从生活出发，运用戏曲程式。由于戏曲程式归根结底是实际生活的反映，我们在舞台表演中就既要遵循程式，同时又不能拘泥于程式，要从现实生活出发，既要追求艺术的真实，更要达到生活的真实，要实现艺术真实与生活

真实的完美统一。戏曲理论家阿甲先生曾经说，程式技术，总的来说，都是从生活中提炼而来。它是依据生活逻辑，又依据艺术逻辑的结果，所以运用程式时，并不能单从程式出发，还要从生活出发，不能用程式来束缚生活，而应以生活来不断充实和修改程式。生活总要冲破程式，程式总是来自于生活。这两者之间有矛盾，要互相渗透，以求得到统一。统一的方法就是以现实主义的创作方法来对待程式和生活的关系。我们知道，戏曲剧目中的每个戏曲人物都有很大的或细微的差异，这就要求我们在运用程式化表演的过程中，要从具体的剧本和人物出发，绝不能死搬硬套。比如：我饰演《鬼怨·杀生》中李慧娘这一角色时，首先分析和理解人物，李慧娘善良、纯情，对爱情忠贞不二，具有为保护自己心爱的人可以舍弃一切的美好心灵。在表演中，我借助程式中的“跪

段瑞近影

步”、“圆场”、“卧鱼”，以及在唱腔中高八度真假声结合的演唱方法来表现其幽怨、愤懑的情绪，在武戏中运用了“吹火”中的“转身引火”、“八字形”、“火龙腾空”、“二龙戏珠”、“火缠身”、“空中跳火”等秦腔中独有的程式技巧，在打斗中借用京剧中的“滚叉”等技巧，去展示其不畏强暴、奋力反抗和救裴心切的坚强意志和不屈的性格特点，收到了很好的演出效果。从生活出发，从人物出发去运用程式，创新程式，使程式的运用起到高度浓缩生活，升华生活，画龙点睛的作用。

第三，要创造性地运用戏曲程式。戏曲程式的产生和运用是一个不断发展变化的动态过程。程式的这一属性，要求我们以辩证唯物主义的态度去对待戏曲程式，既要继承、尊重和运用程式，又要坚持改革、创新，不断突破和发展程式。我们在饰演人物时，要特别重视对于人物的研究，从特定的剧情、特定的人物出发，调动一切表演手段，全方位、多层面地刻画人物和塑造人物。甚至借鉴和吸取其他行当和姊妹艺术的一些艺术手段来丰富和表现人物，决不能只是简单地划分行当、表演行当，死搬硬套原有的行当程式，弄得千人一面，只见行当不见人物。在表演技巧上，根据剧情要求，要敢于突破原有的程式，比如，我在陕西省第五届艺术节获奖剧目《玉华传奇》里饰演“绿宝”这一角色的过程中，为了展示其刁顽不恭、我行我素、与众不同的人物性格，首先在服装上就打破了一般小旦的传统服饰；在表演中，也打破了单一小旦的行当表演程式，表演中既有从舞蹈艺

术中借鉴而来的“甩沙”、“舞沙”的舞蹈表演，也有在打斗场面中借用“刀马旦”的“串翻身”、“五龙绞柱”、“平转”等技巧。在舞台表演和调度方面也从剧情出发，从人物塑造的需要出发，打破常规，在特定场景运用现代的光电技术，冲破舞台禁区，通过变换表演方位来多层面展示人物的内心变化和表里不一的多变性格，产生了极好的艺术效果。在现代戏的排演中，由于原有的、传统的戏曲程式远远不能适应时代的变化、生活的变迁，于是就根据情节表现的需要，创造出一些非常贴近现实生活，源于生活又高于生活的新的表现形式和手段。如对于现代战争场面和战斗场景的描写、展示，对火车、汽车的表现以及“跳板”“三险四砸”“三级跳”的运用等等，经过演出实践，既很好地展示了现实生活，又得到了观众的认可，形成了新的表演程式，极大地丰富了戏曲舞台的表现力。

总之，要使戏曲艺术保持旺盛的生命力，就必须与时俱进，发展创新。既要继承运用好戏曲艺术的原有程式，又要在继承的基础上不断改良、创新和发展，要从舞台表演、音乐唱腔、舞台美术等各个方面，运用先进的科技手段，全面丰富其程式。既要继承传统程式中的精华，又要按照时代要求和观众审美情趣的变化改进提高，努力创造新程式，使程式化表演的戏曲艺术和戏曲艺术的程式美被广大现代观众所接受和喜爱，使古老的戏曲艺术在新时代焕发新的活力，得到新的发展，让古老的戏曲艺术之树常青，让戏曲艺术的百花园不断推陈出新，繁花似锦。■

西安培华学院大学生艺术团举行“青春·花开时”戏剧专场

2010年5月20日晚，西安培华学院大学生艺术团暨剧社成立五周年艺术教育成果汇报展演“青春·花开时”戏剧专场在西安培华学院大学生活动中心拉开帷幕，陕西省戏剧家协会组联部主任晁农、《当代戏剧》编辑部副主任南璐及西安培华学院的部分领导和同学们共同观看了演出。晚会节目种类多样，有小品、相声、音乐剧、话剧等，演员们认真精彩的表演赢得了现场观众的阵阵掌声。

西安培华学院大学生艺术团剧社成立于2005年，最初由十几人组成，只是模仿编排一些小品、相声等节目，现在发展成为一支几十人的团队，可以编排原创话剧、音乐剧及改编经典剧目。艺术团鼓励学生自己创作，自编自导，甚至一些复杂道具也由学生们自己制作而成。在院校领导的关心支持和同学们的努力下，剧社的整体实力已逐日成熟。

(本刊记者)