

戏曲是中华民族传统文化的宝贵遗产,有着众多的剧种。据不完全统计,中国的戏曲剧种有昆曲、京剧、评剧、黄梅戏、秦腔、豫剧、曲剧等三百六十多个。

历经千年至今,中国传统戏曲仍然长盛不衰,喜爱和从事戏曲艺术的人日益增多。尤其是1998年《梨园春》推出的戏迷擂台赛,更是为中国传统的戏曲文化推波助澜,为戏曲进一步繁荣昌盛起到了里程碑的作用。

为弘扬传统戏曲文化,不少喜爱戏曲艺术的人们投身于传统戏曲痴心不改。我是许昌市曲剧团的一名专业演员,从艺的二十多年间不乏酸甜苦辣,但是对戏曲艺术的追求却丝毫不敢懈怠,因为艺术这条道路是永无止境的。作为戏曲演员,不光要有深厚扎实的基本功,还要有一定的内涵修养,包括文化修养和个人修养,除此之外,还要有强烈的社会责任感。

戏曲艺术是一门综合艺术,戏曲演员的基本功是首要的。戏曲讲究的是唱、念、做、打。先说一下唱。唱功是戏曲表演艺术中最首要的一门功力。唱功,追求的是韵味。韵味是戏曲声乐艺术的主要美学特性,实际上也就是戏曲声乐中的“传神之美”。唱功,需要一定的演唱技巧来体现,并不是光有一副好嗓子就能唱出余音绕梁的味道。老艺人根据多年的实践经验,总结出了演唱的“十字口诀”,即提、送、补、沉、弹、揉、断、抽、颤、嗽。作为一个专业戏曲演员,通过学习老一辈艺术家精湛的表演技巧及个人多年在舞台实践中的一些摸索,深感这十种演唱技巧不是三两天的功夫就能练就的。老一代艺术家们经过多年的舞台实践,总结出的这十种演唱技巧,我们需要好好地领会,细细地琢磨,加上刻苦地训练才能领悟其真谛,运用起来才能游刃有余。

除了上面最基本的唱功,戏曲很重要的基本功还有“念”。“念”即念白,是传统戏曲中独特的语言艺术在戏曲舞台上的一种表现形式。它不像我们日常生活的说话方式,它讲求的也是一种韵味,是舞台艺术的一种。舞台表演中,演员们抑、扬、顿、挫的念白,要给人以美的感觉。生、旦、净、末、丑这五种行当,其念白方式也各有不同,要结合不同人物性别、年龄、性格、

论戏曲演员的综合素质

魏合有 / 文

身真本事,须“冬练三九、夏练三伏”,必须肯吃苦,要付出常人几倍的辛苦和努力。

我认为戏曲演员要想在艺术道路上走得更远,不仅需要扎实过硬的基本功,还需要一定的文化修养。新中国成立以前,从事戏曲艺术的老艺人们,被称为“戏子”,贬为“下九流”,之所以被称之为“戏子”,是因为其身份卑微,生活在社会最底层的人们为维持生计,不得已选择了这种被人“轻视”的职业。新中国成立以后,艺人们的身份地位逐步提升,豫剧大师常香玉、曲剧前辈张新芳等老艺人们还被国家授予表演艺术家称号,并享受国务院津贴。这莫大的荣誉无不体现了党和国家对戏曲艺术的重视,对戏曲人才的重视,对那些做出卓越贡献的艺术家们的尊敬和爱戴!随着时代的推进,人们对戏曲艺术的要求越来越高,之所以这样是因为人们的文化水平随着物质生活提高而提高了。物质文明提高了,带动了精神文明的建设,观众的审美观也日益提高,这就要求我们戏曲演员也要逐渐提升自己的文化艺术修养。在钻研业务的同时,也要注意加强自身文化修养,因为文艺工作者是精神文明的使者。如果演员一下场,言谈粗俗行为低劣,那么观众对他的印象马上大打折扣,他所损毁的不只是他个人形象,而是我们戏曲演员和戏曲界整体形象。因

身份、地位,用不同的念白方式来表现,即要表现出舞台效果。

“做”功也是舞台表演中一个重要的表现形式,即通过一定的动作来表现人物。舞台上的人物动作是虚拟的,要想像我们现实生活中那样真实具体,就需要我们对生活认真观察和揣摩,再用戏曲动作来表现出来。如戏曲舞台上的上下楼、关门等动作,舞台上并没有真实的楼梯及房门,演员们要靠一系列准确到位的动作让观众真切地感受到楼梯和门的存在。再比如,舞台上骑马的动作,表演者仅拿一马鞭,观众就知道了是演员在扬鞭催马……戏曲舞台这类情景很多很多,依靠一些道具,和演员们精确的做功来彰显舞台艺术的魅力。所以,做功也是戏曲中一个重要的环节。

“打”:传统戏曲中有许多表现人物功夫的戏,由武生和武旦或称刀马旦来展现。舞台上的“打”不仅要有真实感,还要形象化,要具有一定的艺术观赏性。舞台上的真功夫非一朝一夕就能练就,俗话说“台上一分钟,台下十年功”,要想练成一

此一定要从我们自身做起,加强文化修养,提高个人素质。

加强文化修养,努力学习文化知识,是戏曲演员使自己向更高层次迈进的台阶。一个演员,有了丰富的文化知识,对理解剧本、理解角色都有一定的帮助。比如演一个角色,你得分析他的性格及他所处的社会背景如何。要想把他演好、演活,必须深入地去领会编剧意图,挖掘人物性格,并根据不同的唱腔,用独有的韵味来表现不同的戏曲人物。如果没有深厚的文学底子,是很难把这个角色演好的,观众看到的只是一个空洞的人物外壳,听到的只是泛泛的说唱。即使外在形象和嗓音条件再优秀,也很难把一个有血有肉的人物形象展现在观众面前。这就需要具备一定的文化水平来理解剧本理解角色,继而利用戏曲那独具魅力的唱腔和音乐来表现人物。一个京剧演员或者说戏曲演员有了一定的文化底蕴,那么他的戏曲人生才会更加精彩,艺术道路才会越走越宽广。现

在许多戏曲演员为了使自己的艺术之树更加枝繁叶茂,采取了充电方式——到中央戏剧学院等高等学府去进修。正因为他们对艺术孜孜不倦的追求,才使得我们中华民族的宝贵财富非物质文化遗产——戏曲艺术得以向更高更深的层次发展。

要想成为一个令人敬佩的好演员,还要有强烈的社会责任感。戏曲演员不仅是一名演员,更是一位战士,是战斗在戏曲领域的文艺工作者。文艺工作是为了活跃广大群众的文化生活,是为了弘扬我们中华民族悠久的戏曲文化,是为了讴歌我们新时代及新时代模范人物,是为了激励中华民族昂扬斗志的另外一种战斗方式。

已故著名表演艺术家常香玉大师就是我们的楷模。她是一个具有强烈社会责任感的艺术家,她把戏曲作为自己毕生热爱的事业来经营,“戏比天大”是她艺术人生的座右铭。她不仅是一位演员,更是一位战士,一位充满大爱的文艺工作者,一个“谁说女子不如男”的巾帼英雄。常香玉

大师以一颗眷眷赤子之心赢得了世人的尊敬与爱戴,被国务院追授为“人民艺术家”荣誉称号。常大师把自己不仅仅定位在一个“演员”上,还把自己融入到这个社会,与国家和人民同呼吸共命运。她是人们所敬仰的艺术家!

作为文艺战线上的工作者,和平年代的我们就是要演好戏,丰富广大群众的文化生活,提高整个社会的精神文明。加强个人修养和文化修养,以扎实的基本功演好每一场戏,以强烈的责任感来回报社会、国家和人民,做一名德艺双馨的好演员。戏曲是一门综合艺术,戏曲演员也要具备一定的综合素质。这样,我们的戏曲艺术才会万古长青,生生不息!

(作者单位:许昌市曲剧团)

[责任编辑:贺宝林]

在继承传统中塑造新的 舞台人物形象

岳俊玲 / 文

能够塑造出生动的、得到广大观众认可的舞台人物形象,是一个演员最大的幸事。在戏曲历经数百年并取得无数优异成果的今天,如何塑造出更好、水准更高的舞台人物形象,怎样处理好传统戏曲人物与现代观众的时空感,成了新时期戏曲演员的难点和重点。我认为,我们应该在继承传统艺术的基础上,以现代观众的审美要求为出发点,运用戏曲表演艺术程式,在人物身上融入演员的风格,塑造出真实感人、充满时代气息的舞台艺术形象。

但是要想塑造出观众满意,同行、专家称道的舞台人物形象实非易事,必须付出巨大的努力才会得到收获。而继承传统就是最好的修炼途径。要想塑造出有艺术生命力的人物形象,首先要学会掌握好豫剧激昂优美的演唱特色,再加上现代戏曲艺术的表演风格,让两者进行有机结合,使观众能与舞台人物

张宝英在《卖苗郎》中饰柳迎春