

浅谈京剧文武老生的表演

孙振 (江西省京剧团 330008)

京剧是舞台艺术,它和话剧、歌剧、舞剧等艺术形式有所不同。京剧艺术是以从外至内,从内至外,内外结合的表演手法来展现的,这与学生戏的方法过程是一致的,京剧的表演是以外部形态来揭示内心活动,反过来又以内在为依据,激发着外部形态的各种表演动作,即形神兼备。我国著名戏剧理论家、教育家张庚说:“综合性、虚拟性、程式性,是中国戏曲的主要艺术特征。”京剧表演艺术中程式性的东西,是塑造人物形象上的行当分类,诸如生、旦、净、末、丑各类型人物的唱、念、做、打以及喜、怒、哀、惧各种不同的表演规格,是与继承发展传统的戏剧艺术表演手法分不开的。这是长期以来戏曲舞台实践的宝贵经验,是我国戏曲表演艺术的传统特点。京剧最基本的表演手段被概括为“唱、念、做、打”。京剧的唱,有一定规范成套的腔调,能表达出剧中人物的各种感情。京剧的念(韵白),是剧中角色除了唱以外说的话。京剧的做,是动作和表情的综合体现。京剧的打,是用舞蹈化的武术来表演搏斗的。

中国戏曲的表演博大精深,是运用歌舞音乐来表现生活的伟大表演艺术。

唱、念、做、打和音乐伴奏是戏曲的主要特征和表现特色,写意的戏曲舞台程式的演出风格,没有程式就没有戏曲的表演艺术,所以京剧的舞台有太多太多的东西让我们去学习琢磨的了,可是有很多所谓的专家错误的说戏曲的程式太陈旧要改革,但又说不出个所以然来,我们年轻一代应该以继承为主经过我们的吸收消化后,再进行慎重的改革。京剧是虚拟写意的表演艺术形式,在舞台上不可能把真实的马牵上台来给演员只能靠程式的表演如象趟马,《挑华车》高宠的越马翻山,表现奋力杀敌的情景。《艳阳楼》的高登纵马在人群中横冲直撞,表现出恶霸的凶暴骄横。还有如《拾玉镯》中赶鸡和做针线活的表演,都是夸张和虚拟的表演,这种程式的虚拟动作不但不会使观众反感反而能使之有更大的想象空间,可能十个观众看的是同一段表演,但产生的感觉和美绝不会是一种。这就是京剧表演的高明之处,让台下的人暗暗叫绝。

京剧继承过去的戏曲传统,最早分十大行当一末、二净、三生、四旦、五丑、六外、七小、八贴、九夫、十杂。后来概括为五大行当生、旦、净、末、丑。生和末又渐渐的并为了一行,我是一名学习老生行当的学生,我就简单的

谈谈老生这一行。生行包括老生、小生、武生、红生四大行,老生中又分文老生和武老生,文老生要是按技术来划分又分有“唱工”老生和“做派”老生两类,武老生也分“靠把”和“短打”。老生主要扮演中年人或老年人,性格正直刚毅的正面人物。(正面人物居多)一般都是带喷口为多,故又叫须生。老生是很注重唱功,用的是真声和真假声相结合的演唱方法,念韵白的时候多,动作造型庄重、潇洒。如《空城计》中的诸葛亮、《将相和》中的蔺相如、《辕门斩子》中的杨延昭,都是以稳重的表演风格来完成的。《击鼓骂曹》中的祢衡、《坐楼杀惜》中的宋江、《四进士》中的宋士杰都是做派老生,以潇洒的感觉来表现的。这些都是以唱、念、做为主的文老生戏。武老生有《定军山》中的黄忠、《战太平》中的花云都是以唱念、身段、武打为主称之“靠把”老生。老生行当还有如《秦琼观阵》短打扮相的,《清风亭》袁派的“苦条子”老生等等。我就用《失、空、斩》这出戏大概内容是说孙明探知司马懿要率领大军夺取街亭,马谡自请领兵立下军令状前去镇守街亭。诸葛亮在他临行时叮嘱一定要靠山近水安营扎寨。但马谡一意孤行,偏要在山顶安营,结果魏兵杀来时由于马谡犯了解兵家大忌招致失守街亭,只能回营请*。这时在西城的诸葛亮得知街亭已失,大惊失色,急忙派人从列柳城调赵云回城救援。探马接连报道司马懿大军逼近西城,此时诸葛亮是城中只剩下老弱残兵进退两难。诸葛亮急中生智,考虑司马懿是个多疑之人就大胆的设了空城计。司马懿正得意自己用兵如神连得了好几座城池,杀到西城城楼下时司马懿的大军只见城门大开,诸葛亮在城楼上饮酒抚琴,司马懿见此情景心中生疑,觉得诸葛亮一定在城里设下埋伏等我自投罗网,立刻传令大军倒退四十里。正在这时赵云援兵及时赶到抵挡了一阵,司马懿以为中计了等探马打探到西城确实是空城时诸葛亮早已经回转汉中去了。回到汉中后诸葛亮为了战争大局而且马谡又立下了军令状,无奈只得挥泪下令将马谡斩首,因忆起刘备的遗言“马谡言过其实,终无大用”后悔莫及,自行请求贬去武乡侯的职位。

由于历史的原因,京剧艺术的特性在生、旦、净、丑四大行当中,生为“冠”,生行剧目也居多。生行在选才和成才两方面均相对其它行当“难”。首先嗓音条件从声乐界方面讲,必须具备男高、中、低三个声部的音域,并要求洪亮、清脆、音质好、音色美、韵味浓郁,口齿清晰。其二身体要匀称,动作要干净利落、帅。腰、腿要有相当功力。脚下要利索、脚步要规范。其三表演(做派)包括脸的表情及眼睛的正确使用,所谓“喜、怒、忧、思、怨、惊、酒醉、痴、癫、威、煞、狠。”各种表情的表露都应得心应手,正合舞台词语如同:“囊中取物,手到擒来!”以上只是浅谈表演手段上的掌握,更主要的是我们文化底蕴的丰富与博学。我们具备以上各种条件方能较为合适京剧文武老生行当的要求。

以多个角度集中体现主人公的思想情怀,体现主人公的热情、奔放、野气的性格,同时却在其间给整个歌剧情节的发展埋下伏笔,所以,这首小调能够脍炙人口,得到大家的喜爱。

参考文献:

[1]陈蔚.《从文学名著到经典歌剧——试析歌剧<卡门>的创作特色》2006《云南大学学报》

[2]王燕.《歌剧<卡门>中《爱情像只自由鸟》的艺术特征初探》2009《时代文学》

[3]曲波.《歌剧<卡门>的悲剧艺术探析》2010 硕士论文

[4]史小华.《浅论歌剧<卡门>中卡门角色的情感特征及其表现》2009《飞天》

[5]李爱萍.《现实主义歌剧<卡门>评析》2010《大家》