

京剧武生表演艺术赏析

袁远 (江西省京剧团 330008)

中国戏曲是以歌舞演故事的综合艺术，而京剧可以说是中国戏剧的集大成，最具代表性。京剧的主要表演形式，唱、念、做、打、舞，其实就是一种戏剧特点的歌舞形式。其中，唱、念诉诸于口，做、打、舞则形之于身。京剧武生作为生、旦、净、末、丑几大行当中生行的一大分支，主要侧重以武功技艺来塑造剧中人物形象。

无论“长靠”或“短打”武生，虽然所扮演的人物不同，表演风格各具特色，但有一个关键的相同点：必须练就一身过硬的基本功。众所周知，当戏曲演员难，成就一个出色的京剧演员更难。除了自身条件外，重要的是文武兼备，唱、做、念、打俱佳。武生，顾名思义是挺拔阳刚的形象，武艺超群的翘楚，举手投足、开腔亮嗓，在在体现魁梧、刚毅、洒脱、勇猛。京剧传统戏中素负盛名、常演不衰的武生戏，如《挑滑车》中的高宠，《野猪林》中的林冲，《长坂坡》中的赵子龙，《走麦城》中的关云长等等，这些个家喻户晓、妇孺皆知的英雄人物，若要在舞台上塑造的栩栩如生，必得形似、神似。所谓“冬练三九，夏练三伏”，腰功、腿功、毯子功、把子功、翎子功、甩发功、身形、功架……，非经长年不辍的刻苦练功、正规严格的指导训练不可！——这仅仅是一个武生演员需要具备的最基本要求。更重要的是潜心钻研、博采众长，在唱、念、做、打诸方面倍下功夫，才能刻画、展现有血有肉的艺术形象。

历数京剧发展史上著名武生杨小楼、高盛麟、厉慧良、李少春、李万春、张云溪等，无一不是光彩照人的国剧宗师、泰斗大腕。试举厉慧良先生饰演《挑滑车》剧中之高宠

他们奢华的婚礼，婚后跟随蒂隆过漂泊的生活，亲人相继死去，自己生下埃德蒙后身体不好由蒂隆请的医生开的处方染上毒瘾。玛丽既与蒂隆和埃德蒙争吵又表示她是爱他们的，内心极为矛盾并竭力自我欺骗。比如对待埃德蒙的病情方面，她不愿承认他得的是肺结核而宁愿相信哈迪医生不是好医生，就算哈迪医生请专家会诊，她仍然不愿相信事实。在埃德蒙离开，与刚回家的蒂隆讨论了几句埃德蒙的病之后玛丽经不起现实痛苦的压力，又回到楼上从毒品中寻找安慰了。

第四幕发生在午夜，玛丽一个人在楼上，蒂隆与埃德蒙在客厅里喝酒。借着酒醉，这对父子终于把埋藏在心里许久的话都说了出来，情绪全部发泄出来。埃德蒙表达了对父亲吝啬行为的不满，而蒂隆性格中吝啬的原因也由他自己告诉大家。原来，蒂隆出身贫苦。他最后的大段独白催人泪下：他母亲唯一担心的就是将来哪天她又老又病死在疗养院里，也就是在那个时候，蒂隆才学会吝啬的，后来要改却不容易了。在与埃德蒙就去哪家疗养院达成协议后蒂隆继续回忆其发家史以及自己是如何断送了自己的演员生涯。听了这

一例，至今感喟良深：当北宋抗金将士前进受阻危难之际，高宠领命出征，一马当先，连挑滑车十余个。厉先生饰演的高宠，马鞭、大枪交替挥舞绝无滞碍，跪步、飞叉、蹉步连贯流畅；表演程式上洒脱俊朗，整理铠甲、起霸、走边、亮相、行云流水般的把子功，武打过程中的腾跳、翻滚、腿功等技巧的娴熟威武，充分展示了高宠武艺高强，气吞山河的英雄气概，高宠以自己生命的付出，铸就了辉煌，高奏了一曲响遏行云的爱国主义颂歌。

京剧艺术博大精深，得益于海纳百川，归功于传承创新。前文所提及的各位艺术前辈绝不拘泥于刻板模仿、决不囿于框架之内。之所以成就为宗师、大家，核心因素是在继承的基础上，都各有自己的艺术创新和风格特点，诚可谓春兰秋菊，各领风骚。举例如一代人杰李少春先生，其基本功幼时便已极为扎实，戏路宽广，文武俱佳。李先生不仅是外貌儒雅俊秀，内秀更为了得。尤可称道的是，他精于揣摩，勇于创新，凡他出演剧目，必是细读剧本，详熟剧情，人物性格了然于胸，个性艺术表现得淋漓尽致。如饰演《野猪林》剧中之林冲，与林娘子的文戏表演细腻柔润，唱腔韵味清醇，观之如同坠七夕；然“风雪山神庙”手刃陆谦的武打，身手矫捷、迅疾干净，其英武气概，令观众与之同出一口快意恩仇之气！戏里戏外，赞李先生“儒将”名副其实。

适值京剧荣登联合国“世界非物质文化遗产名录”之际，我们京剧界无论是武生行或其它各行当同仁，担负国家承诺是义不容辞的光荣使命，只要我们认真继承、勇于创新，国粹艺术必将迎来又一个百花争艳的春天。

些，埃德蒙对蒂隆理解多了，并对父亲也讲述了自己的心路历程，父子俩体会到了心灵交流的喜悦。这时，杰米喝得醉醺醺回到家，蒂隆不愿与之发生争吵退了出去，杰米和埃德蒙又喝起了剩下的酒并互相吐露真情。后来玛丽双手托着结婚礼服走下楼，依旧是沉浸在过去的美好的梦境之中，故事就在痛苦的回忆中结束了。第四幕是全剧的高潮部分，是通过人物情绪达到顶点而产生全剧的高潮，使观众兴趣达到最高点。在全剧的高潮剧情戛然而止，令观众对剧情意犹未尽、回味无穷，从而在闲暇时间体味剧中思想，了解作者意图，形成持久的艺术感染力。总之，在戏剧艺术中，一部戏的戏剧性对整个演出团体来说关系重大，它来源于剧作家对戏剧情境的精心构思，而戏剧动作是戏剧性的载体，是戏剧性的外在表现手段。

参考文献：

- [1] 谭霈生著.《论戏剧性》.中国戏剧出版社，2005年2月版
- [2] 吴卫民著.《戏剧本质新论》.云南大学出版社，2001年6月版