

浅谈戏曲表演的形式美

——以京剧《卖水》中的人物为例

钟英

(沈阳师范大学 110000)

【摘要】京剧是以综合表演为中心的戏剧形式,通过唱、念、做、打等表演手段,来表演剧中人物,通过最基本的程式动作,来塑造戏曲人物,经过提炼升华的表演手段,来掌握唱念做打的技巧,使之运用自如。在通过舞台行动再现人的生活、创造人的形象,运用虚实结合。把握人物内心世界,以形传神。

【关键词】花旦演员 人物塑造 舞台调度 舞台表现 虚拟化 形与神

一、分析梅英的人物性格

人物性格,是通过剧中情节的推进来完成的。因此,演员要抓住角色贯穿剧情的心理。随着剧情的发展,使人物的情感活动层层推进,直到为人物性格的完成画上句号。《卖水》是花旦必学的一出戏,是花旦很有特色的一部戏,很受观众喜爱。它包含了唱、念、身段、等程式缺一不可。《卖水》中的梅英是礼部上书黄府的丫鬟,也是小姐无话不谈的知己。桂英自幼许配给李彦贵为妻,因李家被奸臣所害,家中遭难,不想老爷是个势力小人,竟然反悔亲事,但小姐梅英看中李家文采出众,不允退亲,几度和老爷争吵,整天闷闷不乐,日有所思,丫鬟梅英懂得小姐的心思,想促成这段美好的姻缘。突然她想到有一天到花园门外买针线时,看见了个卖水的人,李彦贵不得已以卖水为生,她灵机一动把小姐请到花园借赏花观景的时机,趁此机会与李相公见面,让他们双双对对,夫妻相会。在梅英上场的四句诗中就能体会到她当时的心情,“每日奉姑娘,描龙绣鸳鸯;小姐遭不幸,叫我也心伤”。从诗中能感受到梅英替小姐担忧,想替小姐排忧解难。梅英是黄府的大丫鬟,见多识广,平日与外人接触较多,从这一方面就要与《拾玉镯》中孙玉较小家碧玉有所区分,她的性格活泼、可爱而洒脱,动作比较利索,她能分辨是非善恶,有胆有识,对小姐是一片忠心,愿小姐能获得美满的幸福。读剧本开始就要紧紧抓住她的性格特征,在生活中出发,去寻找自己心中的“梅英”。

二、《卖水》的舞台行动分析

戏曲来源于生活,却又高于生活,他对生活的动作进行加工、提炼、创造形成舞台表现生活的手段。在舞台所演绎的角色,我们力求给观众造成一种真实的生活幻觉,让他们认为舞台上的一切仿佛像生活中真的一样。梅兰芳说:“京剧演员在舞台上所表达的骑马、乘车、坐轿、开门、关门、上楼、下楼等等一切虚拟动作和手的各种指法,眼睛的各种看法,脚的各种步法,都是把实际生活的特点高度集中,用艺术夸张来表现到观众的眼前,使观众很清楚地抓住演员每一个动作的目的性。”怎么样让表演源于生活,又高于生活呢?这是我所思考的。在《卖水》这出戏中,与小姐从闺房到花园,在花园中看到的奇花异景再到小姐和梅英上高楼观景,上楼动作等,这都是程式动作的虚拟性。为了演故事、演人物,在戏曲的舞台上并没有真实的场景,像花园中的景象都是虚拟化的。并没有真正的放置什么布景,就是一把椅子。虽然如此,但戏曲观众看到不是外在的形似,而是内在的神似。让观众就能假想到花园的全部景象,这就必须通过演员的表演来带动观众,让观众相信它们是真实存在的。

(一)虚拟美——虚实相生。1.物体的虚拟:在戏曲舞台通过虚拟化能让物体表现的惟妙惟肖。例如:桂英念:梅英卷帘。舞台中真的有卷帘吗?并没有。通过程式动作演员表演出来从下往上像生活中卷帘的形态,左手往里卷右手往外卷,两手配合。让观众认为梅英就是在卷帘子。梅英走到了花园门口,把门打开开锁这一动作,也是虚拟化的,真实并没有锁头和门。再如花园中并没有百花齐放,梅英在表花的过程中,所描绘出来的牡丹花、水仙花、桃花、蔷薇花、石榴花等等。这些并没有真的出现在舞台上,但就是演员的虚拟动作,就把花园的情景与花园中的花表现的活灵活现。2.空间的虚拟性:空间的虚拟性表现在对自然景观、人文建筑等空间构成的虚拟。在《卖水》中闺房的布景,走廊到花园,这些都是空间的虚拟化。花园中的山水花草当然无法搬到舞台上来,在戏剧写实主义中,设计了许多复杂的机关布景,要表现出真的有走廊,有花园真的就设计一座大花园,但戏曲不会遵循这个观点。虽然没有办法把花园真正搬到舞台,但戏曲可以用模仿真实动作,弥补

物质上的欠缺。舞台上也许什么都没有,但在《卖水》里演员运用折扇和手卷这两样道具就舞出一幅百花芬芳的美景。3.时间的虚拟性:时间的虚拟性,在《卖水》中我们可以听到梅英念:“天到这个时候了,李二相公怎么还没来啊”。在一瞬间天色逐渐渐暗,在戏曲的舞台上一天当中时间的跨越是这样轻而易举,随着人物的念白,可以夜近天明,也可以进入黄昏。因为一个剧目的演出时间,长的3个小时,短的不过几十分钟。有限的时间,既要叙述故事,又要表现人物,还得展示技艺,时间极其宝贵。因此,浓缩时间的流程,通过写意性虚拟化的手法来运用。

三、舞台行动的三要素

舞台行动的产生是来源于生活行动的总结和认识。表演艺术就是要反映生活,再现人的生活,创造人物形象。创造人物形象的手段又离不开舞台行动。由此可见舞台行动与生活行动的关系极为紧密,但在体现行动时又存在着区别和差异。因此必须进行比较,为的是真正地、准确地、科学地掌握舞台行动。

对剧作人物的行动任务、动机和目的,我们可以通过研究剧本从中找到答案,而“怎样做”是通过演员创作出来的,是根据演员的素质、技巧、灵性、悟性、经验阅历、表现力的高低、形象感的强弱等因素体现出演员在“怎样做”这一要素中创造力的问题。恩格斯曾经指出:“我们觉得一个人物的性格不仅表现在他做什么,还表现在他怎样做。”由此可见,演员必须发现、找到人物行动的特殊方式和个性化的方式才能塑造出与众不同的、形象性格鲜明的、真实生动的荧屏、银幕、舞台上少见的而生活中所熟悉的鲜活人物形象,这才是创造人物形象的重要途径。在表演的学习过程中要让演员通过观察生活、观察人物的训练,打下人物的烙印,并从现实生活中清醒地认识到人决没有笼统的、一般化的、无个性化的行动,也没有一成不变的行动。任何行动都是具体的、特定的变化与发展的,其原因就是规定情境都是极具体并不不断变化的特定的规定情境所决定的。这一特定的规定情境要求人物只能这样做、必须这样做,因此就产生了极具体的怎样做的手段、方式,人物自然就产生了与此对应的特定的行动方式。而这一特定的行动方式又揭示了人物为完成任务达到目的性格特征。当演员掌握了这一生活规律后就可在创作人物、把握人物的动作中创作出各种各样、丰富多彩、性格鲜明、活灵活现、耐人寻味、与众不同的舞台行动。这一切均在行动的第三要素“怎样做”中展现出来。行动的第三要素“怎样做”对演员创造人物形象、揭示人物性格有着非常重要的作用,其中除了其手段、方法之外还有着适应的含义,特别是在影视表演创作中尤为重要。因为演员根据剧本的提示是预先确定了角色行动的任务,也准确地挖掘出行动的目的,并且也理清了“怎样做”的手段与方式。然而在每次演出中或正式拍摄时往往遇到意想不到的变化、障碍。如:对手戏、现场的环境等突变因素,如:微妙的肢体语言、即兴产生的情感状态(手势、眼神、步态、转身等)意料之外的变化。因此在完成角色的“怎样做”时更要有机地适应这一切并仍然真实生动、准确地完成角色性格的怎样做,角色在特定的环境下的怎样做。由此可见行动三要素中的“怎样做”还有适应的性质。

分别讲述了行动的三要素的含义和其重要性外,还必须要明确行动三要素在表演创作中是一个完整的统一体,决不能将其割裂开误解成阶段和流程。教条地在表演创作中操作,因现实生活就已证明了当一个人“做什么”的时候,“为什么做”、“怎样做”早已溶化在“做什么”之中了。当一个人正在“怎样做”着某一件事的时候“做什么”、“为什么做”同样溶化在“怎样做”的手段方式中了。由此可见“做什么”、“为什么做”更显示出心理活动(转下页)

初中信息技术教学基本方法之我见

陈宗乔

(贵州省仁怀市小湾中学 564509)

在我们偏远的贵州地区,计算机接触较晚,加之不是中考科目,相对来说不受家长和学生的重视,但从如今信息化的高速发展,计算机已经离不开我们的生活,就在教学中,各学科也需要多媒体进行教学,能为其他学科更好地开展多媒体教学提供良好的技术基础,使信息技术更好地渗透到学科教学中,根据学科特点,探讨行之有效的教学方法,提高课堂整体教学效率是中学信息技术课所面临的一个迫切而又艰巨的任务。

在我们地区,中学信息技术课开始时间不算太长,而在农村中学,其开设之初,限于农村中学条件的简陋,不能达到学生人手一台,而信息技术课与其它课程不同,其主要目的是让学生通过学习计算机的相关操作,学会查找信息,筛选信息,选择信息,处理信息,内化并传递信息的能力,培养学生的创新思维,并在这一过程中形成学生的探究学习、合作学习、终生学习的能力和习惯。信息技术课自身的实践性又决定了学生所学的知识、技能只有通过上机操作来检验、证明。所以一堂好的信息技术课并不是取决于学生学会多少理论知识,而是应是学生学会操作,会解决实际问题。根据我自己多年的教学实践中总结了一些信息技术课的教学方法,主要有直接传授法、示范展示法、同步操作法、任务式教学法、伙伴教学法。

一、直接传授法

直接传授法是我国传统的一种教学法,就是教师对学生所学知识进行细致系统地讲解,以教师的传授讲解为主。其他学科现在对其诟病比较多,认为老师的过多传授打消了学生的学习积极性。然而就信息技术课来讲,这种教学方法对于信息技术常识性的知识教学,是一种行之有效的教学方法。例如:在讲解“信息”、“信息技术”等概念性知识时,教师可以结合现实生活中的实例并引入其它学科的相关知识进行讲解;在讲解计算机的组成,计算机的硬件系统时,可以结合相应的计算机器件,清晰地展示给学生,并运用恰当的比喻进行讲解。这种教法针对基础性知识,有很强针对性,知识系统,便于学生掌握信息技术常识性知识。

二、示范展示法

示范展示法就是由教师展示具体计算机操作,学生从教师具体的示范性操作中,学习计算机操作的步骤和方法。这种教学方法在信息技术学科教学中是一种重要而非常有效的教学方法。其应用主要有两大方面:一方面是操作姿势的示范展示,如操作计算机的坐姿,教师通过自己的坐姿展示给学生,使学生明白怎样做才是正确的坐姿;操作键盘、鼠标的指法,教师可以通过自己操作,演示给学生,使学生在学习中掌握如何操作;另一方面是计算机软件的使用方法和操作步骤的示范。比如在讲资源管理器时,对于文件夹的创建,其操作步骤为:1.进入到指定位置;2.选择“文件——新建——文件夹”;3.转换输入法;4.把鼠标移到新建文件夹,点右键,选择重命名;5.输入文件夹的名字;6.确定。全部步骤操作完成。教师可以借助计算机投影仪或网络教学系统或多媒体广播系统进行一步一步地演示。

示范展示法能够很直观地让学生从教师的示范操作中学到具体的操作方法,从而有效地完成学习任务。

(接上页)的特征,“怎样做”更趋于心理活动外化形态。因此内外结合、相互依存才是舞台行动三大要素的完整概念。在之前,我们从人的行动规律出发。对表演的基本规律——行动等等许多元素进行了初步了解,演员在自己虚构的规定情境中,掌握行动逻辑,按顺序组织行动并有机地,真实地行动起来完成一定的任务与目的。在掌握了这基本元素之后。现在我们在这基础上逐渐过渡到另一个新的阶段。组织舞台行动的手段。

结语

《卖水》是花旦的基础戏,但怎么样才能演出不同风格属于自己的东西,这很难。演员在表演时为了追求舞台效果,或是为了更深入地打动观众,或是为了更明白清楚地告诉观众所要表现的内容,往往在表演中夸大动作,甚至夸张唱腔,背道而驰,画蛇添足,

三、同步操作法

同步教学法就是学生与老师同步进行操作(或在教师指导下,学生同步进行操作),学生在操作中掌握所学知识和操作内容。教师学生同步,就是教师在教师机上操作,而学生在学生机上按老师的讲解步骤,一步一步跟着操作,边讲边操作,师生同步操作,老师讲的轻松,学生学得明白,便于知识技能的掌握。

同步操作法主要用于操作性较强的学科教学,信息技术课实践性强这一特点使这种教学方法在信息技术学科的教学中有着更为重要的作用。

四、达标式教学法

达标式教学法就是教师根据教学内容进度,结合学生学习实际情况,给每节课制定出切合实际的目标任务,让学生通过学习,努力在本堂课里完成教师预定的目标,达标式教学法多用于信息技术操作方面的内容教学,其核心在于任务的确定,任务定得太多太难,学生无法完成,任务定得太少或太易,则造成时间浪费,它是教学成败的关键。

达标式教学针对不同的教学内容其任务的含义和完成方式不完全一样。目标在含义上有以下几种:一种是操作数量上的目标,如学生学习汉字输入后,教师要学生完成一段文字的输入;一种是操作速度上的目标,如学生学习指法时,完成了所有字母键的学生,教师要求学生输入速度应达到多少以上;一种是操作质量上的目标,如学生学会画图后,教师要求学生画一幅完整的画,要求主题鲜明,色彩协调,充分使用画图技巧。完成目标的方式主要有:一种是全体同学都按同样的要求完成任务。这主要是指教师在讲信息技术的一些基础操作时,要求所有学生都必须掌握的内容,如:窗口的使用,创建文件夹,保存和打开文件等;另一种是根据学生的能力,分别完成难度不一样的目标,如学生学完指法后,优生要求达到正确率100%,速度80以上,中等生要求达到正确率100%,速度50以上,而学困生要求达到正确率100%,速度20以上。

五、伙伴教学法

伙伴教学法是指由一个学生教另外一个学生的个别化教学方法,多用于课外活动,是一种辅助的教学方法。对于农村中学信息技术教学来说,伙伴教学是由信息技术知识基础好(特别是家庭经济相对较好,有计算机的学生),学得好,学有余力的学生,经适当培训,和基础差,学得不好的学生的“伙伴”结对,进行学生间的互助教学。这种“师生关系”可以在课上存在,也可以延续到课下。

伙伴教学法在教师的指导下,学生之间互助,特别是课外的互助,有利于培养学生的合作探究能力,加深学生之间的友谊,可谓一举多得。

当然,教无定法,贵在得法,要根据教学内容和学生的接受能力来设计合适教学方法,教学中应注重以学生为主体,以操作技能培养为主线,充分发挥学生的想象力和创造力,多种教学方法综合运用于教学实践,使学生在实践中尝到成功的快乐,这是信息技术教学的关键所在。

使表演虚假过火,破坏了人物的真实感,反而使观众脱离剧情。所以我们要认真地分析,理解人物内心,以求准确地塑造人物的形象。对人物形象和人物内心进行主观分析,深入理解。所以我们要从细节入手,合理地去刻画人物的内心世界,在表演的过程中去体验人物的性格特点,再用艺术形式表达给观众。

参考文献:

- [1]张逸娟著.《戏曲旦行身段功》,中国戏剧出版社,2003年.
- [2]陈幼东著.《戏曲表演美学探索》,中国戏剧出版社,1985年.
- [3]涂沛、苏移著.《京剧常识手册》,中国戏曲出版社,2003年.
- [4]马少波等著.《中国京剧史》,中国戏剧出版社,1999年.
- [5]张德林主编.《京剧艺术教程》,华东师范大学出版社,2007年.