

【武术文化研究】

从文化学角度探析武术与京剧之关系

王丽娜

(上海体育学院经济管理学院, 上海 200438)

摘 要:武术和京剧是我国传统文化的产物,两者均受中国传统文化根深蒂固的影响。本文从文化学的角度就武术和京剧的异同进行了分析,指出了两者的关系,旨在为武术的发展提供一些理论依据。

关键词:武术 京剧 传统文化**中图分类号:**G85**文献标识码:**A**文章编号:**1004—5643(2007)06—0014—03

1 武术与戏剧相同之处

1.1 武舞是早期武术和京剧表现形式之一

古代的武舞是军事、政治及宫廷需要的产物,它除具有军事训练功能外,还可用来表达某一事件,具有一定的情节,有一定的表演特征。中国武术史与戏曲史的学者在追究它们的起源时,均提到周代的“大武舞”,它是武王克商后创作的一种武舞。从孔子对“大武舞”的描述来看,它既表现了一定的技击方法,还有一定的象征意义及故事情节,也就是说它既有中国武术的技击、表演特征,又有京剧表演的某种雏形。

1.2 武术和京剧均受阴阳思想的影响

1.2.1 阴阳思想对武术的影响

(1) 从动静结合中体现武术与阴阳的关系

武术中动者亦静、静者变动,动者属阳、静者属阴,阳无纯阳、阴无纯阴、静无纯静、动无纯动,即阳中寓阴,阴中含阳,动中有静,静中藏动而相依相存。《吴越春秋》中有“见之似好妇,夺之似惧虎”;杜甫的《剑器行》有“来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光”,正是论述剑术技击的动与静。查拳强调“行如风,站如鼎”;翻子拳有“行如风雷动似涛,坐似泰岳静如山”之说。王宗岳的《太极拳经》指出太极以“动静之机,阴阳之母,动之则分,静之则合”。

(2) 从刚柔相济中体现武术与阴阳的关系

在武术运动中,“刚柔相推,而生变化”,技巧乃出,制胜于入。如陈式太极拳讲究“显刚隐柔”;杨、吴、孙、武式以柔为主,柔中寓刚;形意、八卦出掌要求微屈,刚中有柔,劲以曲蓄而有余;长拳则是刚柔相济,讲究寸劲中由柔转刚,体现出唯刚柔相推,始能变化。

(3) 从虚实变换中体现武术与阴阳的关系

武术中的技击搏斗,虚实是决定胜负关键之一。虚者为虚,虚也实;实者为实,实也虚。虚是灵敏巧妙之源,实是强悍之根,两手的开合、出入的虚实、内气的上下运行、身法的左旋右转等都具备虚实变换。如太极推手讲究“实中有虚”。陈鑫说:“实中有虚,虚中有实,太极自然之妙用,至结果之时,始悟其理之精妙”。

1.2.2 阴阳思想对京剧的影响

京剧的声腔来源于以西皮为主的汉调和二黄为主的徽戏。西皮适于表现刚健挺拔、激昂雄壮的情感,对应阳。如《击鼓骂曹》一剧通过西皮导板、原板、快板、摇板的运用,使弥衡愤怒的激情象洪流涌出峡,滚滚而来,把他嫉恶如仇、痛斥奸贼的豪爽气

概表现得淋漓尽致,十分令人解恨。二黄则适于表达苍凉、深沉的情感,对应阴。如《文昭关》中伍员躲藏在后花园忧不成寐时使用了大段二黄,行腔绵延沉郁、悲凉凄怆、催人泪下。徽班进京后,徽戏和汉调交流密切,逐渐出现了西皮、二黄合奏的局面,这使得京剧既富有高亢激越、凌云穿空、直上九天的气势,又颇具低回婉转、平和沉稳之特色。

据中国戏剧史记载,有人在沈约云以《易经》创立的“四声说”基础上,把每一声各分为阴阳两类,提出“四声阴阳”。戏曲理论家沈宠绥进一步提出了“阴出阳收”之说。京剧道白由于四声阴阳的精妙组合才形成了一种抑扬顿挫、铿锵有致的语调,带有很强的音乐性和节奏感。

阴阳统一的原则渗透在京剧艺术的理论和实践中,利用事物的相反相成去取得最大的艺术效果,使许多京剧名家的表演获得了极高造诣。像裘派传人方荣翔虽无演花脸应有的虎背熊腰,也无其师裘盛戎的铜喉铁嗓,但是他非常善于运用舞台艺术技巧,用声音的强弱、厚薄、明暗、显隐、断续;动作的刚柔、轻重、缓急、曲直等各种对立因素的巧妙构成与转化,来细致的描摹、展示人物的性格气质,求得听觉和视觉的和谐统一,不仅弥补了原先的不足,而且使他的唱腔饱含情韵、字真意切、婀娜跌宕;动作刚中有柔、柔中带刚、刚柔相济,与唱腔配合的恰到好处,表现出了强烈的艺术感染力,将裘派大雅宗风加以发扬光大。

1.3 武术与京剧中都体现“中正”思想

1.3.1 武术中的中正思想

以太极拳为例,求立身中,这是衡量太极拳功夫深浅的基本标准。在《太极三势行功心解》中有释:“立身须中正,支撑八面”,“不偏不倚,无过不及”。精神内固,外示安逸做到心静、体松、气敛、神聚。太极拳的立身中正,要求“顶头悬,屋间收”。在外,后脊有拉拔助长之势;在内则有“顶劲上领,浊气下降,中气蓄足于丹田”之感;从侧面看,从头顶后脑到臀部成一平面,中间无凹陷处;从后面观,自头顶百会穴至长强穴成一垂直于地面的直线,不能扭曲。

1.3.2 京剧中的中正思想

中正思想在京剧中体现为“中和”,它要求对立的因素在审美对象中应该和谐统一。京剧的中和之美,体现在表演讲求不温不火,字正腔圆。在“至善而不可恶也”美学原则的要求下,那些并不美好的表现形式如丑恶、毁损、杂漫、粗陋等等,都必须在化丑为美之后才能搬上舞台。像京戏里乞丐上场,并非蓬头垢面,衣衫槛楼,头顶鸡屎,脚踩牛粪的形象而是照样可以粉墨涂脂,

作者简介:王丽娜(1982~),女,助教。研究方向:民族传统体育学。

还穿着绸缎衣服,只用几个补丁意思一下就行了。如《宇宙锋》的装疯,依然要有“中不自乱”。《履卦·象辞》的和谐精神,两搭青丝放于胸前代表了披头散发,额上抹朵“兰花”表明抓破了花容,用一组组舒展、圆活的程式动作,在袅袅婷婷、婀娜多姿的摆摆摇摇中展现了“疯”的状态,别有一番美的韵致。经过千锤百炼,自然形态中不和谐的丑恶成分,在京剧里都被“点金术”转化为艺术形态的美了。梅兰芳能位居“四大名旦”之首,这与梅派艺术适应“中和”有较大的关系。

1.4 武术和京剧中“圆”的体现

“圆”指的是事物的各个部分劲力顺达、流畅。对“圆”的重视由《周易》开始,如:“乾为天。”《周易》把天道人事运行的周期性循环往复规律视为“天地之心”,表现为周而复始,首尾相连,循环不息的和谐圆圈,太极、八卦、五行图式都是此类的环形结构。

1.4.1 武术中“圆”的体现

以太极拳为例,有一种浑圆劲,要求以意运气,以气摧身,以身击人。力蓄丹田,由腰而发。腰如鞭杆臂如鞭,拳如鞭头所系之铁流星。同时要劲起于脚,发于腿,主宰于腰,形于手指而达于脊背。“蓄劲如开弓,发劲似放箭”。呼吸要平和,气息要通畅,一呼一吸称一息。走架时呼吸要求深、细、匀、长。从而“以心行气,以气运身”,做到“气遍身躯不稍滞”。气息通畅,动作顺遂圆活,可填精养髓,蓄积浑圆之力;气息阻塞则身体僵滞不化,式式不能贯通,混然一气。还如剑术中的挂剑、撩剑、云剑等等均要立圆,体现了“圆”。

1.4.2 京剧中的“圆”的体现

京剧表演处处要求柔润圆浑,走圆场、旋子、云手、舞姿、队列、开打场面、举手投足、俯仰开合皆由一系列圆圈表示出来,甚至连呼吸、表情、眼神也无不体现着圆的精神。东方舞蹈“拧、倾、曲、圆”的特点在京剧中得到了充分展示。

1.5 武术和京剧都有整体思想的体现

1.5.1 武术中的整体思想

武术讲究形体规范,追求精神传意,内外合一的整体观念。“内”即心、神、意、精等心理活动和气息运行,“外”即手、眼、身、法、步等形体活动的表现。“合一”就是内与外形成有机联系的整体,达到形神兼备。如长拳的“外练手眼身法步,内练精神气力功”;少林则强调“外练筋骨皮,内练一口气”;形意拳的“形断意连,意促使动作贯穿完整、一气呵成”,从而达到炼精化气、炼气化神、化神还虚的与神俱往的境界。另外,高水平的武术套路演练要求把内在的精、气、神与外部的形体动作紧密结合、完整一体,从而达到心与意合、意与气合、气与力合,体现“内外合一、形神兼备”的统一观。中国传统武术是从“万物一体”和“天人合一”出发,它的个体实现方式则是武术家“身心合一”、体用一如的操作方式。

1.5.2 京剧中的整体思想

京剧中的整体思想主要体现在它的形成过程中,既有深厚的群众基础,又为宫廷王府重视。经过历代艺人的辛勤努力,加上文人学士的厚爱和对京剧创作的直接参与,使它得以广泛借鉴传统文化,吸收融合全国各地多种多样的文艺精粹,撷英聚华,博采众长,发展成为全国性剧种,具备了丰厚的文化蕴含。具体为:

(1)京剧的声腔方面,是在融汇徽戏、汉剧、昆曲、京腔、梆子等各个地方戏和民间小调的基础上形成的以皮、黄为主的声腔体系。京剧伴奏,乐器众多,曲牌繁富,有极高单独欣赏的价值。

(2)京剧的唱词都是韵语,继承了唐诗、宋词、元曲和说唱

文学的艺术传统,文词优美,对仗工整,可称的上是雅俗共赏的剧诗。如《气柳荫记》中的“远山叠翠如含笑,春水绿波映小桥。”

(3)在表演手段和技巧上,吸取了民族舞蹈、武术、气功、杂技、魔术的精华,加以优化组合形成唱、念、做、打、翻一体,手、眼、身、法、步俱全的表演特点。

(4)京剧舞台美术中的脸谱、服饰、道具、布景借鉴和包容了民族书法、绘画、刺绣、雕塑及各种民间工艺的特长,都是制作精良的工艺品,这不仅仅起到装饰、点缀作用,而且通过演员的灵巧运用形成翎子功、把子功、甩发功等绝活,使其同表演相得益彰,共同构成了不可分离的整体。

总体看来,京剧在声腔、演技、舞台美术、编剧方法等各方面都继承和发扬了民族艺术高度综合性的表现特点,并且广采博取,熔为一炉,构成了有机整体。

2 武术和京剧的不同之处

2.1 京剧产生是在武术产生的基础之上

从戏剧的发展看,京剧雏形于原始武舞,产生在武术之后。《中国戏曲史》记载蚩尤戏:“其民三三两两,戴牛角相抵,盖其遗制也。”这里所说的牛角戏,是我国最早的戏剧形式,是以武术为其基本内容,表现形式是技击,但不是真正的技击术,它是沿着一定故事情节进行的。

2.2 武术与京剧本质属性的不同

纵然现代的竞技武术表演成分较多,但是武术的本质仍是“技击”。离开了“技击”,武术就会变成耍套子,华而不实,缺乏内涵,变成中国式体操,在众说纷纭的环境下,发展至今的竞技武术还是武术,并没有更名,这充分地说明了武术最本质的特性存在并延伸着。

京剧的本质属性是表演性,虽然其中有武术技击的成分,但这里的武术是按照一定的表演程式进行的,注重的是艺术性、表演性;演练形式上是以程式化、夸张的、艺术化的技法为重要内容,追求的是一种视觉、听觉的美感。

2.3 武术的演练和表演没有故事情节

武术的表现形式为套路演练和对抗形式,这两种表现形式没有固定的故事情节,而京剧有一定的故事情节和表演者的语言展示,从而体现较强的艺术特征。

3 京剧和武术的相互影响

3.1 武术对京剧的影响

3.1.1 武术是京剧表演的主要内容

对京剧来讲,有文武两套剧,并有武生、武旦、武净、武丑等行当。当然戏剧中的武术决不是为了表演武术而显身手,而是联系剧情、表现人物的一种手段。在许多京剧中,许多场面完全就是武术表演,如在《孙悟空》戏中,就有练功的场面,有单练套子,又有对打场面,演员们甚至使用的是武术的真刀真枪。

3.1.2 武术丰富了京剧表演的艺术感染力

京剧艺术中的人物,在外部形体及动作上,大多以其强烈的夸张和美化了的表演程式来塑造形象,刻画人物。这其中就运用了许多武术动作,如“抢背”、“吊毛”表示摔跟头、“前扑”、小翻表示腾云架雾,“打出手”表示战场交锋等等。

3.2 京剧对武术的影响

3.2.1 京剧对武术器械演变的影响

武术器械的功能在于其较大的杀伤实战作用。但是,当武术器械搬上戏剧舞台后,受到表现主义和象征主义的影响,武术器械质貌全非,不论从重量、形状、体积、质地都发生很大的变化,这样就丧失了武术器械的特征,使其在舞台表演中的相互格斗,击刺不致造成危险,便于演员演出。京剧对武术器械演变过程的

另一作用是创造了一批花式器械,增强了武术表演的艺术性。武术自其脱离军事,其健身、观赏表演价值逐渐加强,这就决定了武术器械向着艺术性、多样性的方向演变。

3.2.2 京剧对武术套路的表演性的影响

现代武术具有表演特征,有很强的观赏性、娱乐性,但这并非武术的本质,而是根据社会发展的不同需要逐渐发展演变而来。武术程式化的表演特征也出现在京剧里。随着武术运动的发展,武术的健身、娱乐、表演功能的增强,为了适应这种变化,武术在发展过程中吸收、借鉴了京剧中武术的表演模式。如在武术的演练过程中配上音乐,根据音乐的节奏、起伏来编排、演练动作;另外,在武术演练过程中吸收了京剧武打中定势亮相的形式,以增强武术表演的效果。

4 结语

武术和京剧都是中国传统文化的产物,两者有相同点也有不同点,总体来说两者之间有着千丝万缕的联系。通过比较分析,我们应该珍惜现有的中国文化传统,珍惜武术和京剧,使其发展的越来越好。

参考文献:

- [1]周贻白. 中国戏剧史长编[M]. 上海:上海书店出版社,2004.
- [2]编写组. 中国武术百科全书[M]. 北京:中国大百科全书出版社,1998.
- [3]孙永武,于 华. 浅谈武术与中国戏剧艺术的相互作用[J]. 南京体育学院学报,2000(6).

Analysis of the Martial Arts and the Peking Opera Relates from the Cultural Science Angle

Wang Lina

(Economics and Management School of Shanghai Sports University, Shanghai 200438)

Abstract: The martial arts and the Peking opera are our country traditional culture products, both receive the China traditional culture ingrained influence. This article has carried on the analysis from the cultural science angle on the martial arts and the Peking opera similarities and differences, pointed out their relations, in order to provide some theory basis for the martial arts development.

Key words: Martial Art Beijing opera traditional culture

- (上接第13页)
- [3]郑春先,惠振宇. 中国武术的资源结构及开发策略研究[J]. 西安体育学院学报,2005(5).
 - [4]洪 浩,李贺林. 提高武术产业科技含量的研究[J]. 沈阳体育学院学报,2003(3).
 - [5]杨少雄. 武术产业集群发展的可行性及对策思考[J]. 体育科学研究,2006(3).
 - [6]肖凤娟,高洁伦. 我国武术产业发展的现状分析及发展对策的探讨[J]. 搏击·武术科学,2005(7).
 - [7]马文杰. 竞技武术商业运作模式的研究[J]. 搏击·武术科学,2005(12).
 - [8]刘富顺. 竞技武术散打竞赛发展模式的研究[J]. 搏击·武术科学,2006(5).
 - [9]张一龙. 竞技武术产业化可持续发展的趋势研究[J]. 哈尔滨体育学院学报,2006(3).
 - [10]王国志,张宗豪. 二十一世纪如何发展我国武术产业[J]. 山西师范大学体育学院学报,2004(1).
 - [11]种加林. WTO 与我国武术产业的发展研究[J]. 安徽体育科

- 技,2003(4).
- [12]韩 雪,杜胜林. 开发河南武术资源发展武术产业的战略思考[J]. 山西师范大学体育学院学报,2000(3).
- [13]赵双印,郎振国. 市场经济时代如何发展武术产业[J]. 商场现代化,2005(12).
- [14]秦延河,傅振磊. 试论武术产业[J]. 西安体育学院学报,2001(3).
- [15]杨晓芳. 我国武术产业发展的SWOT分析与战略研究[J]. 商场现代化,2006(7).
- [16]栗胜夫. 中国武术发展战略研究[M]. 北京:人民体育出版社,2003.
- [17]马敏卿,韩红雨. 武术产业内涵及其发展模式的初步研究[J]. 商场现代化,2006(9).
- [18]蔡翔飞,王 谦. 试论武术散打的产业化[J]. 湖北财经高等专科学校学报,2006(1).
- [19]胡振禹. 太极拳产业发展的路径选择[J]. 体育成人教育学报,2006(2).

Analysis of the Current Situation of Chinese Industry of Martial Art

Geng Yanmin

(P.E. and Art School of North China University, Taiyuan Shanxi 030051)

Abstract: Martial arts are the treasure of the Chinese. There is a necessity for it to keep pace with the development of the society and move towards the industrialization. This paper is an analytic study about the present situation of the industry of martial arts in China: the concept and the classification of the industry of martial arts, the development of industry of martial arts in the present time, the problems met by the development of the industry of martial arts and the measures would be taken. It draws three conclusions: there are imbalances of the development of martial arts among different regions; it has not formed a large-scale market and it has a long way to go compared with the ball games and chess; the resources have not been fully used.

Key words: Martial Art industry of martial art development