

中国戏曲传统文化之美

孟雪琴

(新疆昌吉兵团豫剧团)

831100)

摘要:中国传统戏曲,源远流长,品种丰富,从原始的巫戏到汉唐的百戏、到京剧……一直到话剧,都是属于戏曲在不断发展中,融合各地风俗及时代内容产生的多种剧种。在这融合的过程中,把词曲、音乐、杂技、表演、唱腔等表演艺术,融为一体,通过节奏驾驭,大道和谐统一。本文将从戏曲的特点出发,从用词、意境等多个方面对中国传统戏曲的美进行论述,从而说明戏曲作为传统文化必须进行传承的必要性。

关键词:戏曲;传统文化

戏曲是中华民族经过长期沉淀而凝聚成的一种文化形态,传统的戏剧形式,目前我国戏曲主要以“京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧”等五大剧种为核心,都是起源于歌舞,由民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同的艺术形式综合而成。在写意的美学思想指导下,将历史及人物作为社会生活形态的曲折反射,用综合舞台艺术样式表达生活的一种形式,戏曲是给观众一种没感觉的艺术。

一、中国戏曲深厚的文化内涵和影响力

只有民族的,才是世界的,戏曲文化是我中华民族世代传承和演绎出来的,来源于最根本的民间生活,是我们真正的艺术文化根源。经典的戏曲内容是中华文化在漫长的时间过程中,经过历史的筛选而沉淀下来的宝贝,代表的是修身正道、彰显未来。戏曲不仅仅是我国光辉灿烂中华文化的代表,也是中国几千年文化的载体,是上层文化和大众文化沟通的桥梁,自戏曲诞生后,便对中国社会生活形成了全覆盖,根据地区、文化的不同以不同形式存在这,但不不管是城市还是乡村,戏曲的本源来源于生活,所以戏曲文化内容几乎是包罗万象的,这些文化对我国各个领域文化的发展,都有着非比寻常的意义,比如戏词:美轮美奂,充满意境的戏词,不仅有着非凡的文学价值,还讲述着中国的历史,如霸王别姬中的戏词“战英勇,盖世无敌。灭嬴秦,废楚帝争长华夷”。作为传统的戏曲文化,几千年来,一直在中国这片土壤孕育发展着,随着历史和朝代的发展在不停的演变和成长,凝聚着中华几千年的民族艺术魂魄,是中华文化无可替代的瑰宝和文化遗产。

戏曲的影响力不仅仅在中华的土地上,同时还风靡这世界,让世界艺坛名宿们为之折服,在改革开放后,我国的传统戏曲不断走向国外,传统戏曲文化之美,得到全世界的高度评价,如梅兰芳先生表演时就让国外的看客们发出感叹:看过先生的手型,女人的手也不要看了。更有《世界》杂质的评议员罗伯特·利特这样写到:“在舞台布置上,中国人领先了好几个世界,他们用几个动作就可以代替舞台布置的麻烦”……这些都足以验证中国传统戏曲巨大的征服力。

二、戏曲中所蕴含的传统文化之美

1. 中国传统戏曲唱词华丽之美

几千年的文化沉淀,让中国传统戏曲的唱词妙语连珠,高雅但不会晦涩难懂,通俗但却不俗,比如在“花为媒”一戏中,对李月娥裙子和鞋子的描述是这样的:“下身穿八幅裙褶百褶是云霞皱,俱都是锦绣罗缎。裙下边又把红鞋儿露,满帮是花,金丝线锁口,五色的丝绒绳又把底儿收”。几句话就把裙鞋的花纹、材质、样式、特征描述得美轮美奂。

2. 传统戏曲的意境之美

“红脸的关羽,白脸的曹操”,中国戏曲表现的生活,是

运用了“取其意而弃其形”的方式,用歌舞的方式体现生活中的内容。通过把舞台的假定性发挥到极致,用传神的表演诉说现实的故事,采用虚拟的手段,制造弹性的时空,借助演员生动的表演,引发观众的想象与理解,来完成对现实天地的描画,于是才有了“一个圆场八百里,四个龙套百万兵”。

3. 传统戏曲的程式之美

所谓戏曲的程式,就是在舞台上建立的一整套艺术的程序,把日常的生活动作,通过舞蹈的方式表达出来,在传统的戏曲中,每个环节都离不开程式,如:提领、指法、眼神、身段……等多种动作,通过对生活中动作的表演,经过若干代艺人的提炼加工,使之变得舞蹈化、节奏化,具有艺术之美,程式之美贯穿全程,通过程式表达,演者无动于衷,观众却心动于情。

4. 传统戏曲服饰造型的艺术之美

传统戏曲服装造型的美是一种夸张的美,传统戏曲中的服饰和造型都极具特殊意义,脸谱、头面、翎子、水袖、水发……等不仅是表现戏曲中人物身份、地位、年龄、性别及性格的重要手段,而且戏曲服装上的图案都是寓意深刻,仅仅戏曲的服饰造型就蕴含着中华名族几千年的历史渊源和时代背景。

5. 传统戏曲的动作之美

自古以来中国戏曲的舞台都很简单,演员主要是通过表演来引发观众的想象,在戏曲中,每一个动作来源于生活,也来源于中国古代的武术传承,通过简单的舞台,运用服饰、造型、一切可利用的元素,并通过戏曲演员扎实的苦练,每一个元素都被运用到了极致,于是产生了水袖功、翎子功……甩发等高难度的表演动作。这些动作都是普通的规范动作,却在演员的表演下具有了舞蹈的美感,舞蹈化的戏曲动作,具有十分独特的艺术魅力。

三、传统戏曲文化的传承

戏曲文化是表现和传承中华优秀传统文化的重要载体,也是地域文明的延伸、民众情感的慰藉、经济发展的体现、社会进程的缩影,但随着社会的发展,人们生活观念的改变,戏曲艺术的传承面临着困境。要做好传统戏曲艺术的传承不能只是走形式上的传承,传统戏曲文化的精华在于传统的文化深厚的内容积淀,没有这样的内容积淀,技术外壳的传承是毫无意义的。所以,要对传统文化进行深层次的继承和挖掘,从传统文化的精髓中吮吸厚重的民族文化营养,在保持传统艺术精髓的前提下,顺应当前时代生活的特点,推出蕴含传统戏曲本质的新概念戏曲,使悠久的国粹艺术在新的时代下得到认同托付和传承弘扬。

总之,“人生如戏,戏如人生”,现实生活的悸动元素,以戏曲方式呈现出来,观众通过演员的表演,回味无穷,如痴如醉,它来源于生活,却比生活更美、更精彩、更集中、更夸张,有着特殊的色彩、独特的魅力。就如牡丹亭里面杜丽娘说的一样“不到园林,怎知春色如许”,愿通过新时代的信息传播,传统文化的继承,让更多的人接触到戏曲,体验到戏曲之美。

参考文献:

- [1]施晓冬,传统戏曲的意境之美,黄梅戏艺术,2013(2):11-11
- [2]关霖,传统戏曲服饰的艺术之美,当代戏剧,2014(5):55-56
- [3]姚素媛,浅谈湖南地方戏曲文化之美,戏剧之家,2016(18):50-50
- [4]马亮,传统戏曲的文化魅力和艺术精神,戏剧之家,2014(10):6-7