

戏曲表演教学中基本功训练的重要性分析与探讨

张国政

(山东省文化艺术学校, 山东 济南 250000)

【摘要】戏曲表演有着较为长远的发展历史,是中国传统文化中不可或缺的重要组成部分,戏曲表演教学具有较强的综合性特征,戏曲演员想要在舞台上塑造一个个能够给观众留下深刻印象的人物形象,离不开长时间的基本功训练。本文就是针对戏曲表演教学中基本功训练的重要性展开分析与探讨,希望能为提高戏曲表演教学质量奠定基础。

【关键词】戏曲表演;基本功训练;重要性

戏曲表演这门艺术之所以能够流传至今,主要就是源于其具备的固定的表演手段,且戏曲表演舞台上,演员的行动姿态与实际生活息息相关,由此可见,戏曲表演源于生活,更容易引发观众的共鸣。戏曲表演教学中开展高质量的基本功训练至关重要,直接决定着演员能否具备将戏曲表演这项艺术精美呈现出来的能力,正所谓:“台上一分钟、台下十年功”,下面就对戏曲表演教学中基本功训练的重要性展开分析。

一、戏曲表演教学中的基本功训练概述

在戏曲表演中,基本功训练的秩序可以根据戏曲演员的技能发展和能力提升的需求进行调整。以下是描述了每个基本功的具体内容和训练要点:

身段功:身段功是戏曲演员的基础训练,通过水袖、折扇等动作的基础练习来提高身体的协调性和节奏感。训练过程中,演员需要注重动作的优雅和整齐,以及与气息的配合。通过身段功的训练,演员能够培养出表达情感的能力和艺术的感染力。

腿功:腿功是戏曲演员展现精气神的重要基本功。通过腿部的控制能力和柔软度,演员能够展现出舞台上的力量 and 美感。腿功训练包括腿部的柔韧性、力量和协调性的提高,通过下蹲、跳跃、踢腿等动作的练习来实现。演员需要注重动作的准确度和力量的掌控,以及与其他身体部位的配合。

毯子功:毯子功是戏曲表演中提高力量和表演技巧的重要训练方法。在完成了一定的身段功和腿功练习后,演员可以通过毯子功训练来增强腰部的力量和灵活性。训练中,演员需要进行软翻、跟头等动作的练习,通过毯子的保护来减少受伤的可能性。毯子功

训练能够为戏曲演员的表演增加难度和魅力。

把子功:把子功是演员展现真实打斗场景的关键,强调个人基本功的扎实程度和与其他演员的默契度。在完成了前面基本功的训练后,演员可以通过把子功的练习来提高武打戏的技巧和真实感。演员需要熟练掌握如刀、枪、剑等武器的使用技巧,以及徒手技巧,注重动作的准确度和连贯性。通过按照这个基本功训练顺序进行练习,戏曲演员能够全面提高技能水平和表演的魅力。同时,训练的过程可以根据个人的需要和训练进度进行灵活调整,使训练更加个性化和有效。

二、戏曲表演教学中基本功训练的重要性分析

(一)基本功训练是保证戏曲表演舞台具有表现力的重要基础

传统戏曲表演舞台的设计往往简洁明了,无需复杂的装潢和道具,只需一个旋转动作,一个圆形的舞台布局,即可展示时间流逝;仅凭一张桌子和两把椅子,便可描绘出空间的变迁。借助锣鼓和曲牌的节奏,以及演员在舞台上的一举一动,观众可以迅速了解当前的情景设定。总而言之,戏剧表演的舞台设计以简约为主,而高潮部分则依赖于演员在剧情框架下的自我发挥,凭借他们的技艺来塑造。尽管如此,这种简单的环境仍然能激发观众的热情,让观众感受到强烈的视觉冲击力。因此,戏曲表演舞台的表现力主要由演员来呈现,戏曲演员是戏曲表演的支柱。

戏曲演员表演的至高境界就是“神行合一”。在戏曲表演中,演员们通过将自身的技能和技巧融入角色,并将其与基本功相结合,形成一个完整的艺术表现形式,促使他们在塑造角色时能够快速且自如的完

成任务。为了实现这一目标，必须深入了解角色的个性特征，并将基本功知识与表演技巧相结合，同时需要考虑到剧情的发展。因此，当观众观看到一场精彩的戏曲表演时，会感受到一种强烈的真实感，仿佛是在观看一个真实存在的角色在舞台上表演。这是因为演员们已经完全融入了角色之中，他们根据角色的性格特点，运用自己扎实的基本功，展现出各种表演技巧，使观众感觉他们正在与一个真实的人物互动，而不仅仅是看一场表演。由此可见，基本功训练是保证戏曲表演舞台具有表现力的重要基础，扎实的基本功构成了戏曲表演的基础，同时能够赋予其灵魂，进一步揭示了基本功训练在戏曲表演教学中的核心地位。

（二）基本功训练是戏曲表演教学创新和发展的
重要条件

为了推动戏曲表演的革新与进步，必须从强化基础训练开始，扎实地打好基本功，包括唱、念、做、打，构成了戏曲表演的核心元素，也是其艺术表现的四大支柱。“唱”代表着声乐，可以增强戏剧的情感深度；“念”则是通过有节奏的对话来传达剧情，唱与念相辅相成，共同构成戏剧的灵魂——歌；“做”指的是经过提炼的舞蹈动作，能赋予戏曲表演以动态的美感；“打”包含了武术和杂技等元素，使得戏曲表演呈现出独特的视觉冲击力。对于那些希望在未来投身于戏曲表演艺术的学生而言，必须深入研究并熟练掌握这四大基本功，这样才能塑造出栩栩如生的人物角色，从而创作出生机勃勃的艺术作品。

目前在戏曲表演教学中，将唱、念、做、打融为一体的教学目标尚未完全实现，需要对学生进行一个持续的学习和各项能力的整合教学。例如，动作技巧是一种利用身体语言并按照特定规则进行表演的能力，通过利用身体语言的表现来揭示角色内心的深层次情感，不仅依赖于表演的动作和技巧，同时还要依靠各种道具，比如翎子、甩发、髯口、水袖、扇子、手绢等。从表面上看，跟头、武打、翻扑和刀枪器械的表演技巧展示了表演者的高超能力，实际上是为了全面展现戏曲表演中角色的精神、气质和思想。因此，表演者的身体语言必须与戏曲表演中展开的具体情景相协调，也就是说戏曲表演中的歌唱、朗诵、动作和打击技艺等基本功的灵活运用可以使角色更加生动和真实，基本功训练更是戏曲表演教学创新和发展的
重要条件。

（三）基本功训练有助于提高表演者的角色塑造

能力

戏曲表演教学中，基本功训练是开展其他一切教学活动的基础，掌握了基本功，并不意味着学生就掌握了戏曲表演的真谛，学生需要在掌握基本功的基础上增加一定的主观感受，从而思考戏曲表演艺术中如何把握角色情感，塑造角色人物生态。戏曲表演艺术强调节奏性、程式性与虚拟性，其中节奏性主要体现在戏曲表演所选择的音乐上，包括击打锣鼓及乐器演奏，促使整个戏曲表演在一个与之匹配的音乐节奏中呈现出来。程式性指的是戏曲表演的综合性特征与规范性要求，戏曲表演不仅要依靠演员的专业能力，同时还要配备相对应的服饰、妆容等共同构成一个完整的戏曲表演。虚拟性指的是表演者需要用肢体动作或者念白来让观众对演员在表演过程中所处的虚拟环境有所感受，虚拟性将戏曲表演的局限性打破，观众的想象力能够得到有效激发。戏曲表演的演员需要用扎实的基本功向观众展示故事情节，同时要根据自己的理解对所表演人物的形象进行刻画，配合具有角色特点的妆容与服饰，形成一个浑然一体的戏曲舞台，由此可见，基本功训练有助于提高表演者的角色塑造能力，能够真正带给观众一场视听盛宴。

三、戏曲表演教学中基本功训练的具体方法

（一）因材施教，选择适合学生需求的教学方法

戏曲表演专业的学生，一般在正式入校前都没有经过系统且正式的训练，大多数都是在课外兴趣班对戏曲表演产生了基础的了解。正因如此，学生会对戏曲表演基本功内容产生一定的好奇心，但是同时也会存在严重的陌生感，很多学生虽然很想认真学习，但是因其没有掌握正确的学习方法，导致学习效果并不理想。除此之外，戏曲表演基本功训练是一个枯燥且需要学生长期坚持的任务，学生一旦在基本功训练中遇到了困难，就很容易产生厌烦情绪，逐渐丧失戏曲表演学习的热情，所以在进行戏曲表演基本功训练教学活动时，教师应当对学生的学习情况及心理状态进行充分了解，因材施教，选择适合学生需求的教学方法。

（二）合理设置戏曲表演基本功训练内容

想要促使戏曲表演学生能够高质量的掌握各种戏曲表演技巧，应当合理设置戏曲表演基本功训练内容。基本功训练也存在难度的不同，应遵循循序渐进的训练原则，掌握低难度的基本功内容后，再学习更高难度的基本功技巧。例如在进行毯子功训

练时,因毯子功对技巧的要求更高,训练难度更大,应确保学生的腿功训练过关才能进行。这对于教师而言提出了更高的要求,教师要由能力对教学内容进行科学的归纳以及严密合理的安排,帮助学生夯实戏曲表演基本功,为后续进行更高质量的戏曲表演奠定基础。

(三) 优化戏曲表演基本功训练授课方案

教师在正式进入课堂授课前,必须对即将开展的教学过程进行整体构思,并制定出授课方案,同时严格按照戏曲表演教学大纲的顺序,逐部分、逐课进行计划。教师在开展戏曲表演基本功训练教学活动时,必须要做到确保动作技巧讲解的准确性与逻辑性,确保经过讲解后学生能够清楚理解教师讲授的姿态、动作、技巧的要领。不仅如此,想要让学生更好的戏曲表演基本功技巧,追求形体内外一致的感觉,教师就必须尽可能用通俗易懂、简单准确、生动有趣的语言进行表述,激发学生的学习兴趣,帮助学生克服畏难心理,使学生在枯燥的戏曲表演基本功训练中收获更多愉悦情绪。

(四) 教师要充分发挥自身言传身教的作用

戏曲表演教师想要对学生进行基本功训练,就必须保证教师能够高质量掌握戏曲表演基本功,教师要充分发挥自身言传身教、口传心授的作用,只要教师的基本功动作做的准确其富有表现力,才能激发学生的学习兴趣,促使学生主动模仿教师的动作。同时教师在向学生讲解基本功动作要领时,还要做到语言精炼、重点突出,尽可能让学生在不断的练习过程中自己体会技术要领,充分发挥学生的主观能动性。除此之外,教师还要拥有严谨的教学态度与敏锐的观察力,要学生进行基本功训练时对其进行认真观察,及时纠正学生在基本功训练中出现的任何动作瑕疵,防止学生动作错误影响基本功训练效果,同时在进行难度较高的基本功动作训练时也要注意对学生进行保护,防止学生因动作不熟练而伤害身体。教师要对学生的各种技巧动作进行示范教学,让学生能够更加直观的了解每一个技巧的分解动作及要领,从而开展更高质量的基本功训练。最后,戏曲表演的重点在于“演”,教师要引导学生保持愉悦的心情去完成基本功训练,同时追求动作、心理、情感的融合,为戏曲表演注入灵魂。

(五) 灵活制定基本功训练方法

在戏曲表演教学基本功训练过程中,教师应当

灵活制定基本功训练方法,在学生刚接触戏曲表演时,尽量用生动有趣的方式向学生进行教学,以此激发学生的学习积极性,培养学生的戏曲表演兴趣。经过一段时间的训练后,学生难免会觉得戏曲表演基本功训练较为枯燥,进而产生厌烦情绪与惰性心理,但是基本功训练是学生必须长期坚持的,因此教师可以适当的加大对学生的教学力度,用一定的强制任务式训练方法督促学生不间断的进行基本功训练,让学生养成定期进行基本功训练的习惯。但是教师必须要把握好教学的尺度,要对学生心理状态、学习能力、训练现状进行把握,防止学生对教师产生逆反情绪,促使学生能够形成扎实的戏曲表演基本功。

四、结语

总而言之,戏曲表演教学中基本功训练有着极为重要的作用,基本功训练是保证戏曲表演舞台具有表现力的重要基础,也是戏曲表演教学创新和发展的重要条件,有助于提高表演者的角色塑造能力。戏曲表演是一项有着悠久发展历史的中国传统艺术,戏曲演员想要将戏曲表演中的精髓展示出来,离不开日复一日、年复一年的基本功训练。同时,戏曲表演教师要做到因材施教,选择适合学生需求的教学方法,合理设置戏曲表演基本功训练内容,优化戏曲表演基本功训练授课方案,充分发挥自身言传身教、口传心授的作用以及灵活制定基本功训练方法,激发学生对戏曲表演的兴趣与热爱度,为戏曲表演教学基本功训练的有效开展提供助力,全面提高戏曲表演教学质量。

参考文献:

- [1] 邓腊梅. 戏曲中身段基本功对影视表演形体训练的重要性分析 [J]. 中外交流, 2021, 28 (1): 519.
- [2] 邹文磊. 戏曲表演中基本功训练的作用分析 [J]. 数码精品世界, 2020 (12): 220.
- [3] 王勤如. 戏曲表演中基本功训练的重要性 [J]. 文渊 (中学版), 2021 (10): 2810-2811.
- [4] 付建忠. 浅谈“戏曲基本功训练”对“戏曲演员舞台表演”的重要性 [J]. 戏剧之家, 2021 (7): 22-23.
- [5] 谢雯雯. 戏曲表演中基本功训练的重要性 [J]. 文渊 (中学版), 2021 (11): 1903-1904.
- [6] 包鑫鑫. 戏曲中身段基本功对影视表演形体训练的重要性 [J]. 戏剧之家, 2020 (5): 28-28.