

浅析京剧小生行当的艺术特征

董新颖 宁夏演艺集团京剧院有限公司

摘要：本文拟以京剧小生艺术特征为主题展开论述，首先对京剧小生行当进行了简要介绍，然后重点从唱腔艺术和表演艺术两方面分析了京剧小生行当的艺术特征。

关键词：京剧；小生行当；艺术特征

京剧是我国的一种传统舞台艺术形式，兴起于清代乾隆年间，京剧被当做是中国的国粹，在世界艺术舞台上占有重要的地位，在京剧艺术表演中，所体现出的程式性以及虚拟性表演，使其与其它舞台表演艺术形成鲜明的对比。在京剧表演中，主要包括生旦净末丑五种角色，其中小生是一个重要的行当，指的是京剧中的年轻男性角色，本文则对京剧小生行当艺术特征进行分析和探讨。

一、京剧小生行当唱腔艺术特征分析

在京剧表演中，对小生的唱功有着很高的要求，唱是小生角色的重要表现形式，对于小生角色而言，通过唱的方式，可以推动京剧表演剧情的发展，可以让观众了解小生角色的性格特征，从而促使观众产生情感共鸣，进而提升整个舞台表演艺术的影响效果，小生的唱腔艺术是吸引观众的重要因素之一，也是体现京剧艺术价值的重要组成部分，小生行当的唱腔艺术具有一定的特色，通常情况下，小生扮演着需要通过小嗓来凸显人物的活力与朝气，这在声乐中是非常罕见的。在京剧艺术中，与老生和青衣相比，小生的唱腔艺术把握难度会更大，在小生行当中，对角色扮演者的嗓音条件往往有着较高的要求，从其角色特点出发，在演唱过程中，不仅需要保持声音的清亮高亢，而且还需要表演者通过唱腔体现出男性的阳刚之气。在一些小生唱段中，如《四郎探母》中的“杨宗保在马上忙转将令”，《白门楼》中的“今日里在阵前大败一仗”等，在此类唱段中，为了凸显角色的特征，小生扮演者必须采用小嗓的龙音和虎音，而且音乐存在较大的跨度。再如《玉门关》、《监酒令》中的唱段，则要求小生的扮演着采用大拖腔，唱出刚柔并进的效果。在小生行当中，一名合格的演员，必须具备纯正的立音、喉腔音、膛音，不仅能够表现出声音的清脆，而且能够体现出男性的阳刚之气，从而将小生角色的人物特点表现得淋漓尽致。在京剧表演中，为了能够凸显不同小生角色的人物形象，则要求小生扮演着通过对唱腔的合理把握来凸显人物性格特点，从而完成对戏中人物的塑造。例如，在《千古一人》中，为了将尤光这一角色的嫉贤妒能性格表现出现，小生扮演者往往需要运用虎音来表现出人物的蛮横和霸道。在《薛涛》中，则要求扮演者运用龙音来凸显人物形象中的风流倜傥。在《浣花吟》中，为凸显出人物的迂腐，则要求小生扮演者运用凤音。另一方面，京剧小生唱腔艺术中还包括灵活多变的念白，在小生表演中，念白对于情节的发展

以及角色形象的凸显也有着重要的作用，在念白过程中，小生扮演者通常采用大嗓和小嗓相结合的方式，使其呈现的念白具有节奏感和韵律，从而表现出京剧艺术的特点。对于小生扮演者而言，念白过程中大嗓和小嗓的转换具有一定的难度，需要进行合理把握。

二、京剧小生行当表演艺术特征分析

在京剧表演中，对小生的身段表演有着相对严格的要求，具体而言，小生的身段动作台步、手势、斗袖、站姿和坐姿等，随着小生角色的变换，其身段动作也会发生相应的改变，而同一动作在不同的表演情形中也会产生不同的效果，例如，在京剧表演中，同为斗袖，则可以表现出周瑜的霸气、吕布的跋扈、许仙的无奈以及梁山伯的儒雅等角色特征，对于小生扮演者而言，在不同的京剧表演情境中，则需要对身段动作进行适当的调整来凸显人物特征。在京剧小生表演中，还存在水发的运用、翎子功夫以及扇子技巧等，此类表演技巧的运用，对于小生角色的刻画和凸显也有着重要的影响，这往往也是吸引观众注意的重要因素之一。根据表演动作的不同，可以将京剧小生进一步分为官生、穷生、雉尾生、文小生和武小生等，不同的小生具有不同的人物形象特点，如才华横溢、雍容端庄、英勇威武、穷困潦倒等，这就要求小生扮演者根据特定情形，通过一系列的表演动作来凸显丰富的人物形象。例如，在《薛涛》中，当元稹刚刚认识薛涛时，则需要通过扇子来表现此时的人物形象特征，当其做官之后，则需要官生的表演方式来凸显此时的人物形象，而当其落魄之后，则需要通过穷生来凸显此时的人物形象。

三、小结

综上所述，小生是京剧表演中的主要角色之一，小生行当的艺术特征对于凸显京剧魅力有着重要的影响。具体而言，小生行当对其扮演者有着较高的要求，在京剧表演中，主要包括唱腔艺术和表演艺术，不同的艺术特征具有不同的要求和表现形式。在唱腔艺术中，要求扮演者通过对嗓音的合理把握，不仅表现出声音的清脆和细腻，而且要表现出男性的阳刚之气，从而更好的刻画出人物形象。而在表演艺术中，往往需要扮演者通过对表演技巧的合理把握，将人物的性格特征以及生活状态进行凸显。

参考文献：

- [1] 关悦强.谈京剧小生“龙、虎、凤”三音的运用[J].大众文艺,2016(12).
- [2] 张秀丽.论京剧《智取威虎山》戏曲身段与民族声乐表演的关联性[J].淮北师范大学学报(哲学社会科学版),2016(05).
- [3] 张晶.谈“梅派”演唱中音质和气质的统一[J].戏曲艺术,2015(04).