

在戏剧创作中如何把握好大众审美

张鹏飞

西安翻译学院 陕西西安 710105

[摘要] 如何认识和把握大众审美，关乎戏剧作品的舞台生命。戏剧能给予观众美好的视觉体验，使他们产生强烈的情感共鸣。戏剧创作者要将现实的生活、情感与观众的生活经验结合起来，尊重大众的审美需求。观众是戏剧艺术的欣赏主体，戏剧只有尊重大众审美需求，才能不断发展。

[关键词] 戏剧创作；大众审美；把握；策略；

[中图分类号] G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1647-9325(2023)-0076-02 **[收稿日期]** 2023-05-25

大众审美是观赏和评价戏剧的重要标准，也是戏剧欣赏活动中的重要元素。因此，正确认识和把握大众审美对于戏剧创作显得十分重要。在进行戏剧创作的过程中，一定要把握真实题材，从现实生活中寻找戏剧创作的重要元素，并将所寻素材进行艺术提炼，加入独特灵感，使戏剧创作与大众审美相契合，使观众感受到艺术应有的魅力。本文通过叙述大众审美的发展趋势，分析戏剧创作与大众审美的关系，具体阐释把握戏剧创作中大众审美的策略。

一、大众审美趋势

在我们的生活中，审美是必不可少的美学现象。随着经济的发展，人们的生活水平逐渐提高，对于美学的追求也越来越高，人们偏爱生活中各种各样的美的事物，而美的事物也给人们带来多姿多彩的审美体验。审美普遍存在于生活中，其内涵非常丰富。

大众审美主要强调的是社会普通大众具有指向性与前瞻性的审美趋势与特征，“大众”这个词，更为深入地界定了“审美”的内涵，审美主体不是研习美学的审美专家，

不是热爱艺术的艺术学者，也不是有着丰富经验的专业人士。大众审美是更倾向于欣赏者的一种审美情趣，这种审美情趣从自己的心灵出发，以自己的生活经验为基础，仅从欣赏的角度对这些艺术作品进行审美评价。

大众审美与社会发展和大众传媒关系紧密，随着互联网技术的发展，越来越多的普通人加入了评价艺术作品的队伍，这也使得“大众审美”这个词越来越流行。大众审美不再受艺术领域的限制，使得这些艺术作品逐渐向着艺术通俗化方向发展，变得更加贴近人们的生活，契合人们的心灵世界，从而方便大众不断地了解艺术，满足大众不断提升的审美需求。

大众审美的发展趋势是现代人越来越关注的问题。随着社会的进步和人类生活水平的提高，大众审美也在不断发展。大众审美的出现与发展带来了民众审美水平的提升，引起了各类艺术工作者的思考。

随着艺术的不断发展，各类艺术工作人员也逐渐开始提升对大众审美趋势的关注度，各种各样的艺术作品给了大众更多的想

象空间和审美选择，结果部分艺术工作人员为迎合大众审美而依照大众的审美情趣设计艺术作品，这使得艺术失去了原有的审美价值。

从根本上说，每一个独立的个体都有不同的情感，与情感息息相关的审美情趣自然不可能完全相同，艺术工作人员无法满足所有个体的审美需求。为使艺术作品得到更多人的青睐，一部分艺术工作人员往往从迎合大众审美趋势的角度入手，从而影响了其艺术创作的初衷。

事实上，大众审美应该对艺术作品产生积极影响，而不应对艺术创作产生导向作用。因此，维护大众审美的良性发展，不以艺术作品迎合大众审美趋势，是每个艺术工作人员应该深刻思考的问题。

二、戏剧创作与大众审美的关系

现代意义上的戏剧有两层含义，一层含义是指通过演员表演故事的艺术形式，即以语言、动作、舞蹈、音乐等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。另一层含义是指剧本，即从文学角度阐释戏剧这个概念。

戏剧最早来源于人类社会劳动，是模仿劳动的一种舞台艺术。戏剧的主要表演形式是舞台艺术表演。戏剧演绎的内容可以来源于生活，也可能亦真亦假，通过演员表情、动作，音乐，节奏等，一次次牵引着台下观众的喜怒哀乐，拨动着观众心中的那根弦。

可以说，戏剧是一种具有欣赏价值的艺术形式，其离不开观众这一欣赏主体，因此，戏剧与大众审美必将是对立统一的关系。没

有了戏剧，观众无法被带入舞台的奇妙空间中；没有了大众审美的关注，戏剧就失去了原有的艺术价值。

从这两个层面进行分析，我们既不能忽视戏剧创作的重要性，又必须重视大众审美对戏剧的导向作用。戏剧创作来源于大众生活，戏剧创作一方面牵引着观众的喜怒哀乐，一方面受到大众审美需求的影响，戏剧创作者必须坚持以现实题材为创作导向，拉近戏剧创作与大众审美的关系。

戏剧是直接面对大众的艺术形式，因此一定要正确把握戏剧创作与大众审美的关系。只有尊重大众审美的需求，戏剧才能更好地生存。就大众而言，随着物质生活的富足，人们逐渐开始追求审美世界的富足，更加渴望从艺术中汲取情感的寄托。

戏剧来源于生活而高于生活，戏剧创作包含很多现实生活素材，如现实的生活场景、现实的对白、现实的情感，这些内容贴近人们的生活，更容易让观众体会戏剧中蕴含的真实情感。据此分析，戏剧的创作灵感来源于生活，要从现实生活中提取戏剧创作的元素，坚持拉近戏剧与大众的关系，坚持情感的真实性和真实性，更容易引起大众的共鸣。在戏剧创作过程中，戏剧艺术创作者应该肩负起引领大众的职责，坚持追求艺术的精品化，从民间来，到民间去，向大众学习，从而实现戏剧创作与大众审美的完美融合。

三、把握戏剧创作中的大众审美的策略

(一) 俗世观照选择素材

百姓生活就是所谓的俗世观照，这里有

山川河流，有四季变换，有春华秋实，有鸡零狗碎，正是这些生活中的点点滴滴，构成了素材最真实的本源。戏剧创作就是以大众审美为创作导向，以根植人们生活为创作原则，通过记录时代变迁，把握时代脉络，展现时代风貌，最终为观众呈现富有民族特色、地域特色、人文特色和时代特征的艺术精品。

戏剧的创作素材应当根植现实，与时代相连，坚持与大众的现实生活紧密联系，尊重大众的审美情趣，符合社会进步的发展要求。戏剧应当来源于生活，更加真实而生动地还原生活，又要突出生活的跌宕起伏，以小见大，用普通人和身边事来讲述一个个有意义的故事，给予大众最温暖的情感体验。

戏剧创作中的素材选择，一定要在适应大众审美需求的同时，以更真实的情感体验，引领大众生活向着积极、健康的角度发展，这才符合社会发展的要求。如20世纪50年代以来，全国范围内出现了大量以现实为剧本的戏剧作品，如豫剧《小二黑结婚》《刘胡兰》，评剧《刘巧儿》，秦腔《一家人》等。这些戏剧作品来源于现实生活，反映了一段时间的社会现实。由于侧重对现实生活的演绎，这些戏剧作品更加注重对人物的塑造和情感的体现，以不同的音乐、服饰、表演来展现人物情感，并引起观众强烈的情感共鸣。这些俗世观照中的素材在反映现实社会的同时，把大众审美和民族情感联系在一起，使得戏剧创作给社会发展带来更为积极、向上的引导力量。

(二) 艺术提炼匠心独运

戏剧创作一方面要符合大众审美情趣，另一方面不能因为过度迎合大众审美而忽视了艺术本身独特的表现力。因此，戏剧创作者需要保持艺术创作的灵感，体现出艺术提炼中的匠心独运。艺术虽然来源于生活，但是一定要高于生活，这才是艺术创作的真谛。戏剧创作者应该重视戏剧创作中的艺术美感。为了体现艺术美感，戏剧创作者需要对艺术进行加工提炼。戏剧创作者应该用心看待整部作品，从生活中提炼素材，实现生活与艺术的完美融合，从而真正意义上触及观众的心灵，彰显艺术记录时代和引领大众的作用。

(三) 塑造具有典型意义的人物形象

在现实生活中，随着人与人的交往，我们的生活逐渐呈现出不同的场景。而在戏剧中，在戏剧创作人员的不断努力下，舞台也为我们展现了人类社会的生活百态：有喜有忧，有怒有悲；有聚合，有离愁；有欢笑，有泪水。在现实生活中，每个人都是舞台上的一个角色，我们演绎着属于自己的百态人生。

戏剧创作者可以通过塑造具有典型意义的人物形象，使戏剧作品更容易引起观众的共鸣，从而使观众更清晰地体会创作人员在戏剧中宣泄的情感，感受到戏剧应有的情感魅力。比如，现代京剧创作人员对《卓文君》进行合理改编，以突出女子追求婚姻自由为主线，通过对历史上卓文君形象的塑造，将现代女性独立、自强、有主见、有胆识的特征展现得淋漓尽致。该剧能够不断引起大众

的审美情感共鸣，是现代女性解放的重要体现，也是时代进步的真实体现。

(四) 诠释具有时代意义的故事内核

通过对戏剧中大众审美情感体验的感知，我们不难发现，那些能够使人产生情感共鸣和受到大众好评的戏剧，通常是紧跟时代步伐，展示时代风采的优秀作品。可以说，在戏剧创作中，注重对时代意义的诠释，可以给予观众更为深刻的启示。我们不停重复“艺术来源于生活”的口号，就是时刻提醒每位戏剧创作人员“时代意义”的重要性。现在，人们对于生活的解读不再停留在“生存”层面，而更加注重生活中那些属于时代的符号，人们对于生活的解读也随着社会的进步和生活水平的提高而变得深刻。

比如，陇剧的开山之作《枫洛池》体现了甘肃本土的文化背景，戏剧创作人员充分考虑当时的时代背景和大众审美情感体验，以动人的故事情节，浓郁的陇东地方特色和典雅的表演风格，获得了观众的认可。

四、结论

How to grasp the public aesthetic appreciation in the drama creation

Peng-fei zhang

Xi'an Translation Institute, Shaanxi Xi'an 710105

Abstract: How to understand and grasp the public aesthetic appreciation is related to the stage life of drama works. Drama can give the audience a beautiful visual experience, so that they have a strong emotional resonance. Drama creators should combine the real life and emotion with the audience's life experience, and respect the aesthetic needs of the public. The audience is the main appreciation of drama art. Only by respecting the aesthetic needs of the public can drama develop continuously.

Key words: drama creation; public aesthetic; grasp; strategy;

戏剧能将观众带入舞台设置的奇妙空间，通过在舞台上演绎经过改编的故事情节，创造一定的情境，从而引导台下观众产生一系列真实情感。戏剧离不开观众这一艺术欣赏主体，戏剧创作者正确认识大众审美需求显得十分重要。大众审美来源于现实生活和现实情感，戏剧也需要在尊重生活的基础上进行创作。因此，戏剧创作者需要明确自身所肩负的记录时代、引领大众的艺术职责，正确分析大众审美的发展趋势，正确认识戏剧创作与大众审美的关系，不断创作优秀的戏剧作品。

参考文献:

[1] 张湘锋. 影视戏剧艺术传播的现代化与大众化趋势探讨[J]. 新闻传播, 2018, (20): 38-39.

[2] 李利宏. 李利宏导演思维[M]. 中国戏剧出版社, 2015. 100-107.

[3] 刘景亮, 谭静波. 中国戏曲观众学[M]. 中国戏剧出版社, 2004. 57.

