

京剧武生艺术特点的分析与研究

杨永辉 沈阳京剧院 沈阳市 110032

摘要: 武生是京剧最为重要的行当之一。与其他行当不同,武生具有自身非常独特的表演艺术特点。正是由于京剧武生行当具有鲜明而独特的艺术特点,因此武生受到了京剧爱好者的广泛喜爱,也产生了一大批京剧武生表演艺术家和艺术流派。当前是我国京剧艺术重新振兴的关键时期,我们需要对武生行当的艺术表演特点进行系统地分析和研究,以便于促进京剧艺术更好地繁荣与发展。

关键词: 京剧; 武生; 艺术特点

武生行当是京剧艺术最为重要的行当之一,也是京剧艺术魅力的集中展现。京剧艺术中的“唱、念、做、打”四环节,唱和念主要指演员的对白、念白,共同构成了京剧表演中的“歌”,而做和打则包含了舞蹈化的形体动作以及武打和翻跌等技巧[1],二者共同构成了京剧艺术表演中的“舞”。而这其中大部分的動作都是由武生行当在表演过程中完成的。

京剧作为我国传统的舞台表演艺术,多年来深受人民群众的喜爱。而武生行当由于在舞台表演过程中动作夸张有力,人物形象鲜明生动,格外受到观众的喜欢。无论是短打还是长靠,都凝结着京剧演员高超的艺术造诣,也是演员勤奋苦练的结果。正是由于武生行当具有独特的艺术魅力,因此也就产生了一大批优秀的武生演员及武生流派,这些流派互相影响,互相融合,共同构成了武生行当的艺术特点。

一、武生行当的表演艺术特点分析

很多专家指出,武生行当的出现是京剧艺术完善和成熟的重要标志,也是京剧艺术屹立于世界艺术之林的根本。一般来说,武生行当可以分为“长靠武生”和“短打武生”,下面笔者将就这两个武生行当的主要艺术特点进行系统分析。

1. 长靠武生表演的艺术特点。“长靠武生”是武生行当的一种,以人物穿着厚底靴和长靠而得名。长靠武生表演的最为显著的特点是注重人物的武打和架势,表演过程能够体现出庄重和大气等特点。因此,长靠武生又被称为“大武生”和“墩子武生”等等。

长靠武生的艺术特点十分鲜明,适合表现一些古代著名将军和英雄人物。例如赵云、姜维、马超等等。这些武将的武打动作大气潇洒,行云流水,同时又具有非常强大的阵势。在这类长靠武生的经典剧目中,大都具有场面比较宏大的战争场景或规模较大的打斗环节等等。由此可见,除了衣着的显著区别以外,长靠武生的武打表演动作也是与其他武生表演形式相区别的重要特点。

2. 短打武生的艺术表演特点。短打武生是武生行当的另一种重要的表演形式。与长靠武生不同,短打武生大都穿着薄底靴和短衣衫,武打动作轻盈利落,干净潇洒,讲究“冲、帅、美”[2]。所谓“冲”是指短打武生的武打动作幅度很大,具有很强的视觉冲击力和表现力,适于表现激烈的打斗场面。所谓“帅”是指短打武生的武打动作兼具舞蹈的美感,并不是完全意义上的打斗,还有高度的审美价值,让观众能够通过打斗动作的表现获得高度的审美愉悦。所谓“美”是指短打武生表现的人物形象大都是外形俊朗的年轻人,不但外貌十分美观,而且动作神态都有很强的美感。在京剧武生剧目中,有一些非常经典的短打武生形象,例如任堂惠、武松、白玉堂等等。

正是由于不同类型的武生表演形式的造型特点和表演方式各不相同,因此才产生了众多的武生艺术流派,不同艺术流派之间的艺术特点具有十分鲜明的差异,艺术创造性也各有不同,因此才形成了京剧武生行当“百花齐放”的格局。

二、不同艺术流派的特点分析

由于武生艺术流派众多,艺术特点层出不穷,笔者仅仅选取清末以来公认的几大武生艺术流派及名家名作,并根据这些素材逐一进行艺术特点分析。

1. 俞派武生的艺术特点分析。俞派武生的创始人是清末京剧艺术家俞菊生先生。俞派武生动作生猛,做打武功表演生动到位,被称为清末三大武生流派之首。俞菊生戏路很广,长靠和短打都是其擅长表演的形式。总结起来,俞派武生的艺术特点主要有两方面。一是俞派武生的舞台造型和表现形式具有鲜明特点。俞派武生讲究演员的脸谱的勾画和描绘,也在一些经典的神怪题材武生作品中体现出这个特点。俞菊生先生的武生脸谱勾勒方式非常特别,介于“生、净”两个行当之间。此外,在舞台表演的过程中,俞菊生由于身高力大,又有扎实的功底,因此舞台表演的动作十分刚猛,所用的兵器和道具也都是独创性的,例如他在《艳阳楼》中所使用的大刀和《挑滑车》中使用的大枪,都是俞派武生的独创。二是俞派武生注重念白,俞菊生先生声音洪亮,声音浑厚生动,往往在念白的过程中产生出非常震撼的现场效果。俞派艺术特点鲜明,弟子数量众多,也给俞派的发展起到了开枝散叶的作用,其弟子不断丰富和完善了俞派的艺术特点和表演形式,使之成为武生流派中最为重要的一支,也给其他流派的发展产生了深远的影响。

2. 盖派武生的艺术特点分析。盖派的创始人是京剧表演艺术家盖叫天。作为南派武生的杰出代表,盖派武生在盖叫天先生的带领下逐步繁荣发展,最终形成了独特的艺术特点。总结起来,盖派武生的艺术特点包含以下个方面。

一是盖派武生工短打。盖派武生精于短打剧目,这是其最为主要的艺术特点。盖叫天自幼习武,具有良好的武术功底,又能够博采众家之长,最终形成了带有鲜明艺术特点的表演形式。二是盖派武生的人物塑造具有高度的立体感。盖叫天先生的艺术成就十分高超,其塑造的武松人物形象已经成为了我国京剧艺术中的不朽经典。在塑造武松人物形象的过程中,盖叫天根据不同剧目中武松人物性格和境遇的变化,采取了不同的武打表演方式和人物塑造方式,将武戏文唱,使得盖派短打表演兼具从容不迫和干净利落的特点[3]。三是善于总结创作,盖叫天先生先后研究和创作了一批武生剧目,又对武生舞台表演的服装和道具创新提出了许多新的见解,极大地丰富和完善了武生行当的艺术表演方式,给我国京剧事业的发展做出了杰出贡献。

参考文献:

- [1] 麻立哲. 谈谈京剧长靠武生. 当代人. 2009(1).
- [2] 吴俊峰. 浅谈京剧武生. 北方音乐. 2011(7).
- [3] 武生行当与流派. <http://www.china.com.cn/culture/zhuanti/zgj/2007-09/11/content-8857673.htm>.