

武打设计在戏剧表演中的创作与应用研究

李瑞茜

广州体育学院, 广东 广州 510500

DOI: 10.61369/SDME.2025300006

摘 要 : 凝聚传统武术力量, 编排现代戏剧、微电影, 进行一场别开生面的创意尝试, 必将带给观众耳目一新的文化体验。本文探讨武打设计与戏剧表演内涵, 并深刻分析广东南拳与太极拳动作元素的丰富程度, 提出关于武打设计在戏剧表演中的应用策略。剖析总结了武打设计在戏剧表演中的实际意义与应用策略。这旨在唤醒人们心中对于武打动作的情怀, 从南拳和太极拳中重新感受动作力量与戏剧张力。

关 键 词 : 武打设计; 戏剧表演; 创作; 应用; 策略

Research on the Creation and Application of Martial Arts Choreography in Theatrical Performances

Li Ruixi

Guangzhou Sport University, Guangzhou, Guangdong 510500

Abstract : Integrating the power of traditional martial arts into the choreography of modern theater and microfilms represents a unique and innovative attempt, which is bound to bring audiences a refreshing cultural experience. This paper explores the connotations of martial arts design and theatrical performance, conducts an in-depth analysis of the richness of movement elements in Guangdong Nanquan (Southern Fist) and Tai Chi, and proposes application strategies for martial arts design in theatrical performance. It also analyzes and summarizes the practical significance and application strategies of martial arts design in theatrical performance. The research aims to arouse people's affection for martial arts movements and reawaken the perception of movement power and theatrical tension through Nanquan and Tai Chi.

Keywords : martial arts choreography; theatrical performances; creation; application; strategies

一、武打设计与戏剧表演内涵

关于武打动作的精彩表演塑造出丰富的人物性格、故事情节, 让戏剧本身极具张力。这里的武打动作来源于武术、动作两部分, 前者还可以同等进行替换, 也就能传递出不同的戏剧韵味。如果是武术, 能够从传统文化中汲取营养, 比如说京剧中的武打(刚劲有力、气势磅礴), 还有太极拳、广东南拳, 甚至是武侠话剧动作, 都能够从中瞥见武术内核。广东南拳刚、猛、脆、快, 太极拳柔、缓、连、圆, 通过对比明显可以看出他们属于不同的武术风格, 在未来戏剧表演中的融合渗透, 具有深远意义。如何将其中的“刚柔并济”充分发挥, 让戏剧叙述更能够打动人心, 就是武打设计方案的重点。而如果是国外的武术, 如泰拳、格斗等, 也将带来不一样的戏剧效果。戏剧表演是舞台上的艺术, 通过融合武打动作, 必将焕发出不一样的生命力。我们仍然可以从话剧、舞剧、传统戏剧中“吸收精华”, 将其中与武术、武打内核相似的部分进行提取, 所谓创新正是如此。武打设计重塑人物形象、故事情节, 让戏剧表演变成一门综合性的艺术形式, 值得我们深入探索与实践。

二、武打设计在戏剧表演中的实际意义

(一) 增强形体表现力

对演员来说, 舞台打斗的训练和表演是一体的, 只有“台下十年功”, 才能成就“台上五分钟”。这是提高演员本身形体表现力、表演能力的方式之一。斯坦尼斯拉夫斯基认为演员应当接受武术方面的训练, 不仅仅是为了完成动作, 也要让自己的形体表现更加机灵、敏捷、轻快。戏剧大师梅耶荷德极其重视演员的形体能力, 创建了“有机造型术”的演员形体训练方法。日本戏剧大师铃木忠志所创建的“铃木方法”同样是国际上享誉盛名的对演员身体训练进行深度研究的又一重要方法。通过一系列的训练和舞台呈现, 有效增强了演员对自身形体的控制能力, 并且逐步“加码”, 还能够提高其身体素质, 辅助锻炼直至完成更多、更丰富的武打动作。

(二) 丰富话剧创作语言

戏剧表演中, 语言配合肢体动作, 能够传递出不一样的情绪。所谓肢体语言也是语言的一部分, 因而能够充实话剧的创作语言。毫无疑问的是, 打斗动作能够为演员提供更多表演创作方

面的可能性。以其对肢体、表情和声音的控制,呈现矛盾与冲突,表达感受与想法,又重新在动作中一一刻画,极具深度。从这里,我们也能够看到戏剧情节的张力,看到戏剧表演本身具有的观赏性,更看到诸多精彩绝伦的动作场面,可谓一举多得。综上,武打设计丰富了话剧的创作语言,对于戏剧本身的丰富性、深刻性具有重要意义,为导演、演员等留下创作空间,更为观众留下更多遐想的空间。

（三）探索全新戏剧表演类型

从戏剧艺术的角度来看,打斗动作本身就是戏剧类型中不可或缺的一种。那么,融合传统武术的武打设计,必然带给戏剧表演更加丰富的内容,无疑利于探索全新的戏剧表演类型。根据这样的逻辑,我们在创作戏剧作品时,还可以化用更多元的武打动作形式,结合更多、更深厚的戏剧类型进行创作表演,创作更加真实、精彩的动作场面。其可以是“中西合璧”、“武侠宣传”、“亚洲文化交流”等等任意形式,必将焕发出戏剧艺术更大的魅力,熏陶和感染众多爱好者、学习者和从业者。

三、武打设计在戏剧表演中的创作与应用策略

（一）传统武术元素的舞台化转化

毋庸置疑,传统武术是中华优秀传统文化中的重要部分,蕴含着丰富的身体语言、技击逻辑。将武术与戏剧相融合,重新创作,朝着“一加一大于二”的方向努力,必将带来不一样的戏剧艺术。因此,武打设计的关键任务之一,便是实现传统武术元素的舞台化转化,通过艺术提炼、节奏调控与视觉重构,使其契合戏剧叙事的需求。例如,南拳讲究短桥硬马、寸劲发力,在舞台上可将其刚猛特质保留,但需放大动作幅度、延长发力轨迹,以增强观众的视觉冲击力。“抱拳礼”不仅是一种起势动作,更可作为角色身份、立场或情绪状态的象征符号;“翻腾”“扫腿”等动作亦可被赋予特定情境意义,表现慌乱、愤怒或英勇。再者,舞台空间限制要求对武术动作进行适应性调整,要求编导在保留武术神韵的同时,合理压缩动作幅度、优化走位路线,并借助灯光、布景等手段强化动作张力。舞台武打是为“看”而设计的,而非为“打”而存在,动作也必须具有正面展示性与层次感。综上,传统武术的舞台化转化是一项融合文化理解、美学判断与技术调度的系统工程,还需要我们在守正创新中做出平衡。

（二）协调武打动作节奏和戏剧情节

武打设计若脱离戏剧情节,极易沦为炫技式的杂耍表演,丧失其叙事功能与情感价值。因此,协调武打动作节奏与戏剧情节发展,是确保武打服务于整体戏剧结构的核心策略。具体而言,武打节奏应随剧情张力起伏而变化。在紧张激烈的冲突高潮处,动作宜快、密、重,如《赵氏孤儿》中程婴与屠岸贾的对决,可通过密集的攻防转换、突然的静止停顿以及爆发性的收招,强化生死一线的压迫感。并且,武打节奏还应与角色性格相匹配。豪放者动作大开大合,细腻者则偏重巧劲与闪避,这种差异化设计有助于塑造立体人物形象。更重要的是,武打应承担推动情节的功能。一场精心设计的打斗不应只是“打完就过”,而应引发后

续事件,如一方受伤导致计划失败、误伤无辜激起民愤、或通过打斗揭示隐藏身份等。此时,动作的节奏安排便需预留“转折点”,如在看似占优之际突然失手,或在缠斗中意外发现关键线索。同时,武打节奏还需与配乐、灯光、音效协同。鼓点可加速心跳,慢板可延展情绪,追光可聚焦关键动作,这些元素共同构建出多维度的节奏网络。总之,武打不是孤立的肢体表演,而是戏剧节奏体系中的有机组成部分,唯有将其深度嵌入情节肌理,才能实现“打得有理、打得有情、打得有戏”。

（三）协同动作设计与幕后部门工作

现代戏剧表演中,创作武打动作戏,不能只让演员一个人承接任务,更要协调整个部门的工作,凸显武打动作的艺术张力,以其作为核心或点缀出现,更具实际意义。比如说,灯光师要结合打斗的激烈程度变化亮度、色彩。遇到紧张对峙的时刻,立即用冷光营造压迫感,是最为基础的。如果还能够配合强光、特殊光源,则更能够突出气势。同时,音响师也要配合动作,对出拳、踢腿等进行声效的放大处理,增强动作画面感、冲击力。这样观众才能够感觉真实,并对戏剧艺术感兴趣。影视剧、微电影中也是一样。只有协调所有技术完成武打设计,才能够实现高质量武打。舞美布景不仅要为武打留出安全、合理的活动空间,相应风格也应与动作类型相匹配,比如传统戏曲中的程式化武打适合简约写意的舞台,而现代话剧中的实战风格则需要更写实的环境支撑。服装和道具同样关键,衣服太紧会限制动作,材质太响可能干扰台词。道具若过于轻飘或不牢固,不仅影响表演效果,还可能带来安全隐患。因此,在创作初期,武打设计团队就应与其他部门共同参与剧本分析和排练讨论,明确每一场武打在剧情中的作用、角色的心理状态以及所需的技术支持。只有这样武打才能真正融入戏剧整体,成为推动故事、刻画人物、营造氛围的有效手段,而不是孤立的“动作秀”。

（四）突破武打动作训练和表演鸿沟

武打演员在训练阶段往往注重动作的规范性、力度和准确性,强调反复练习形成肌肉记忆。但在实际舞台表演中,观众看到的不应只是“标准动作”,而是角色在特定情境下的真实反应和情感表达。这就形成了“训练”与“表演”之间的鸿沟:前者偏重技术,后者强调戏剧性。若演员只照搬训练套路,缺乏对角色动机、情绪和关系的理解,武打就会显得生硬、空洞,甚至脱离剧情。要弥合这一差距,首先需在训练中融入表演意识。在练习招式时同步思考“我为什么打”“此刻角色是愤怒还是恐惧”“对手是谁、关系如何”,让每个动作都带有心理依据。其次,导演和武打指导应在排练中引导演员将技术动作转化为戏剧语言,比如通过调整动作速度、幅度或停顿来表现犹豫、决绝或疲惫等状态。此外,可采用“情境化排练”方法,把武打段落放在完整场景中反复打磨,让演员在真实对白、走位和情绪流动中自然带入动作,避免“先演戏、再打架”的割裂感。同时,鼓励演员参与动作设计过程,使其在理解角色的基础上提出符合人物性格的动作建议,增强表演的主动性与真实感。最终目标是让武打不再是外加的“动作场面”,而是角色内心冲突的外化、剧情发展的自然延伸。以此实现技术服务于表演、动作承载情感,让武打成为

戏剧表演的一部分。

四、结论

总而言之，武打设计与戏剧表演相融合，将焕活武打戏的内核力量，鼓舞当今的一大批观众。同时，也重新关注到武术文

化，让更多人对此感兴趣，达到宣传和健康体育影响目的。但我们也不能忽视当前武打设计在戏剧表演中的创作应用是较为枯竭的，应当真正引起重视，并且将其作为戏剧表演的一个分支去发展、改革与创新。在相关作品的排演中，注重发扬传统、协调配合、团队合作与艺术重塑，必将为丰富戏剧表演艺术内涵贡献更多力量。

参考文献

[1] 王勇. 戏曲武打表演的传承与创新 [J]. 新传奇, 2024, (31): 30-32.

[2] 王勇. 院剧的武打表演技巧与艺术风格 [J]. 新传奇, 2024, (28): 25-27.

[3] 陈泽骞. 节奏在戏剧表演艺术中的作用探究 [J]. 戏剧之家, 2024, (02): 55-57.

[4] 孟小军. 勇气与胆略——上海戏剧学院表演系2017级本科西藏班形体教学随想 [J]. 西藏艺术研究, 2022, (03): 46-49.

[5] 郑代义. 时代光影与视觉景象：武术剧中的美学文化研究——基于2022春晚《乳虎啸春》节目的分析 [J]. 体育与科学, 2022, 43(03): 29-33.

[6] 徐建国. 清宫“神鬼打斗戏”论——以宫廷大戏《昇平宝筏》为例 [J]. 戏曲艺术, 2021, 42(03): 93-100.

[7] 刘广春, 张传龙. 先秦时期戏剧与武术同根并蒂论绎 [J]. 四川戏剧, 2021, (04): 121-123.

[8] 陈玉民, 胡剑隆, 孔令南. 梨园中的侠士光影——再论武术与川剧 [J]. 四川戏剧, 2020, (01): 111-113.

[9] 侯胜川. 拟剧理论视角下中国武术日常生活中的自我呈现 [J]. 体育与科学, 2020, 41(01): 78-83.

[10] 巩发艺. 武术与京剧武生表演艺术 [J]. 戏剧之家, 2019, (24): 14-15.

[11] 冯文杰. 探究武术与中国戏剧艺术的相互作用 [J]. 戏剧文学, 2016, (07): 97-99.

[12] 张凯. 京剧武戏研究——兼论以文为主、以武为辅的剧目表演 [J]. 戏剧之家, 2016, (09): 41+82.

[13] 于兆杰. 对武术与戏曲表演艺术的融汇发展研究 [J]. 中华武术 (研究), 2015, 4(06): 19-24.

[14] 吴志远, 刘少鹏. 高校武术专业设立武打表演课的设想与可行性分析 [J]. 少林与太极 (中州体育), 2013, (12): 5-10.

[15] 程会娜. 影视武打表演专业在艺术院校开展的必要性研究 [J]. 搏击 (武术科学), 2013, 10(05): 12-13+16.