

The Practical Path and Artistic Value of Maintaining Integrity While Innovating in Theater Performance

Mei Wei

Yunnan Provincial Theater, Kunming, Yunnan, 650000, China

Abstract

In theater performance, maintaining integrity while innovating is not merely a theoretical discussion but a practical guiding principle. These two concepts are interdependent: maintaining integrity entails respecting and preserving traditional art forms, while innovation involves adapting to and creating for the aesthetic trends and audience demands of the new era, thereby enhancing its contemporary relevance and appeal. Based on this, this paper explores the practical approaches to maintaining integrity while innovating in theater performance, emphasizing the skillful integration of modern technology and creative concepts while adhering to the essence of drama and performance traditions, thereby promoting the continuous development of theater art and cultural heritage.

Keywords

theater performance; maintaining integrity while innovating; practical path; artistic value

话剧表演中守正创新的实践路径与艺术价值

魏玫

云南省话剧院, 中国·云南昆明 650000

摘要

在话剧表演中, 守正创新并非仅仅停留在理论探讨层面, 它是有实际指导意义的行动准则。守正和创新这两个概念相互依存, 其中守正意味着对传统艺术形式给予尊重并进行传承, 创新则是针对新时代的审美趋势以及观众需求做出适应与创造, 以此提高其时代感和吸引力。基于此, 本文将探讨话剧表演中守正创新的实践途径, 着重突出在坚守戏剧本质与表演传统的前提下, 巧妙地将现代技术与创作理念相融合, 推动话剧艺术不断发展以及文化的传承。

关键词

话剧表演; 守正创新; 实践路径; 艺术价值

1 引言

随着社会持续进步以及观众审美需求趋向多样化, 话剧表演遭遇了前所未有的挑战与机遇。如何在保持传统精髓的同时, 融入现代元素, 成为话剧艺术可持续发展的关键点。在话剧表演的艺术实践中, “守正”跟“创新”是彼此交织的两个核心观念, 它们一同构建起推动话剧艺术发展的动力以及方向。“守正”着重对话剧传统给予尊重和维护, 保证艺术有纯粹性以及文化底蕴。“创新”是在维持传统的前提下, 对话剧表演展开改革和创造, 让其更契合现代观众的审美需求。鉴于此, 本文将从话剧表演中守正创新的实践路径着手, 剖析怎样在坚守戏剧本质与表演传统的基础上, 实现与现代技术以及创作理念的巧妙融合, 并揭示这一进程中话剧表演的艺术价值。

【作者简介】魏玫(1978-), 女, 回族, 中国云南昆明人, 本科, 二级演员, 从事话剧表演研究。

2 话剧表演中守正创新的理论基础

2.1 话剧本质的内涵

话剧作为舞台艺术的瑰宝, 其本质是一门表演艺术, 具体表现为借助演员的演绎, 把剧本里的故事、情感以及人物鲜活地呈现于观众眼前。话剧在表现形式上, 是以语言作为主要手段的艺术样式, 其关键之处在于演员和观众之间存在着直接的交流互动, 演员凭借台词、动作以及表情来呈现角色的内心世界与生活体验, 而观众则凭借观察以及聆听来参与到戏剧之中, 感受人物的情感, 体会人生的种种滋味。同时话剧舞台实际上也是现实世界的一种缩影, 它借助虚构的剧情与人物, 对现实生活进行模仿, 但在艺术创作过程中又对其加以超越, 以此实现对生活本质的深入洞察以及对人类情感的提升^[1]。另外部分话剧的虚拟性也让创作者可以在舞台上构建出不受现实约束的想象空间, 这使得话剧成为一种可以跨越时空、突破现实限制的艺术形态。

2.2 话剧表演的特点与传承分析

话剧是一种有高度综合性的艺术样式, 它融合了文学、

表演、音乐、舞蹈等诸多艺术要素，借助独特的舞台设计以及灯光效果，营造出丰富多样的视觉与听觉享受。一方面，话剧表演十分注重语言的精炼且生动，话剧演员依靠台词的传递，把角色的内心情感以及故事情节呈现给观众。另一方面，话剧表演对肢体动作的表现力颇为看重。在话剧中，演员的肢体动作并非仅仅是单纯的身体举动，也是情感的表达以及角色的塑造^[2]。而且合理的舞台设计与道具运用可提高戏剧的真实感以及观众的沉浸感，为观众带来更为丰富和立体的观赏感受。

在传承方面，话剧作为一种拥有较长历史的艺术形式，其承载着极为丰富的文化内涵以及艺术价值，从古典话剧逐步发展至现代话剧，话剧表演处于持续的发展以及演变进程当中，积累了数量众多的艺术经验以及表演技巧，经由一代又一代演员进行传承与发扬，这些经验和技巧促使话剧表演可持续发展并实现创新，变得日益多样化且丰富化。

2.3 现代技术与创作理念对话剧表演的影响

随着科技的快速发展，现代技术对话剧表演的影响变得日益明显，先进的音响、灯光以及投影技术给话剧舞台带来了前所未有的视觉效果，让戏剧场景变得更为逼真，情感表达也更加深刻。同时，虚拟现实（VR）和增强现实（AR）等前沿技术的应用，还为观众提供了沉浸式的观赏体验，使观众好像置身于戏剧情境中，跟角色同呼吸、共命运。在创作理念方面，现代话剧更看重个性化与多元化的表达，这使编剧不再局限于传统的叙事结构和人物设定，而是大胆去尝试各种新颖、前卫的创作手法，以此呈现当代社会的多样性与复杂性，丰富了话剧的艺术表现力。

3 话剧表演中守正创新的实践路径

3.1 坚守戏剧本质，保持话剧表演魅力与深度

话剧是一种依靠语言、动作以及表情作为主要表现手段的艺术形式，它的本质是借助演员出色的演技和深刻的情感传达，让观众在欣赏时产生共鸣并获得感悟。在话剧表演中，相关人员必须坚守话剧表演的核心价值，保证话剧表演始终能贴近人心，引发观众共鸣，在追求创新时也不能忽视话剧表演的本质，要保持话剧表演的魅力与深度。这就需要演员们要有扎实的表演功底，还要深入领会剧本和角色，把自身情感与角色融为一体，凭借细腻表演将角色内心世界呈现给观众。话剧表演也要重视舞台设计以及音乐、灯光等元素的配合，营造出和剧情相契合的氛围，让观众能沉浸在戏剧情境中，感受到话剧表演的独特魅力。在创作过程中不断拓宽创作视野与思维方式，挖掘有普遍价值和启示意义的主题，积极关注当代社会发展趋势，及时调整创作思路与手法，让作品更具针对性和实效性^[3]。比如在话剧《茶馆》中，演员们凭借对角色性格的深刻理解与精湛演技，将旧社会中小人物的悲欢离合呈现得十分充分，使观众在共鸣中思索社会的变迁以及人性的复杂。同时舞台设计和音乐、灯光的巧

妙运用，也营造出了浓厚的时代氛围，让观众仿佛穿越时空，亲身经历了那段历史，既保持了话剧表演的魅力与深度，还借助创新手法赋予了经典剧作新的生命力，使其在现代社会依旧有强大的艺术感染力。

3.2 融合现代元素，丰富话剧舞台的表现形式

现阶段，随着科技持续进步以及社会文化朝着多元化方向发展，话剧表演已不再被传统的形式与内容所束缚，而是开始踊跃地融合现代元素，探寻全新的表现形式，能为观众带来更为丰富的视觉与听觉享受，让话剧作品更加贴近现代生活，引发观众的共鸣与思考。话剧表演可积极参考电影、电视等视觉艺术的表现手法，借助多媒体技术以及特效的运用，强化舞台的视觉效果与冲击力。舞台上，多媒体投影技术呈现出绚烂多彩的背景画面，与演员们的表演相互映衬，营造出一种如梦如幻的氛围。同时运用烟雾、灯光等特效，提高了舞台的层次感与立体感，使观众仿佛置身于神奇的世界当中。且该话剧还巧妙地运用了肢体、舞蹈、武术以及戏曲等多种表演形式，将唐僧师徒四人的形象刻画得惟妙惟肖，呈现出他们取经路上的艰辛与坚持，实现了对经典文学作品的当代演绎。话剧表演还可借鉴流行音乐、舞蹈等艺术形式的元素，把现代音乐、舞蹈融入话剧表演中，为传统话剧注入新的活力与魅力^[4]。这种跨界的尝试可丰富话剧舞台的表现形式，还可吸引更多年轻观众的关注与喜爱。另外跨界合作也是丰富话剧舞台表现形式的关健方式，特别是目前文学、电影作品的话剧改编已成为话剧的关键创作来源。如在2024年的话剧舞台上，根据徐则臣获茅盾文学奖同名小说改编的《北上》，以大运河为背景，借助时空并置、纵横交错的剧情结构，讲述了几个家族跨越百年的史诗故事。该剧在舞台上运用了多媒体技术与立体布景，将大运河的壮丽景色与家族故事完美融合，让观众仿佛穿越时空，亲身经历那段波澜壮阔的历史。而且该剧还创新了舞台设计，借鉴电影的表现手法，借助光影、音效的巧妙运用，提高了剧情的紧张感与悬疑性，使观众在欣赏话剧的也享受到了如同电影般的视觉盛宴。这种跨界合作的模式丰富了话剧舞台的表现形式，也为文学作品的话剧改编提供了新的思路与方向。

3.3 提升自身能力，满足当代观众的审美需求

在话剧表演中，守正创新要求相关人员持续提高自身专业技能以及艺术修养，创作出更具吸引力与深度的话剧作品。一方面，观众对于演员的要求越来越高，要求演员精准把握角色的内心世界，借助细腻的表演与情感表达引发观众共鸣。因此演员需要凭借不断学习和实践提升演技水平，在舞台上呈现角色魅力与情感深度^[5]。另一方面，导演应当拥有扎实的戏剧理论知识，可精准地领会剧本的内涵以及艺术特色。除此之外，导演还得有出色的组织协调能力和舞台控制能力，如此才能保障整个表演顺利开展。导演还需留意当代社会的发展走向，及时对创作思路与手法做出调整，让作品更具时代感以及现实意义，契合现代观众的审美需求。与

此同时, 编剧也需要关注当代社会现象以及人物命运, 凭借独特的视角和敏锐的洞察力, 发掘出有普遍价值与启示意义的主题, 并在创作进程中, 持续拓宽创作视野以及思维方式, 创作出更具深度与艺术价值的话剧作品, 让剧本既富有内涵深度, 又具备观赏性。

3.4 挖掘文化底蕴, 推动艺术发展与文化传承

文化底蕴是话剧作品的灵魂, 其中蕴藏着极为丰富的历史信息以及民族智慧。借助挖掘文化底蕴, 话剧作品可更为精准地呈现社会现实以及人民心声, 让观众在欣赏艺术时, 深切感受到文化所有的独特魅力与强大力量。为了实现这一目标, 话剧从业者应当强化对传统文化的学习与研究, 深入知悉民族文化的精髓及特色, 并将其融入话剧创作过程中, 以此让作品拥有更为深厚的文化内涵。同时把传统文化与现代审美相互结合, 创作出具有时代感与创新性的话剧作品, 在提升作品艺术价值的同时让观众在欣赏过程中领略到传统文化的魅力以及现代审美的创新之处。比如可把历史故事、神话传说、民间故事等诸多传统文化元素融入现代话剧创作里, 借助现代视角与手法对这些故事给予重新诠释, 使其保有传统文化的韵味, 又契合现代观众的审美需求。

4 话剧表演中守正创新的艺术价值

4.1 推动了话剧艺术的发展

守正创新既是对传统给予尊重与维护, 也是对现代观众审美需求作出的积极回应, 其为话剧艺术注入了新活力, 让话剧艺术在持续变化的社会环境中维持竞争力。在新时代, 话剧表演在保持传统艺术形式的同时, 持续探索创新性创作手法与表现形式, 如多媒体技术运用、跨界合作以及创新舞台设计等, 既丰富了话剧舞台表现形式, 又提高了观众观赏体验, 使话剧艺术更具时代感且富有吸引力, 能在不断变化的社会环境中保持活力并不断提升影响力。

4.2 促进了文化传承与创新

在话剧表演中, 凭借深入挖掘并传承传统元素, 再融合与创新现代元素, 话剧表演在实现文化传承的同时, 也为文化的创新发展开拓了新的可能。话剧表演借助对经典剧本、角色特性以及表演技艺的研究和传承, 促使传统文化在当代社会得以传播与弘扬。这种传承不只是对传统艺术形式的留存, 也是对传统文化精神的延续。经过话剧表演, 观众

可更直观地领略到传统文化的魅力与内涵, 提高对传统文化的认同感和自豪感。另外话剧表演作为一种艺术形式, 有着广泛的受众群体和传播能力, 依靠秉持守正创新, 引入现代元素与创意, 话剧表演可更有效地吸引现代观众, 把文化传承与创新的理念传递给更多人, 为文化的创新发展创造了新的契机。

4.3 提升了国家文化软实力

话剧艺术作为国家文化的关键构成部分, 在国际文化交流中发挥着关键作用。凭借传承传统元素与融合现代元素, 话剧表演可更出色地呈现人类共有的情感与价值观念, 引发不同文化背景观众的共鸣, 这种艺术魅力和文化内涵的提升, 让话剧表演在国际舞台上更具竞争力, 为国家文化软实力的提升给予了有力支持。同时借助和其他国家的剧团以及艺术家展开交流合作, 话剧从业人员可学到更多表演技巧与创作理念, 提升我国话剧表演的整体水准, 并且还可把中国的话剧艺术推向世界舞台, 塑造有国际影响力的文化品牌, 提升国家的文化形象与声誉, 进一步提高我国在国际上的影响力。

5 结语

综上所述, 话剧表演中守正创新的实践路径为话剧艺术发展带来了新活力, 提升了国家文化软实力。在坚守戏剧本质的基础上, 借助融合现代元素、提升自身能力、挖掘文化底蕴等多样方式, 话剧表演能持续拓展表现形式与内涵深度, 进一步契合了观众的审美需求, 为传统文化的传承与发展注入了新活力。在未来, 相关人员需持续探索话剧表演进行创新, 不断推动话剧艺术前行, 以为我国文化事业繁荣贡献更多力量。

参考文献

- [1] 赵敏捷.新时期话剧舞台表演存在的问题及创新路径分析[J].参花,2025(13):99-101.
- [2] 蔡夏颖.传统与现代的融合:跨文化视野下的话剧表演[J].戏剧之家,2025(01):46-48.
- [3] 杨敏.新形势下话剧舞台表演的创新分析[J].戏剧之家,2024(19):42-44.
- [4] 张冬微.新形势下话剧舞台表演的创新路径[J].嘉应文学,2024(12):113-115.
- [5] 章琳.肢体语言为话剧表演锦上添花[J].云端,2023(36):60-62.