

浅谈戏曲美学

郑海燕 朱玉葵

(襄樊学院音乐学院 湖北襄樊 441053)

摘要:我国戏曲艺术丰富多彩,剧种多达360多种,而且历史悠久,戏曲是中国传统戏剧形式,它是中国民族民间音乐和承载了民族文化的音乐戏剧。所以我们应重视欣赏京剧,因为京剧是中国戏曲中的一颗璀璨的明珠,京剧广泛流行于全国各地,京剧汇集和融化了各地方剧种的艺术精华,博采众长,从而形成自己独特的艺术形式和表演风格。我们了解京剧的同时也不能忽视了其他戏曲的欣赏,因为只有对照比较才能了解地方剧种通俗易懂和丰富多彩的特点。才能了解更多我国戏曲的艺术特性。

关键词:戏曲 美学 艺术

中图分类号:G650

文献标识码:A

文章编号:1672-8882(2011)02-026-01

戏曲是一门综合艺术,戏曲是最讲究形式的一种舞台表演艺术,它具有综合性、程式性、技艺性、虚拟性等。为什么说戏曲具有这些特性呢?其实在戏曲艺术实践中不难看出来,戏曲实际上是一种有规范的歌舞型,有自己一套的音乐性、舞蹈性的艺术涵养。这是戏曲最本质的艺术品格,所以戏曲有自己一系列的艺术表现手段。

戏曲运用了虚拟手段、虚实的结合了舞台艺术,戏曲的表演跟观众能达共识的舞台艺术。当然事物不是单方面的,要解释完这些不是一句两句话就能概括的,要把各方面的具体特征、关系和矛盾都解释清楚还需要研究。

民间性与程式性,是戏曲音乐的基本特征。程式的运用有一定的法则、规则。是各种艺术所由成立之基本成分。戏曲表演的艺术程式是指戏曲中运用歌舞手段表现生活的一种独特的表演技术格式。程式可以活用、可以发展,可以根据内容的需要进行创造,但是在舞台上的表现,总是程式与技术的连接。在现实的生活中和艺术都是有区别的,艺术是有限的,生活是无限的。从这点看生活是创造程式的源泉。如戏曲表演中的上楼下楼、开门和关门等程式,都是对生活的模仿。其他艺术的样式也能为戏曲创造了程式,比如舞蹈、说唱、武术等。程式并非死的,它是在不断改造的。不能让程式约束自己的道理。要对旧的程式加以发展让它更加丰富多彩。既在创造具体舞台形象时,又必须根据剧种的人物性格和情节来要求在程度上的变化和发展。程式只要掌握好规律,严格的程式都可以运用的很灵活。因为它是有灵活性和可变性的。

现在程式在创作中的地位。首先对程式有两种态度,1否定的态度:认为程式是一变不成的,机械化的东西,不是艺术2把程式当做完成的艺术创作,直接运用到具体的戏曲剧目中去。其实这两种态度是片面的。这么多年来,许多艺术家和教授都参加了对此的看法都认为不是这样的。有句话说得好,“练死了、用活了”,也就是说在学习程式的过程中应该努力的练准确了、扎实了,运用的时候要灵活就可以了。程式本身不是创作,而只是创作的基础,程式是形象思维的创作手段,不是完成的艺术品。程式给你的形象出发点和形象化的范围,你就要在这出发点把握好,在这个范围内去进行美化。艺术它本身就是有个限制,就不要去追求无限的模仿生活,就要在这个范围内索性的去向观众谈开。

戏曲其实是属于民间音乐,它带有民间音乐的特征,它与话剧、歌剧、交响乐不同。虽然戏曲是拥有很大的技艺性,是

要经过一段时间训练才能掌握的。但它的本质仍然属于民间音乐的范畴。它拥有民间音乐的群众性、集体性、可变性的特征。

戏曲的集体性表现在它能与各地的方言语音和各地的民间音乐有着相关联系,它逐渐变化发展中,又随着从各种民间音乐借鉴的成分,逐步提高自己的生命力,又带有浓厚的家乡风气,它有着深厚的群众基础,它的表现形式与表现方法都让人民群众感到熟悉、亲切、通俗易懂,这些就是它具备有群众性的重要条件。

戏曲的集体性表现在它在这变化的过程中,有飞跃的,但更多是在逐步改革。是由各种。单纯的艺术形式变成的综合戏曲。戏曲的形式特点是历史的产物。并不是固定的,它在变化发展到今天,仍然在变化。是经过很长很长的过程累积。并不是由某作曲家创作出来的。而是民间音乐长期发展得产物。是世世代代人们群众的集体创造,它是千百年来人们戏曲实践、创作累积。乃至流传到至今的戏曲音乐,它凝聚了人民群众集体的创作。

戏曲还有着可变性,它的可变性表现在它随着历史变化。刚开始是由人民口头传唱的形式而流传下来的,后来经过人民的不断演变。便按照了民间音乐的这种方式,不断的变化发展着。

戏曲说到最后,其实最重要的还是它的三度创作。第一度的创作是剧本,也即是戏曲最重要的成分,最重要的核心。因为戏曲有了剧本才有可能在舞台上得以表现。它不是纯文学作品,它是不仅供阅读还是供舞台上的表演。所以有了剧本在舞台上得以发挥,就是完整的创作,然而剧本的创作必须是立体的,因为它还需考虑各方面的因素,受舞台时空的限制。

戏曲的第二创作就是现在人民所说的导演,当时的导演一词是西方戏剧理论的术语,导演这一名称是受西方戏剧影响而来的。虽然是这样,但它让中国戏曲艺术融入强大的凝聚力。让导演这个角色拥有的内涵和风格使中国戏曲的性格变戏曲化了。所谓戏曲导演的风格内涵,主要是说导演在对待不同的剧本的结构、舞台、逻辑、演员表演的角色的分配。导演有自己的分析和计划等等。

戏曲第三创作在于观众欣赏的特点。艺术的欣赏不是单方面的,而是要欣赏者在接受的情况下伴随着想象。观众欣赏戏曲特点是台上在进行创作,台下也在进行创作。这就构成中国戏曲的重要部分。才能体现中国戏曲的美学观念。

中国的戏曲剧种基本形式是统一的。它们都是歌舞剧,就是分成若干个不同的剧种,主要是它们的唱腔都带有地方性,所以它们称为地方戏。