

浅谈京剧之特点

江苏省连云港市黄海歌舞艺术团 侯佩峰

京剧在中国戏曲中形成较晚，分布地以北京为中心，遍及全国。清代乾隆年间“四大徽班”进京为乾隆皇帝贺寿，当时，皮黄腔风靡京城，后来，留京徽班艺人与来自湖北的汉剧艺人合作，相互影响，并接受昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方式。又吸收了一些地方剧种、民间曲调，通过不断地交流、融合各剧种的优点，逐渐形成相当完整的艺术风格和表演体系。

一、京剧的行当

京剧行当的划分，是随着京剧的发展不断变化的。是根据戏曲中不同的人物性别、年龄、身份、性格而划分的人物类型。京剧形成之后，吸收了昆曲、汉调的分行，形成了“生、旦、净、末、丑”五大行。虽然称作“五大行”但因为扮演中年男子的“末”行，早已归入“生”行之中，所以实际现在已成为“生、旦、净、丑”四行。

(1) 生行

在京剧中扮演男性人物的，称为“生”。“生”，常是剧中的主要人物，所以，京剧行当以“生”为首。“生”分为老生、小生、武生。老生：就是扮演中年以上男性，性格正直，刚毅的正面人物，如《空城计》中的诸葛亮；小生：就是扮演年轻英俊的男性人物，如《玉堂春》中的王金龙。武生：就是扮演擅长武艺的男性人物，如《长坂坡》中的赵云。

(2) 旦行

旦行均为女性人物，一般分为：青衣、花旦、武旦、老旦。青衣：是指扮演家境贫寒或身受不幸遭遇的青年妇女，如《玉堂春》中的苏三。花旦：是指扮演天真活泼、直率爽朗或放荡泼辣的青年妇女，如《柜中缘》中的刘玉莲。武旦：是指以武功为主的女性人物，如《杨门女将》中的穆桂英。老旦：是指扮演老年妇女，如

地进行，美的评价能力也因人而异。趣味、爱好的不同，对于某特定对象的评价也许是各有所异。评论的人数也多，可能得出各种不同的结果就也多。

美的评价虽然由个人心中决定，将它以语言表达出来的时候，可能又会引起另一种难题，例如同样的评价，不一定就用同样的评语，就是用同样的评语，也不一定是指相同的评价。事先决定数种评语，再从中选出一种评语，各人的评价及评语也许可一致。例如：“喜欢”、“不喜欢”或“两者都不是”等，限定范围评语，要比自由评价可得致较正确的结果。

设计美的评价问题，同绘画或雕塑等纯美术有很多不同之处。事实上光要取出设计美的要素来判断或讨论，也是相当困难的一件事情。同时设计并非只有美的要素就能成立，单以美的问题也不能决定设计的优劣或良否。设计美除了美的要素以外，其他的各种要素也有密切的关系。那

么到底设计美的要素是什么？是否有能够抽出来研究的美的要素呢？对前一个问题是要提前完全的答案并不容易，后一个问题或可以下面的内容回答。决定美的价值的最后问题不谈，能够影响美的价值的要素或因素，是可以明确地提出来。例如美的形式要素，是除去对象的“目的”、“含义”等内容要素，单从形态及色彩范围去研究。若从生理学、心理学等观点看出可以说是感觉要素。

所谓“美的形式”探讨，自古以来很多的研究，此研究不单是形态问题，对于美的现象或美的作品有关的原理原则，也在追述范围，而且不少是限于形态。这种美的形式原理探讨并不单是为设计评价的需要，更重要的是在于设计创造的立场需要，但它不在于即有原理原则的应用，而是在于原理原则的前提下，以批判的立场理解应用。

《四郎探母》中的余太君。

(3) 净行

净，俗称“花脸”。京剧的净，主要扮演性格、品质或相貌不同一般，有突出特征的男性人物。净，分为文净和武净。一般有黑脸、老脸、奸白脸、架子花脸等。黑脸：由于包拯是刚直不阿、秉公办案、执法如山的典范，而在京剧中包拯勾画的是黑脸，因此以包公为代表的黑脸，表示性格刚直，铁面无私的人物。老脸：主要扮演男性老年人，勾画红、蓝、紫、粉、黄等颜色，在脑门上又画出一块与脸膛前不同的色彩。如《华容道》中的关公。奸白脸：是扮演阴险、凶残、狡诈之徒，都是老奸巨猾的反面人物。奸白脸勾半截脸，在白脸的眉间及眼角处，勾画几道黑纹，以突出其老而奸的特征，奸白脸都挂或黑、或白的髯口，以示其老。架子花脸：扮演的人物性格除刚强、勇猛、鲁莽之外，还有纯真、诙谐之气。如张飞、李逵。还要突出乐观、幽默与风趣。因此，舞蹈性强、做工繁重是架子花脸表演特点之一，另外，架子花脸在愤怒时会发出“哇呀呀”有气势的吼叫，这也是架子花脸特有的表演方式。

(4) 丑行

丑行，扮演以滑稽而伴有杂耍性表演人物。丑和净一样要勾脸，但净是勾画全脸，勾大花脸，而丑只在鼻梁上抹一小块白粉，俗称为“小花脸”丑又与净的“大花脸”、“二花脸”并列，故又称“三花脸”。丑角脸谱简单，只勾画豆腐块、蝙蝠、枣核、元宝等图形。

丑行扮演的人物种类繁多，角色上亦有文武之分。有的是语言幽默、行动滑稽、心地善良的人物，也有奸诈刁恶、怪吝卑鄙的人物。丑行扮演的人物有男性也有女性，扮演女性的丑角，有彩旦与丑婆之分。彩旦、丑婆的区别在于年龄的大小。

二、京剧的念白、唱腔和韵味

京剧的声腔包括唱腔和念白，有其独特的韵味风格。京剧的唱念包括四声阴阳、尖团清浊的字音规则和咬字、归韵、喷口、润腔等技巧。京剧的念白可分为韵律化的“韵白”和“京白”，是一种经过艺术提炼、具有节奏感的音乐性的语

言。京剧属于含有“西皮”、“二黄”的皮黄板腔系统。京剧的腔格，唱、念宗奉“中州韵”和“湖广音”，字分“尖团”、“上口”，押韵以“十三辙”为准。根据汉字的阴、阳、上、去四声调值，安排唱腔的高、低、断、连，使旋律走向各异。京剧声腔风格不同于其他剧种，自然，京剧的声腔韵味就不同于其他剧种。京剧演员在充分保持该剧种的唱念韵味的基础上，根据不同行当，又创造出个人唱念的韵味风格。而这种独具的风格，最后形成流派，区分流派的标准主要是声腔。京剧的声腔是以一种有别于其他戏曲的声腔旋律构成的，有着一一种特定的独具的声腔韵味，通称为“京剧京韵”。它的声腔旋律要受汉语语音的制约，根据汉语语音生发旋律，创造声腔。即以“字”为根本，使音乐语言化。

“韵味”是一种由戏曲化的歌唱技巧创造出来的戏曲声乐最高的形式美。京剧的韵味，是通过发声吐字这个飞跃来完成的，以文字的音乐性来加强声腔的音乐性。歌词的抗坠抑扬与声腔乐曲关系密切，对审音用字十分考究，要紧处往往一个字要几经改易，以求完美。京剧遵循的“中州韵”和“湖广音”，就是通过长期舞台实践，经过无数前辈艺人积累和研究，逐渐形成的一整套有丰富艺术效果的京剧声韵系统。这套比较完备的京剧声韵系统，丰富了京剧声腔艺术语言的规律性，京剧艺人奉为主臬，京剧的韵味就是这一套语音系统的充分展现，把汉语语音的音乐性的审美愉悦充分发挥出来。

京剧声腔的“韵味”是什么？就是字韵与声腔的珠联璧合，是一种特殊的形式美。它体现了京剧的语言节奏韵律，运用韵白的语音音乐性，使之产生汉语语音的节奏和韵律。运用韵白的音乐性，使之产生对称均衡，调和铿锵的韵味。京剧的流派唱腔都承袭了中国古典艺术的精髓，创造了京剧声腔韵味。独创一种更深刻更有力的独特声腔，产生一种独特的艺术魅力，产生一种“弦外之音”，就不是一般的简单描摹生活所能比拟的。它比用其它的语言方式——如普通话的语言方式——更耐人寻味。

三、京剧的表演形式

京剧表演形式分唱、念、做、打。唱：唱

腔。念：念白。做：表演动作。打：武打。伴奏乐队称为“场面”，分为“文场”、“武场”两部分。文场由演奏旋律的管弦乐器的组成。常用的乐器用京胡，月琴、小三弦、京二胡、笛子、唢呐、笙等。

(1) 唱：京剧是歌舞剧，歌唱占主要地位。京剧的唱，就是把生活中的语言加以凝炼和艺术化，并以音乐的唱腔来加强气氛，成为一种舞台语言。京剧音乐以西皮腔和二黄腔为主。西皮腔一般较为高亢刚劲，活泼明快，适于表现激昂、明朗、欢快的情绪。二黄腔以沉着稳重，凝炼严肃，适合表现深沉、悲怨的情绪。

(2) 念：京剧表演时，只说不唱称作“念”，念又叫“念白”或“白”。俗称“唱重四两，白重千斤”。念白在京剧表演形式上也占有重要的地位。念白按音韵划分，可分为韵白与京白两种。韵白的四声调值有一定的规律，形成一种抑扬顿挫的铿锵有力的语调，有较强的节奏感和鲜明的音乐性。京白是一种以不含土音的北京方言为标准的念白。突出了北京方言的京腔京味，并加强了它的音乐性和节奏感。

(3)、做：就是京剧中的表演，它不同于话剧等其它艺术形式的表演，京剧的表演动作。是富有节奏感、艺术性的舞蹈化动作，人们常说京剧的表演“无声不歌，无动不舞”，就是说京剧的所有念白都具有音乐性，所的动作都具有舞蹈性。

(4) 打：指的是武功，在舞台上，打是一种表演厮杀，打斗的艺术形式，俗称“武打”，武打是京剧特有的艺术特色。京剧里的武打场面是丰富多彩的，它根据剧目、剧情的特定环境以及人物的特点设计不同的武打动作。京剧的打，不是武术表演，也不是杂技，而是揭示人物性格的一种手段，京剧就是巧妙的把人物放置在矛盾、冲突的顶峰——武打的情节中，表现各自不同的人物性格。

四、京剧的五法和程式

手眼身法步，戏曲表演艺术的五种技法，亦称五法。手指各种手势动作；眼指各种睛眼表情；身指各种身段工架；步指各种形式的台步。是戏曲演员必备的表演技术和基本功，唱、做、念、打四种表演要素与手眼身法步五种技法合称

为“四功五法”，是京剧及所有戏曲演员的基本艺术修养。京剧表演有别于日常生活中的自然行为动作。它的每一个动作，都有一定的程式，京剧表演讲究以虚代实，是一种虚拟的表演方式。

程式性的基本内容是对生活内容作美化、放大、夸张、变形、修饰的创作艺术都必须遵从。对古代戏与现代戏来说，只是度的不同。程式动作是依照程式性创作原则对生活素材如以提炼后产生的具体舞台动作摆脱生活内容中生活方式，人们行为方式的制约，同时也不能置审美主体审美欲。程式化是通过程式，经由程式动作创造，最终形成的总体艺术风貌。由于程式性、程式动作方面不尽相同的体现，自然也就不可能产生相同的总体风貌。

京剧在发展至今200多年的历史中，因为它久居京城这种特殊环境的背景之下，名角辈出，流派纷呈，所以艺术成就显著，影响遍及全国以致世界，成为介绍、传播中国传统文化的重要手段，是中国民族传统文化的重要表现形式。是中华民族之国粹，被世人称之为中国的“国剧”。

