

戏曲元素在话剧表演中的运作经验之谈

赵晓佳

(辽宁省丹东市六纬路 32-5 戏曲培训中心, 辽宁 丹东 118000)

摘要:随着社会进步和艺术事业的发展,戏曲与话剧在发展的过程中实现了有效的融合,并且戏曲元素被灵活运用用于话剧的表演当中。本文主要从京剧艺术的角度出发,以戏曲表演作为切入点,对戏曲元素的作用与构成以及在话剧表演中的运用进行有效探析。更好地利用戏曲元素,进一步丰富话剧艺术的内涵,有效提升自身的艺术深度,展现话剧多变的表现技巧,最终更好地推动故事情节上的冲突力度,让话剧更加具有民族性、审美性和观赏性。

关键词:戏曲元素;话剧表演;运作;经验

中图分类号:J824 **文献标识码:**A **文章编号:**1005-5312(2013)05-0055-01

一、戏曲元素的作用与构成

戏曲元素,从本质上是指戏曲本体中所存在的各种构成要素,可以说是一种独特而传统的一种戏曲形式。从某种意义上,可以将戏曲元素分为音乐元素、表演元素、戏曲的构成元素以及舞美元素。而戏曲的本质是通过在舞台上演员的唱腔与故事情节的有效利用来表达社会与人生的艺术,因此具有固定、严格的程序设计,而这也正是在历史传承保留并发展起来的,所以蕴含着丰富地方特色的一种民族艺术。所谓戏剧表演,则需要完成固定化的戏曲程序,从而达到一种郑重、华美、和谐、端庄与庄严的艺术氛围。其中,京剧作为中国戏曲的精华具有一种华贵与大气之美,是一种舞台艺术,通过虚拟化的舞台表演,能够在有效的时间与舞台上利用演员的演唱和相互交流,以及相关的舞台动作表现出更加生动的任务形象与个性。在空间里实现对人生社会的一种艺术创造与审美。同时,京剧在形式注重唱腔的技巧以及保持程序化表演的稳定性,其表演要求具有一定的现实性。

随着时代的变革与社会的发展,戏曲艺术也受到了发展性的挑战,事实上戏曲艺术在经济社会中正在趋于平淡,没有收获更大的发展与进步。因此戏曲的发展应该寻求一种有效的表现形式重新走进人们的视野,从而获得更好的生存和发展。但究竟哪种发展出路才是最好的,戏曲不能完全脱离其本质,同时社会各界发出了各种声音。

二、戏曲元素在话剧表演中的运用

从根本上来说,戏曲和话剧在表现形式上存在非常大的差异,然而戏曲和话剧在艺术的本质上都是将舞台作为表演的平台,并且利用演员自身的、演唱和念白来实现对人物形象的塑造,这样才会有效达到戏曲和话剧在舞台中应有的审美效果。因此,可以说戏曲可以对话剧中的元素加以学习,话剧表演也可以适当借鉴戏曲元素。其中,戏曲是我国的一种传统艺术,有着悠久的发展史,而话剧则是现代社会从西方引进的一种戏剧。但是,随着社会的进步和经济发展,戏曲与话剧在发展的过程中实现了有效的融合,互相促进。相比较来看,京剧具有很多程序化的表演,因此在人物塑造上缺乏主观性的意识,但是话剧在这方面却具有很大的优势,因此在这一方面京剧因该进行适当的学习。另一方面,话剧更需要借鉴和学习传统戏曲,戏曲元素最初在话剧表演中的运用受到了来自社

会各界不小的争议,然而随着时间以及艺术家们对艺术创新执着,终于获得了突破性的发展,同时还创作出了很多优秀的中国式话剧,例如《茶馆》、《蔡文姬》等等。

在近代话剧发展的进程中,著名导演林兆华认为戏曲是中国当今现存最完整的戏剧体系,因此要加以传承,这种传承不能仅仅停留在口头上,而应该落实到行动上。因此,他将戏曲元素自觉运用到自己的实验话剧中,更值得一提的是由他执导的话剧在艺术表现力上,充分显示出了价值取向与美学原则的独特性。戏曲舞台能够带给人一种精神上的自由。话剧《梦的戏剧》、《樱桃园》,就很好地运用了戏曲舞台所具有的自由性和虚拟性,再加上观众丰富的想象,最大程度调动了演员在表演上收敛而激情、张扬而细腻的表现,实现了舞台场景的快速变换,从而使话剧获得了前所未有的成功,与此同时更给观众带来了独特的视觉艺术享受。

著名导演田沁鑫在自己导演的戏曲和话剧作品中,有效实现两者的融合。由于导演是戏曲专业出身,并且主攻刀马旦,因此其指导的话剧有效运用了戏曲元素,并且将京剧中程序化的表演以及对人物粗线条的勾勒灵活地运用到话剧表演中。戏曲虚拟所呈现出的自由表现话剧创作者可以最大程度来解放对外界事物进行的模拟,这样才能够更好地致力于对任务内心世界的深入刻画,进而发展并发展具有更多审美价值的事物。可以说,如果真能做到这点,就实现了话剧表演对戏曲元素中精髓的运用。

三、总结

总而言之,在当前话剧发展较为活跃的发展环境中,出现了戏曲与话剧元素互相欣赏借鉴的现象,这样不仅为彼此带来新鲜的发展元素,增添了活力,而且最重要的是促进了彼此的共荣与发展,实现了艺术创新,获得了健康与可持续性的发展。而时代的发展又为戏曲和话剧的发展提出了更高的要求,两者都面临创新与改革,而戏曲元素将会在话剧表演中得到更多的运用,进而为观众带来更多、更好的艺术作品。

参考文献:

- [1]史昕. 浅议戏曲演唱与审美[J].大舞台.2011.(11).
- [2]李莘.戏曲动画角色设计与戏曲元素把握运用[J].戏曲艺术.2011.(02).