

如何提高戏曲演员的艺术修养

蚁燕丹

(汕头文化艺术学校, 广东 汕头 515000)

摘要: 思想品格修养、文化修养、生活修养是戏曲演员艺术修养中的重要组成部分。当戏曲演员的艺术修养水平达到较高的层次时, 表演层次将得到一定程度的提升。因此, 戏曲演员应该时刻严格要求自己, 如提高情趣修养、学习理论知识、积累生活经验等。这样在戏曲演员的表演过程中, 观众便能感受到艺术再创造的过程, 深入领悟到表演艺术中所蕴含的魅力。

关键词: 戏曲演员 艺术修养 经验

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.03.102

一、引言

作为一名戏曲演员, 为了使艺术形象带给观众较深的印象, 在拥有良好的戏曲专业素养的同时, 更应该不断提高自身的艺术修养水平, 使表演形象更容易打动观众。然而, 每名戏曲演员的性格特点、生活习惯等都存在一定的差异性, 导致艺术修养水平存在较大的差距。为此, 戏曲演员应该学习更多的理论知识, 并且积累生活知识等, 这有助于自身的艺术修养水平得到更多人的认可。

二、提高思想品格修养

(一) 提高情趣修养

情趣修养着重于展现个人的性情与志趣, 即使每个人的情趣存在不同之处, 但是都被归类于高尚与庸俗两大类。此外, 戏曲艺术是一种综合性很强的艺术形式。在日常生活中, 戏曲演员应该不断提高自身的情趣修养水平, 深入领会戏曲艺术中的真谛, 使观众观看到一场充满魅力的戏曲表演^[1]。提高情趣修养是一个循序渐进的过程。戏曲演员为创造出优美动人的舞台艺术形象, 应该对历史资料、历史遗迹等进行全面的分析, 并全面掌握基本功中的规范与要求。另外, 戏曲演员应该拥有丰富的艺术想象力。在传统古装戏表演中, 由于故事背景与当下时代背景存在较大的差异, 戏曲演员为了更加全面地诠释角色, 应该进行适当的想象, 促使艺术形象变得更加饱满。作为一名戏曲演员, 为了不断提升自身的情趣修养水平, 更应该认识到情趣修养是在勤学苦练中培养出来的。因此, 戏曲演员应该始终拥有学艺的初心, 并且通过优良的艺术想象力, 以此来不断地提升情趣修养。

戏曲演员还应该善于总结和升华, 全面把握每个角色的基本性格特点, 运用细腻的演绎方式来诠释精彩的故事。

另外, 为了拥有优良的情趣修养, 戏曲演员在练习扇子功、甩发功等时, 应该不断调整自身的心理状态。因为如果以烦躁的心情来学习各种基本功, 可能无法达到优良的学习效果。戏曲演员需要运用合理的方式来调控自身的情绪, 确保自身始终运用乐观积极的状态来学习戏曲表演。随着时间的逐渐推移, 戏曲演员的思想品格修养将得到提高。当戏曲演员之间就表演技巧进行交流沟通时, 还能促使自身与戏曲角色全面地融合在一起。在舞台表演中, 戏曲演员应学会运用多元化的方式来展现舞台角色, 促使表演艺术拥有更加强大的吸引力。

(二) 提高情怀修养

戏曲表演是一种综合性的艺术。为使戏曲表演取得巨大的成功, 在客观条件得到充分保障的基础上, 演员应该提高思想品格修养, 拥有高尚的情怀。目前, 主角在表演中占据重要的地位, 灯光、音乐、配角等也占据举足轻重的位置。为此, 戏曲演员之间应该形成强大的凝聚力, 将高度的热情投入于戏曲表演中。这是因为戏曲演员的通力配合有助于戏曲表演取得巨大的成功。多看和多读也是戏曲演员提高情怀修养的一种基本方式。为此, 戏曲演员可以阅读《梅兰芳舞台生活四十年》《程砚秋戏剧文集》等作品。刘厚生曾为《李玉茹谈戏说艺》写序, 说: “她一生都是一个勤奋的人, 而且越老越勤奋。”由此, 在提高情怀修养的过程中, 戏曲演员既应该身勤手勤, 又应该思想勤奋。为了提高情怀修养, 戏曲演员也应该形成终身学习的意识, 始终运用谦虚的态度来学习各种戏曲知识, 并拥有崇高的责任感与使命感, 对当前戏曲表演现状进行全面的思考, 这样能够提高戏曲演员的情怀修养。戏曲演员也可促进戏曲走进基层, 如此戏曲艺术便能在创新中得到长远

的发展,更能与时代发展紧密地结合在一起。当传统艺术形式与现代化生活建立紧密联系时,戏曲艺术便能彰显更大的魅力。在此过程中,戏曲演员也会因此拥有更加高尚的情怀修养。

“手”是表演中“做”的基础,并且是戏曲做功中的重要组成部分。比如,在表演经典传统曲目时,戏曲演员可与同行进行深入地交谈,或者进行换气练习,播放一些轻松欢快的音乐。该举措可在一定程度上降低戏曲演员的紧张情绪。随着该练习方式的逐渐推进,戏曲演员的情怀修养将会发生一定程度的变化。在戏曲表演过程中,戏曲演员还应该正确处理个人利益与集体利益之间的关系。如果戏曲演员过度重视个人利益,那么集体利益就可能会受到一定程度的损害,反之亦然。为此,戏曲演员应该不断学习优秀戏曲艺术家身上的情怀修养,以此来不断提升自身的情怀修养水平。每名戏曲演员都应该对提高自身的情怀修养给予高度重视。倘若戏曲演员的情怀修养水平在逐渐降低,其综合素质水平也可能会因此而逐渐下降。当前形势下,戏曲演员为促进戏曲艺术的创新,应该逐步提升情怀修养水平,促使自身的艺术表演能得到更多受众的认可,剧院也能获得更多的经济效益。

三、提高文化修养

(一) 学习理论知识

戏曲演员需要不断地学习理论知识,只有当掌握更多的理论知识时,才能有助于提高自身文化修养。文化修养并非文字修养,哲学、历史等均是文化修养中的有机组成内容。戏曲演员应该拥有艰苦学习的作风,对艺术作品中的内涵进行深刻的解读。该举措有助于戏曲演员更全面地塑造相关艺术形象。比如,在学习兰花掌时,戏曲演员应该手掌放松,五指还应该自然分开,大拇指指腹应该压靠在中指指跟的位置,随后各个手指依次错开,轻轻地向后翘起^[2]。或者当戏曲演员在学习兰花指时,应该食指伸直上翘,大拇指与中指指尖捏合在一起,无名指和小指则应该依次弯曲。另外,当戏曲演员在学习文生指时,需要将食指伸直,确保大拇指与中指指尖捏合在一起,无名指小指则应该向内弯曲。学习理论知识是成为一名戏曲演员的基本要求。戏曲演员应该熟练掌握各种形式的理论知识。如果仅是浅尝辄止的学习知识,那么在戏曲表演中,戏曲演员就可能会出现一些表演差错。而且,戏曲演员努力学习理论知识,有助于准确地把握戏曲人物的性格特点,进一步展示惟妙惟肖的人物形象。

在当前的时代背景下,民众的物质生活需求已经得到

了基本的满足,进而对精神生活提出了更高的要求。在这种情况下,戏曲艺术便拥有更多的发展机遇。为了增强戏曲艺术的感染力,戏曲演员应该不断学习理论知识,并全面了解受众的观赏需求。当戏曲演员能够将理论知识与受众观赏需求全面结合在一起时,不仅能促使观众全面受到艺术的熏陶,而且戏曲艺术的受众面也能逐渐拓宽。尤其许多青少年也会对戏曲艺术拥有强烈的喜爱之情,更关注戏曲艺术的发展情况。由此,戏曲演员应该认识到掌握更多理论知识的重要性,不仅能增强自身的文化修养,而且能够使受众的精神文化生活更加丰富多彩。戏曲演员在学习各种理论知识的基础上,不仅能全面感受到戏曲所蕴含的魅力,而且能感受到学习戏曲的快乐。

(二) 丰富实践经验

每名戏曲演员都应该拥有虚心学习的态度,不断丰富自身的实践经验,以此来提高文化修养水平。同时,戏曲演员也应该形成勤于反思的思想观念,将相关的实践经验上升为理论,不仅能增强自身的表演水准,而且还能使艺术形象品位得到一定程度的提升。李玉茹在专辑《李玉茹谈戏说艺》中运用简短的语言来诠释了这个道理,指出戏曲演员应该投入于各种形式的文化活动中,并增强戏曲文化与影视文化、音乐文化等关联性,比如当社区举办公益性的戏曲表演活动时,便可以成为戏曲表演演员中的一员。实践出真知,戏曲演员更应该在生活中不断汲取戏曲经验。为此,戏曲演员应该拥有良好的政治素养,始终运用积极的价值导向来丰富实践经验,并拥有创新精神与无私奉献的品格。只有这样才可以促使戏曲艺术得到进一步的传承与发展。随着时代的逐渐变革,戏曲艺术中也融入了崭新的元素。戏曲演员应该认识到信息技术的作用,可以运用网络来开展实践活动。戏曲演员在不断实践的基础上,有助于自身准确地把握网络中传递的戏曲艺术的基本内涵,更能全面领会戏曲艺术的真谛。

戏曲演员也应了解地方特色文化的基本特征,比如,当戏曲演员在学习方形拳时,便可以向专业演员寻求帮助。戏曲演员应该四手指弯曲握拳,指尖与掌心分离成空心拳,大拇指指尖轻搭食指的第三节,呈方形拳。该拳法可在戏曲舞台上为生行与净行所使用。在丰富实践经验的过程中,戏曲演员也应该全面了解当前的戏曲发展现状。在此基础上,戏曲演员在丰富实践经验的基础上,思想道德修养水平也会得到相应程度的提升。最终,随着实践经验的逐渐丰富,戏曲演员就能准确地把握戏曲表演中的重点内容,并能促进戏曲艺术的创新。而且,受众在接受艺

术熏陶的过程中，还能感受到戏曲艺术所起到的积极作用。

四、提高生活修养

(一) 积累生活知识

戏曲演员应该积累生活经验，通过直接获取生活经验与间接获取生活经验的方式，便能不断提高自身的生活修养。综合性是戏曲艺术的基本特点之一。戏曲演员应该培养创新思想，敢于突破一般的生活经验，不断捕捉生活中丰富多彩的事件，将其融入艺术表演，促使角色具有生动活泼的特点^[3]。戏曲演员也应该拥有一定的好奇心，运用独特的视角来对生活中的事情进行相应的判断，使艺术形象呈现多元化的特点，确保艺术形象可以在一定程度上揭露生活的本质。戏曲演员更应该根基扎层，不断地从生活中积累各种形式的知识。同时，艺术具有认识价值取向。戏曲演员为不断提高自身的生活修养，应该认识到认识价值取向的重要性，只有深刻剖析戏曲作品中人物的基本特点，才能进一步诠释戏曲作品中的文化意蕴。戏曲作品更是现实生活的一种映射与升华。戏曲演员应该不断了解戏曲界前辈们所积累的生活知识，在继承前人的基础上，可以将相关经验为我所用，逐渐从学其形到悟其意。这样随着时间的逐渐推移，戏曲演员就能掌握更多的生活知识，对戏曲表演艺术能产生更大的热情。

积累生活知识也是一个循序渐进的过程。戏曲演员应该形成与时俱进的思想观念，充分了解念、做、打等一系列的艺术手段。比如，李少春表演了众多经过整理改编的传统戏与新编历史剧，《闹天宫》《满江红》等都是其重要的代表作品。戏曲演员还应该全面积累各种生活知识。在积累生活知识的过程中，戏曲演员之间也应进行交流。随着交流次数的逐渐增加，有助于戏曲演员改变原有的思想观念，不断深入文化生活，以此来增加自身的生活阅历，促使自身的生活素养得到大幅度的提升。在积累生活知识的过程中，戏曲演员更应该培养创新思想，对相关的知识进行创新整合，将有利的生活知识融入戏曲表演艺术，可以吸引更多受众的眼球。总之，生活知识是提高戏曲演员艺术修养水平的重要源泉。当戏曲演员细心观察生活时，便能对戏曲表演拥有更深刻的感悟，更加全身心地投入戏曲表演活动中。

(二) 积累生活经验

积累生活经验是一个长期过程。戏曲表演主要运用写意风格与虚拟手法来描绘多样化的人物形象。在日常生活中，戏曲演员应该广泛汲取各种形式的生活经验，如兰花指便是在生活基础上而形成的一种艺术形式。在积累生活

经验的过程中，戏曲演员应该形成理论与实践相结合的思想观念。当戏曲演员将相应的理论知识应用于戏曲表演时，便能在实践中检验理论知识的有用性。在表演过程中，戏曲演员应该传递戏曲的社会价值与艺术价值。这时，戏曲演员多样化的生活经验便发挥了重要的作用。戏曲演员应该根据生活经验来不断传达作品中的艺术风采。当观众观看作品时，便能对戏曲表演艺术进行更深层次的思考。戏曲演员之间应该经常进行沟通，交流彼此掌握的生活经验。这样有助于戏曲演员彼此优势互补，进一步提升自己的艺术造诣。

从本质上而言，优秀戏曲表演是一个积累生活经验的过程。戏曲演员只有博采众长，才能塑造出典型的艺术形象，才能更有利于展现社会生活的本质内容。其中生活经验对戏曲演员具有较为重要的影响。戏曲演员应该认识到表演艺术是一种集体创作的艺术，戏曲演员应在集体生活中汲取更多的生活经验，向着德艺双馨的目标不断迈进^[4]。如果戏曲演员塑造的艺术形象充满鲜明性，有助于观众深入了解舞台人物的基本特点，那么更多的观众将更加期待日后的表演活动。由此，戏曲演员应该不断学习梅兰芳优秀的精神品质，在舞台上塑造典型的艺术形象，使观众在观看戏曲表演时能受到正能量的熏陶。

五、结语

总而言之，戏曲演员应该不断提高自身的艺术修养水平，从优秀艺术家身上汲取宝贵的经验。当戏曲演员对各种经验进行理论化总结时，有助于自身艺术修养水平质的提升。为此，戏曲演员还需要不断提高思想品格修养中的情趣修养与情怀修养，学习理论知识，丰富实践经验，进一步提高文化修养和生活修养。最终，随着时间的逐步推移，戏曲演员的表演能力、综合素质都能得到一定程度的提升，从而促进戏曲表演的进一步发展。

参考文献

- [1]徐敏.提升戏曲演员艺术修养研究[J].科技资讯,2015(10):220.
- [2]刘文颖.戏曲演员舞台表演中的交流以及艺术修养[J].艺术大观,2019,13(12):20-21.
- [3]屈斌斌.论戏曲演员修养与表演艺术[J].戏剧之家,2019,13(08):25-26.
- [4]柯秋茹.戏曲演员舞台表演中的艺术修养研究[J].南国博览,2019(09):326-328.