

基于视觉传达的艺术表演——以川北大木偶戏《跪门吃草》为例

李东

(四川省大木偶剧院 637000)

摘要：木偶戏是一种模拟的视觉传达艺术，演员在围幕里操纵木偶表演戏文，它不受地点和空间的限制，这是其他戏曲艺术不可能取代的，也是它经久不衰的生命所在。川北大木偶戏移植川剧，川北大木偶戏的人物是根据剧中人物的性格特征造型，有着极大的可塑性。正是这种可塑性，使它产生了独特的风味，这就是人们所说的“偶味”。因此，人们喜欢木偶戏，不仅是因为它精美的造型艺术，还有独特娴熟的表演艺术。

关键词：视觉传达；艺术表演；跪门吃草

引言：

时代在不断发展的同时，人们对于美的需求也在不断的提升，在这种情况下，传统的川北大木偶表演等方面的内容，越来越受到人们的关注。而表演者的表演质量则是决定人们对于大木偶的认同感的重要因素。这就要求表演者在进行二度创作时需要更好的对自身的表演进行设计，使得人与偶能够给予观看者美的感受合二为一，同时能够引起观看者与偶的共鸣与美的享受。

一、视觉传达及川北大木偶戏表演基本概念分析

(一) 视觉传达

视觉传达是现阶段艺术领域中应用最为广泛的概念之一而不同的艺术专业，对于视觉传达的认识也存在一定的不同。而从本文研究实际情况来看，本文主要是通过大木偶戏的视觉传达分析，其主要研究的内容是，以表演者与偶通过自身的肢体动作结合服饰，音乐，台词等内容进行故事的表达呈现。

(二) 川北大木偶戏艺术表演

川北大木偶戏在表演艺术上别具一格。如果深入幕后便能见到表演者(签子手)随着所扮演的角色轻走台步、翩翩起舞，一招一式如同“人大戏”的演员在台上表演一样。因此，这不仅要求表演者具有扎实的基本功，还要有过硬的木偶操作技巧，才能使诸多复杂而细微的动作准确无误、灵敏自如、干净利落。川北大木偶在表演技巧上的又一个特色是夸张手法，故意放大木偶的某一部位或突出某一形体动作，类似银幕特写镜头，借以展现人物的心理活动。这种优美干净、细腻与粗犷兼备的传神和丰富、奇异的特技，形成了川北大木偶独有的表演艺术特色。表演者需要通过自身对文学脚本的认识，将其展示成更加直观的，能够被人们所接受的形象进行表

演是人们在欣赏表演的过程中能够实现身临其境的感受，与剧本中的人物产生情感中的共鸣。

(三) 艺术夸张

川北大木偶的造型艺术独特。它形体高大，一般在1.5米以上，大而不笨，高而不呆，面部表情生动，眼耳鼻口活动自如，动作优美干净，在视觉形象上酷似真人。艺术来源于生活，但是也与生活存在较大的不同，其中艺术中最为重要的一点就是其具有一定的艺术夸张性。从中国人发展实际情况来看，多数的中国人在实际生活过程中自身的情感是比较内敛的，很少会有大的情绪的发泄，在这种情况下人的肢体动作以及面部表情的变化是比较细微的，难以发现人内心的情感。而艺术表演在实际运行的过程中，则是通过自身对于人物情感的认识，将人物的情感扩大化，利用夸张的表情或者是夸张的肢体动作表现人物的情感。

二、《跪门吃草》艺术表演三问三跪分析

视觉传达下的艺术表演在实际运行中需要利用比较夸张的动作，语言、表情等进行人物情感的表达，进而实现剧中人，表演者以及观看者三者之间的情感共鸣，更好的进行故事的展示。本部分在研究的过程中将基于上述部分的研究内容，以《跪门吃草》作为案例，以前的《跪门吃草》是以赠袍为主线，现已新版为跪门为主线。来分析在视觉传达视角下，如何更高质量的进行艺术表演。

(一) 新改编《跪门吃草》剧本

锣鼓起，范睢出场(范睢已穿袍，删减赠袍片段)

范睢【白】：可恼啊，可恨呐！我穿得破破烂烂，前去试探，可那须贾老儿，赠我一袍，还与我披上，我本想杀，我本想斩，我再看看，我再等等...

须贾(出场):等着,等着,等着...范雎,来此已是相府,还不与我速速通报,就说我魏国大夫须贾前来觐见。

范雎(范雎进府门下):是,是。

须贾:咦,这傻儿范雎,竟大摇大摆进去了?看来这秦国还是礼仪之邦,莫忙,待我门前问话。

军门甲:在此做甚?

须贾:进去那位是我好友,怎不见踪影?

军门甲:瞎了尔的狗眼,他就是俺家丞相!

须贾:你在怎说?

军门乙:他是俺家丞相!

须贾:你在怎讲?

军门甲乙:那是俺家张丞相!

(帮腔)呼啦啦一声惊雷打,须贾我汗珠子颗颗下。

须贾【唱】

当年作我门下客,如今位高相府居。(小丑步,水袖功)

军门甲:宣魏国大夫跪门觐见!

须贾跪步并展示帽翅功(一跪)

须贾:劳烦大人进门禀告,魏国大夫须贾拜见。

军门甲乙同念:你在怎说?你在怎讲?

须贾:范?张?范?张?你,你,你...

须贾【唱】

【接二流】:后悔不听妻的话,不该设计陷害她!

军门甲:宣魏国大夫一步一跪,跪步觐见!

脱帽,水发功(二跪)

军门甲:魏国须贾何在?丞相命你一步三跪,速速觐见。

须贾【唱】

【接二流】:冤家相逢狭路下,撑起颈项等他杀!

跪步功,吹胡,耸肩(三跪)进门

军门甲:丞相念赠袍之谊,设宴西廊,赏草料一方!

【吹吹锣中,完】

(二)三问三跪的情感表达极其表演特点

从上述的剧本中可以看出,通过乐队的节奏台词情绪的不同达到人偶同步。须贾的第一跪(问)发生在须贾疑问中知道自己门下客成为了宰相,在这种情况下,表演者在进行表演时需要表现出须贾的不相信,紧张后怕以及有惶恐感。选择使用小丑步以及水袖

配合一跪展示帽翅功的方式表现须贾的紧张情绪。而其的第二跪(问)则在须贾听闻军门恐吓下要求一步三跪叩拜时跪下,这一时期,须贾的情感在经过第一跪之后产生微妙的变化,利用脱帽,跪步方式进行展示惊恐。而第三跪(问),则发生在觐见之前,须贾感受到冤家相逢质感,内心的恐惧以及紧张到达最高点颤栗,在进行跪拜时动作相比于前两者而言,动作幅度更大,动作内容更多,选择跪步功、水发功,耸肩三个动作进行展示心里状态,使大木偶活起来,才能真正赋予它以“灵魂”。四、结束语

总而言之,始终把握住“保持和发扬民间艺术风格”的原则。表演者需要利用合理的且夸张的肢体动作语言等方面的内容进行故事的阐述及观看着能够更好地融入到表演者的故事讲述之中,在故事讲述中得到美(偶味)的感受,这样能更好地突出大木偶同台,真假难分的特点,增加其吸引力和感染力,达到强烈的,意想不到的艺术效果和画面感别树一帜。有利于提高非物质文化遗产传承和保护,加深国际友谊,促进文化交流,推动偶戏艺术的健康发展。

参考文献:

[1] 刘智勇,高甫.基于设计伦理意识观下的视觉传达设计——以包装设计为例[J].艺术科技,2016(5):63-,共1页.

[2] 曹志威.戏曲表演的学习与实践——以我与《虎囊弹·山门》为例[J].人物画报:上旬刊(8):1.

[3] 李楨.传统元素在视觉传达设计中的表现——以戏剧脸谱为例[J].戏剧之家,2020(27):23-24.

[4] 胡斌.基于视觉传达艺术发展的民族传统设计创新探讨[J].戏剧丛刊,2016,000(002):108-111.

[5] 薛媛.基于视觉传达艺术的创新设计理念教学探讨[J].大众文艺,2016(09):240-240.

[6] 吴应学.川北大木偶艺术,四川民族出版社 ISBN978-7-5409-5456-7,2014.5

作者简介:

李东 男 汉族 四川省大木偶剧院 637000 1989.04 四川南充 木偶戏剧 大专 三级