

试论湖南优秀戏曲片段 融入高职戏剧影视表演专业表演教学的路径

■文/陈俊

是说话剧演员除了学习斯氏体系和其他方法以外,还要学习中国传统戏曲的表演方法,以此提升演员自身的表现力;在某些剧目的创作时,用戏曲的表演方法与手段创造出民族化的表现形式、有中国特色的人物形象和营造民族文化风格。

学习中国戏曲的表演方法,还要提到中国古代传统美学中“阴阳互补”“虚实相生”的哲学思想对中国古典美学的影响。在这种美学思想的影响下,中国戏曲巧妙地运用了虚拟和象征等手段来丰富自己的表演方法与舞台呈现,从而产生了中国戏曲独特的“写意性”美学原则。在“写意性”的指导下,中国戏曲不仅仅是对客观事物“形似”模仿,它更注重透过事物表面来表达其深刻的内涵和精神实质,追求“神似”的艺术境界。所以学习中国戏曲的表演方法,应该将话剧演员训练中形似表演向戏曲艺术独有的“神似”表演转变,学习“以形传神”“形神兼备”的表演方法。

如何将我们在表演教学中以斯氏体系为主的培养方式与内容和中国戏曲结合起来?研究其路径,我们不难发现话剧与戏曲都是通过演员的表演来展现故事情节和人物性格的。话剧以行动作为主要表现手段,通过演员的语言表达、肢体动作和面部表情等来传达情感和塑造角色;而戏曲则通过唱、念、做、打等综合性表演形式,以歌舞演绎故事,展现人物性格。尽管它们在表演形式上有所不同,但都强调演员的表演技巧和舞台表现力,以吸引观众的注意力并传达艺术的美感。

因此,话剧向戏曲学习可以从两个方面进行:

第一,学习中国戏曲表演的“程式化”动作。戏曲表演的“程式化”动作是对生活化动作的提炼、想象、加工和美化,它非常讲究协调、韵律和外部造型的美感,在运用到人物形象塑造时特别强

调与人物形象的统一性,特别要求程式化动作能体现人物鲜明的性格特征,所以在表现角色喜怒哀乐、行走坐卧、礼节风度等方面都有一套完整的程式化动作可运用。“程式化”动作学习主要以学生掌握各行当基本动作为主,内容不宜太多,重点突出精炼、实用,重点教会学生在扮演古代人物时能运用基本的步伐、手势和折扇等道具,在体态上能符合人物形象。话剧演员在学习和借鉴时,应将这些程式化动作“化”到话剧表演中,将其作为创造人物形象的表现手段。

第二,学习中国戏曲表演在人物形象塑造时的“简”与“繁”。戏曲表演讲求“有戏则长、无戏则短”。“有戏则长”是在体现人物内心活动的细节处理上,尽情铺陈,唯恐不细,例如《拾玉镯》中傅朋与孙玉娇“玉镯传情”一段,将孙玉娇的含羞带嗔和傅朋的眉目传情通过一系列表演淋漓尽致地给观众展现出一对青年男女间一见钟情又害怕别人发现的复杂内心活动。“无戏则短”则体现在如“摆过酒宴”之类的情节交待,一番打乐后即表示已经饮宴完毕。这部分训练内容不宜过多,贵在精炼,且尽量避免选择大段说唱和高难度技巧动作的片段,通过这个阶段的学习,帮助学生达到语言、动作和内心情感的和谐统一。学习戏曲表演“有戏则长、无戏则短”的方法,就是学习和借鉴其在创造人物形象时敢于“简”,更敢于“繁”。

将湖南优秀戏曲片段融入高职戏剧影视表演专业表演课教学,是对湖湘文化血脉的传承;是对学生民族化艺术创作理念的培养;更是增强学生形体可塑性和表现力的重要方法与手段。它能有效地帮助学生将戏曲表演的表现手段创造性地转化到话剧人物形象的外部性格化动作的创作中。

(作者系湖南艺术职业学院副教授)

数字经济时代中国电影行业的转型发展

■文/徐文

数字经济作为推动经济社会高质量发展的重要引擎,已赋能千行百业,与实体经济融合发展趋势愈发明显。习近平总书记指出:“探索文化和科技融合的有效机制,实现文化建设数字化赋能、信息化转型,把文化资源优势转化为文化发展优势。”电影产业作为文化产业的重要分支,应抓住数字经济发展机遇,坚持以“数字+科技”的双引擎驱动,优化电影行业创作、技术、产业、人才等各个环节,推动电影行业朝着数字化、信息化、智能化方向加速转型。

创作层:拓展创意边界,激发电影行业创作活力

随着摄制与剪辑技术的不断精进,环绕声效与视觉特效的发展日新月异,电影在不断融合与革新各种先进技术的同时,也持续拓宽其艺术呈现的边界与可能性;从单色到彩色再到立体影像,从默片到有声再到环绕立体声,从胶片拍摄到数字化再到互动式电影,从真实场景到虚拟空间再到智能生成内容(AIGC)……每一次技术升级都极大地推动了电影在表现方式与叙事手法上的革新,同时也为创作者提供了更广阔的构思空间与创意发挥的可能。众所周知,电影制作具有高度的专业性属性,其依赖于编剧、导演的艺术造诣、专业级影视制作设备以及团队协作。如今,随着智能终端的广泛应用和人工智能技术的普及,影视创作正逐步向大众开放。众多互联网企业将AI技术嵌入应用程序,使用户能够更便捷地获取并使用智能工具,实现一键生成影片,从而使更多人能够轻松打造风格多样的影视作品。尽管AI生成的影片在精细度上尚不及专业级制作软件,但其便捷性无疑为公众提供了更广阔的创作空间。当下,人工智能技术已成为电影制作中不可或缺的关键工具。在剧本构思环节,创作者可借助深度学习算法生成多种风格的故事框架,助力编剧突破创意障碍,大幅缩短构思时间,并拓展叙事的多样性。在视觉呈现与后期

处理中,运用图像分析与生成式对抗网络,可高效自动化处理海量画面,完成特效合成与影像修复,显著提升电影画面的精细度与视觉冲击力。

技术层:加强数字应用,推动电影行业技术创新

数字化浪潮推动下,人机协同、虚拟现实影像、互动式体验、流媒体即时传输等技术的融入,不仅深刻变革了电影工业的生产方式、创意表达与学术研究,同时也不断重塑观众的感官认知,为个人带来前所未有的沉浸式体验。因此,在数字经济时代,应不断加强电影产业数字化技术应用与创新,以提升我国电影产业技术水平。一是电影企业需要紧跟工业化进程步伐,注重研发虚拟现实技术、数字建模与渲染、动作捕捉技术等先进技术的应用,从而在提升制作效率、优化成本控制的基础上,提升电影整体制作质量。二是加大对新型电影放映技术,特别是LED显示屏的研发投入力度,推动数字化技术在放映领域的深入应用。同时,制定并推广统一的技术标准和操作规范,提升我国在先进放映技术领域的自主掌控力,进而减少对外部技术的依赖,增强我国在全球电影放映技术市场中的竞争力,为中国电影产业争取更多国际话语权。

产业层:推动数字转型,延伸电影行业产业链条

在数字经济蓬勃发展的背景下,全球电影产业正经历深刻的数字化转型,数字技术的应用极大地改变了电影的创作方式,并在产业链的各个环节催生出新的发展机遇。中国电影市场近年来持续增长,观众的观影习惯和消费方式也逐步向线上转移,在线购票、流媒体播放、数字营销等模式成为行业主流。加之电影行业的商业模式也在不断升级,从传统的票房收入模式拓展到涵盖IP开发、衍生品销售、沉浸式体验等多元化盈利方式。面对全球电影市场竞争加剧,中国电影产业需要加快数字化

布局,以提高市场竞争力和产业附加值。一方面,构建完善的行业数据平台和数字评估体系,提升对数据的分析与管理能力。随着在线购票平台的普及,企业可以通过大数据技术深入分析观众的消费习惯、观看偏好和观影行为,精细划分观众群体,洞察不同用户需求 and 趋势,从而实现精准营销、内容创作和用户体验的优化。另一方面,推动电影衍生品开发是电影产业数字化转型的关键组成部分。电影制作方不仅应充分利用数字化转型带来的机遇,深入挖掘市场潜力,准确把握消费者需求变化,从而促进衍生品市场的繁荣发展,而且还需根据电影IP特点,专业化设计衍生品,避免单纯套用元素。

人才层:强化人才培养,打造电影行业人才高地

电影产业数字化转型涵盖多个层次和技术领域,需要依靠自主创新和高度的技术应用来推动。因而,专业人才培养是推动电影行业数字化转型的核心动力,应不断加大数字影视人才的培养力度,全力打造一支高素质的影视人才队伍,为建设电影行业新高地贡献智慧力量。在企业层面,企业应根据电影制作的不同环节和技术需求,培养具有专业深度和创新思维的人才,并通过技术和管理的精细分工,实现生产流程的高效运转;在学校层面,各大高校应根据电影产业的数字化转型需求,优化影视相关专业课程设置,加强实践教学和项目驱动式学习,培养学生创新思维与技术应用能力。

在数字经济时代,中国电影行业正处于前所未有的转型关键期,数字技术的快速发展为电影产业带来生产方式、内容创作、市场营销等多维度的革新。然而,要实现从“电影大国”到“电影强国”的转变,需从创作层、技术层、产业层、人才层等多个方面推动电影行业创新转型,从而在数字经济浪潮中开辟出一条符合中国电影特色的创新发展之路。(作者系长江职业学院讲师)

数字化背景下高校中国音乐教育改革

■文/刘倩

在此背景下,教师应认识到中国音乐教育的目的不仅仅是音乐技能学习,更要注重培养学生的文化敏感性、批判性思维以及创新能力,引导中国音乐教育从单一的技术训练向跨学科、跨文化的综合教育方向迈进。在行为层面,音乐教师应积极运用在线音乐库、数字化乐谱以及AI编曲软件等数字化教学工具,引导学生自主探索中国音乐的多样性,甚至尝试创作与演绎具有个人风格的音乐作品,进一步推动中国音乐教育从“被动学习”转向“能动学习”,从而构建以学生自主学习为核心的数字化教育体系。

以数字化推动高校中国音乐教育内容更新

中国音乐文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分,拥有丰富的历史和文化内涵。从古代的宫廷音乐到民间音乐,从雅乐到民谣,各种不同类型的中国音乐展现出深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力。中国各地区音乐风格和流派差异明显,加之民间音乐传承方式多为口口相传或地方性传承,无形中加大了音乐学院挖掘中国音乐资源的难度。现阶段,针对诸多中国传统乐器的演奏技巧和音乐理论并未形成标准化教材,使得教学内容单一匮乏,无法满足新时代学生多样化需求。

近年来,大数据、人工智能、VR等数字技术在教育领域的广泛应用,不仅可促进中国音乐资源的整合和系统性研究,为高校中国音乐教育提供丰富的教学内容,还可借助VR/AR、元宇宙等技术立体化、动态化呈现教学内容,从而激发学生学习的兴趣、增强教学效果。一方面,高校可利用大数据、在线学习平台建设中国音乐数字化资源库,收集分析不同地域、民族音乐的音频、视频及相关文献数据,为中国音乐教学开展提供源源不断的资源素材。同时,高校音乐教师应利用数字音频工作站、数字音频制作软件等,开发演奏技能要素、音乐作品分析、乐器演奏技巧、舞台表演等多元化数字视听内容,并上传至

在线平台,实现教学资源的互通共享。另一方面,音乐教师可灵活运用多媒体教室、电子白板 and 智能音响等先进教学工具,通过3D模拟技术、微课程等现代化手段,重现音乐作品中的场景、画面和音效,进一步展示民族乐器的多样性和独特性,帮助学生直观了解民族音乐的风格、特色和内涵,深入体验其中蕴含的民族风情和地域文化,增强对传统音乐的理解与感悟。

以数字化推动高校中国音乐教育模式创新

教育数字化最显著的特征在于信息技术的广泛应用与深度融合。随着数字技术的迅猛发展,高校中国音乐教育模式发生了翻天覆地的变化,从传统的黑板粉笔到现代的智能教学平台,从单一的面对面授课到线上线下混合式教学,数字技术的应用已成为推动教育现代化的核心力量。

高校音乐教师应打破传统教育模式的束缚,积极利用数字技术探索多元化、交互化、灵活性的教育模式,在培养学生创造力和自主学习能力的同时,为高校中国音乐教育注入新活力。音乐教师可充分利用智能平台和在线工具,实现实时互动和在线协作。例如,通过在线课堂、视频会议和即时反馈工具,及时解决学生疑问、组织在线讨论,鼓励学生参与思维碰撞。

数字化时代,高校中国音乐教育面临前所未有的机遇与挑战。数字技术的引入不仅打破了传统教育模式的局限,更为中国音乐教育的数字化改革和创新提供了全新途径。未来,高校音乐教育应继续深化数字技术的应用,推动教育理念、内容和模式的全面革新,为社会培养具备创新思维和全球视野音乐人才的同时,更好地传承和弘扬中国传统音乐文化。

(作者系重庆对外经贸学院音乐舞蹈学院音乐教育系主任)本文系重庆对外经贸学院线上美育精品慕课MOOC《风华国韵》阶段性成果

中国戏曲活化石——华阴老腔

■文/马茜

2012年,电影《白鹿原》中一曲《将令一声震山川》充分展现了陕西关中人民的质朴与豪迈,这种传统艺术就是被誉为中国戏曲活化石的华阴老腔艺术。华阴老腔是发源于华阴市双泉村的地方传统戏曲艺术,早期依托皮影演出,后期延展出多种表演形式,是一种融音乐、表演、诗歌、皮影艺术、美术等于一体的综合性表演艺术。2006年华阴老腔被列为国家级非物质文化遗产。

一、华阴老腔艺术特征

目前,华阴老腔主要有:皮影戏、舞台戏曲及现代表演艺术三种形式。以皮影戏为例:

老腔皮影戏现存剧目200多个,内容以描写宫廷政权斗争和军事征战为主,其次为神话故事,凸显重信守义的美德、坚韧不拔的精神及深厚的家国情怀。传统剧目有:《借赵云》《取四川》《西天取经》等;新移植改编历史剧有:《小刀会》《红灯照》《金沙阵》等;移植创编现代剧目有:《深翻地》《刘胡兰》《红色娘子军》等。

唱腔粗犷豪放、慷慨激昂,多以方言字音为材料,真声演唱,一领众和,伴奏分文乐与武乐,弦乐时而委婉细腻,时而碎字紧凑急拉慢唱。打击乐(梆子碗碗)轻盈灵巧、跳跃活泼,(铜器、战鼓、惊木)声势浩大、震耳欲聋。音乐属于板腔体结构,有慢板、哭板、流水、飞板、走场子、花战、拉板、滚板、子板等板式。调式以七声徵调式为主,色彩有花音苦音之分。音乐的速度、节拍、基调风格等与皮影人物性格气质、表演程式紧密结合。主要伴奏乐器有:板胡、月琴、梆子、碗铃、惊木、鼓、锣等。其表演形式由五位演员操纵影人兼演唱奏,俗称五人忙。五位演员各司其职为:说戏、板胡、签手、后槽、坐档。

二、华阴老腔发展简史

华阴老腔发源于华阴市双泉村张氏家族,由西汉时期的船工号子吸收当

地民间艺术演化而来。北宋时期,老腔与皮影相结合。明清时期,进一步结合外来艺术形式历经声腔演变逐渐形成。华阴老腔皮影戏的形成、发展与完善都是在张氏家族内完成,其目的在于自编自改以求自赏自乐。形成后,延世继承,没有对外传播,也不外出表演。后由于时局变化产生职业戏班,但张氏既不带外姓戏徒,也不将唱本外传。据老艺人回忆,较早的张氏戏班主张坤儿自清光绪年代组织班社,先后历经五代九个班社,有一百多年的长远历史。

自清朝中叶起,在陕西乡间,皮影戏经历着一个飞跃发展的过程。班社之多,艺人之众,均为前所未有的。自张氏成立职业班社后,老腔活动范围虽有所扩展,但仍然局限在秦东地区。1910年后,群众中出现了大批老腔戏迷,组织了许多异姓自乐班,但由于没有老腔剧本,始终不能正式演出。1930年前后,张氏戏班应邀在本县东部一村唱社戏时,一名外姓戏徒伙同四人,盗走20多部老腔唱本,自此打破了老腔的私有制和世袭制。张氏艺人开始收外姓戏徒,异姓戏班也随之陆续出现。1949年前后,华阴老腔传至山西、河南临近各县,北到大荔、朝邑,西到渭南、临潼,南到洛南。

1950年,华阴县人民政府把分散在民间的时腔、老腔艺人组织起来,成立了华阴县革新皮影社,使老腔艺术从此走上正轨。招收了一批学员,使老腔等剧种后继有人。同时还创作移植了《李大妈参加选举》《交公粮》等现代戏,使老腔具有新时代气息。1958年,华阴县剧团请张风琴艺人做教练,把老腔传统戏《借赵云》搬上大舞台。这是老腔历史上由专业演职人员对其进行革新创造的重大活动。不仅在发声方法上有所变革,还增加了铜锣等乐器,以合唱形式接唱、拉板,加强了旋律性,突出了慷慨激昂的艺术特色。

20世纪末,随着市场经济的快速发展,人们审美的改变及精神生活方式

的不断更新,包括华阴老腔在内的很多地方传统文化艺术都遭遇了严重的生存危机。

2003年,时任华阴文化馆馆长的党安华与老腔艺人排演了《古韵乡趣》,这部作品在老腔演出方式上作出重大突破。去掉了皮影,演员从幕后走到台前,直面观众。并增加了手持纺锤的女性角色,展现烟袋敲击木头等关中生活风貌,突出了表演成分。2006年,话剧《白鹿原》中融入了华阴老腔的表演,演出震动京城。此后,在电影《白鹿原》中也出现了华阴老腔的表演。华阴老腔艺术从乡村走向荧屏,进入大众视野。2006年6月,华阴老腔被列入国家非物质文化遗产名录。2007年,华阴市成立老腔艺术保护发展中心,下设老腔培训中心和艺术团,培养老腔传承人,并向国内外观众广泛开展文化交流活动。

2016年,华阴老腔登上央视春晚,老腔艺人在与歌手谭维维合作演唱的一曲《华阴老腔一声喊》中,展现了华阴老腔艺术与现代摇滚乐的完美融合。此后,华阴老腔受到全国人民的喜爱和关注。作为陕西的名片,老腔艺人多次赴国内外各地演出,并出访美国、意大利等多个国家,受到国外友人的追捧,被誉为“中国戏曲活化石”“东方最古老的摇滚乐”等称号。中央电视台、凤凰卫视、法国国家电视台等四十多家媒体来到华阴进行报道。在传媒的优势推动下,华阴老腔唱响世界舞台。

近年来,社会各界越来越重视华阴老腔艺术的传承发展,地方高校渭南师范依托秦东非遗科普基地,率先开展华阴老腔教学实践。传播非遗艺术,将文化自觉与自信根植于民众心间。截至目前,共培养6批300余名大中小学老腔学员,科普展演三百余场,推广“大中小一体化”传承模式经验。文明薪火,代代相传,新时期华阴老腔艺术在党和国家政策支持下不断创新,阔步向前!

(作者单位:渭南师范学院音乐学院)

《对联》杂志征订信息

《对联》杂志(原名《对联 民间对联故事》)创刊于1985年1月,由山西日报社主管。以教育普及、传承发展、学术研究为核心,面向社会大众,普及对联知识,提高鉴赏能力和创作水平。突出知识性、趣味性、可读性、实用性。

国内统一刊号:CN14-1389/I

国内邮发代号:22-88

定价:月刊,120元/年

订阅方式:全国各地邮局、“中国邮政微邮局”微信公众号、中国邮政报刊订阅网均可

十本以上集体订阅,直接联系《对联》期刊社

征订热线:15735155820 13269221236

广告