

戏曲表演与戏曲舞蹈

韩盼娜

(河南省豫剧一团 河南 郑州 450000)

中图分类号:J812 文献标识码:A 文章编号:41-1413(2011)10-0109-01

戏曲是一门综合性的艺术,而戏曲舞蹈在其表现形式中则起着相当重要的作用。正确戏曲舞蹈在戏曲中的特点和作用,对于演员的艺术表现力的激发,以及对当代戏曲的发展具有重要的意义。

一、戏曲表演中的戏曲舞蹈有助于刻画人物的性格和外化人物心理

广义的戏曲舞蹈涵盖了所有节奏化、韵律化的舞台动作,表演艺术中节奏化即是人物动作的舞蹈化,也就是把舞蹈纳入到戏曲表演中,直接渗透到戏曲人物性格的塑造中。以京剧为代表的中国戏曲艺术,在身段,即戏曲中“舞”字的名词;表演上强调“起于心,发于腰,动于体”,强调种种韵律在组合、变化中的“语言性”何谓“语言性”?即人体动态为“舞蹈”提供的必备前提,也就是通常所说的“以意代形”,即舞蹈语汇的渗透。

京剧大师梅兰芳,在这方面为我们树立的光辉的典范。他的唱功力求切合人物感情而不过分追求腔调的新奇;他的做工以细腻委婉切合人物性格见长;道白有着他独特的风格。最重要的是他的做工,不但步法严整,节奏准确,姿态优美,而且在边舞边唱中显示出一种内在的含蓄。把原有的程式化的舞台动作,加以提炼,编成了美丽的舞蹈,让观众有耳目一新的感觉。如《天女散花》《洛神》《霸王别姬》《西施》《嫦娥奔月》等剧的舞蹈编排上,都有全新的突破。他把表演中把歌、舞等戏曲动作结合的天衣无缝,赋予这些女性以恰如其分的生动形象。

在戏曲表演中善用舞蹈手段塑造人物形象,刻画人物性格。上乘之作,比比皆是。

著名京剧表演艺术家裘盛戎先生,被世人称

为“活包公”,他不仅嗓音苍劲、深厚、意味不凡,而且善于用无言的舞蹈表达角色复杂的“内心世界”。胡芝凤在《李慧娘》一红中也很成功的运用了芭蕾舞的技巧。还有现代戏《智取威虎山》中,童祥苓的“打虎上山”一折中的滑雪的舞蹈,也为塑造角色气壮山河勇往直前的共产党人增添了不少光彩。豫剧名家牛得草在《七品芝麻官》中,也十分重视舞蹈以达意传情,一把纸扇不断在手指中纷呈旋转跳荡,把唐成善良、刚毅、幽默、诙谐的个性特征,刻画得入木三分。

运用舞蹈和形体造型来刻画人物性格、展现人物心理,将不可直观的人物内心韵律外化成可观的形象,这是中国戏曲用以表现人物的重要手段之一,尤其在舞蹈成分居多的剧目中,这一特点更加明显。这样不仅使观者领悟到一出戏的哲理,而且演员也能从表演技巧中学习到塑造人物的方法。

二、戏曲表演中的戏曲舞蹈有助于再现生活场景和推动剧情发展

戏曲舞蹈在设计动作时,总是以生活为依据,戏曲舞蹈的特征是:大部分戏曲舞蹈动作为日常生活动作的夸张和美化,一般说舞蹈进入戏曲后,既要演故事,就难以避免生活动作的出现,为了整台戏的表演风格和谐统一,就必须将这些生活动作舞蹈化,但这种舞蹈又不能与完全独立的抒情舞蹈等同,而是不同程度的舞蹈化和节奏化。戏曲舞蹈采用的是“众体兼备的演

剧方法”,将歌舞唱做溶为一体,故能使难于舞的生活手势也能演化为翩跹妙舞。其间,足以说明此道的,乃是戏曲表演中的虚拟舞蹈,例如:乘船骑马,上楼下楼,开门关门等等。这些表演在戏曲中有虚拟成分,或者省略布景,或者省略道具。这一类动作与手语动作大不相同,手语动作表意,是语言的辅助表现手段。而这些动作无需语言加以说明,就可以十分真实地表现奔马飞驰,泛舟江行。《雁荡山》中的“趟马”,《秋江》中的划船,都能表现此时此地动作的规定情境,以及乘船骑马之人的生动体态。“马舞”、“船舞”在我国古典舞、民间舞中早已有此传统,但都有马和船的道具,将马和船加以省略变为虚拟,这是戏曲舞蹈发展了古典舞的结果。俗言“以鞭代马”、“以桨代船”,从某种角度来说是不确切的,这种说法容易令人感到戏曲舞蹈中的“趟马”与“划船”,和手语动作一样都是表意符号。手语系以符号表意,用以辅助语言唱腔;虚拟舞蹈则用舞蹈形象、舞蹈语汇来写生,无需与语言产生直接关系。虚拟舞蹈是用人体节律化的动作,以体现非人体动态;手语符号则是用生活手势表达一般概念。

由此可见,戏曲舞蹈其动作大多可以在生活中找到它的原型。它们的形成只不过是生活动作的基础上更富有节奏感和造型感。所以说失去了戏曲舞蹈的戏曲,也就很难品味到这类综合艺术的美妙了。

社出版发行;同年,部分主要演员的唱段由中国唱片总公司录制激光唱盘《鹰城戏曲荟萃》发行海内外;1996 现代戏《山乡月明》荣获河南省第六届戏剧大赛铜奖及导演、演员、舞美等 11 个单项奖,并获省“五个一工程”奖;2000 年在确立剧团形象的同时,实施精品战略是管理剧团的新理念。新编传统剧《王宝钏》在河南省第八届戏剧大赛中荣获金奖第一名,并获编剧、导演、演员、舞美、音乐、灯光、道具等 17 个单项奖,填写了我市建市以来戏剧金奖的空白;2005 年现代戏《明月芳魂》获省第十届戏剧大赛文华新剧目奖和省“五个一工程”奖;2003 年至 2006 年间《狸猫换太子》《刘公案》《安安送米》等二十多部剧目,均由河南省文化音像出版社录制 VCD 光碟发行全国;2006 年 8 月,剧团的部分演职人员赴台进行海峡两岸文化交流演出,受到了台胞和河南同乡会的热烈欢迎,开辟了我市专业剧团赴台的先例,效果甚佳,意义至深。

“出人、出戏、出精品”是我们几十年一贯坚持的办团原则,精品剧目的诞生离不开优秀人才的参与。这些年来,我们积极为青年演员脱颖而出创造条件,支持鼓励演员参加国家和省级各类艺术赛事活动,2001 年省青年戏曲演员大赛杨环、姚军良、赵素丽分别荣获一、二、三等奖;2003 年 6 月,我团杨环同志荣获“香玉杯”艺术奖;2003 年 12 月河南省第二届曲剧演员大赛参加的方素珍、姚军良、王金汉、王玉莲、杨环、方占玉、田美琴、孟艳辉、朱志松、邵海停等 10 位演员,分别荣获五金、四银、一铜的佳绩;2004 年姚军良在第二届中国红梅演唱大赛中获银奖;2005 年演员李素云在“郑煤杯”青年演员大赛上荣获银奖第一名;2006 年河南省首届曲剧节我团主要演员王玉莲、杨环两位双双荣获曲剧“十大名旦”荣誉称号;2007 年 9 月“唱响中国”第二届专业剧团擂台赛,我团王玉莲经过 8 场激烈角逐获铜奖,并为剧团赢得 10 万的发展基金;2009 年 5 月在中国曲剧艺术节上更是硕果累累,姚军良荣获“当代中国曲剧十大名角”的荣誉称号和杨环荣获“当代中国十大名角”的提名奖。

果累累,姚军良荣获“当代中国曲剧十大名角”的荣誉称号和杨环荣获“当代中国十大名角”的提名奖。

我们在市委、市政府关心支持下和文化局党组的正确领导下,全团上下贯彻执行党的方针、路线、政策,坚持先进文化的前进方向。经过多年的培养和演员的不懈努力聚集了大批优秀专业人才,现有正高级职称 2 人;副高级职称 20 人;具有中级职称的 30 多人这些人才都是剧团发展的宝贵财富和资源优势。四十多年来,多次演出于河南、河北、湖北、陕西、山西、安徽、北京和港台等地,深受专家和观众的好评。今天的平顶山市曲剧团是河南省的重点专业表演艺术团体。全团上下坚持“内树形象,外求发展”的指导思想,执著追求艺术理想,编剧、音乐、舞美等方面具有较强的实力,剧团行当齐全、阵容整齐,目前是我省曲剧界艺术水平较高的专业表演团体。