

试论新形势下京剧艺术之程序情韵

鲁亦兰 (江西省京剧团 江西南昌 330000)

摘要:京剧艺术经过两百多年的发展,已经具有一套与众不同的程序。而京剧表演就是按照这套程序开展的,因此程序情韵是京剧的灵魂与核心。本文根据当今时代特点阐释了京剧艺术程序情韵的内涵和重要性,在此基础上又从创新的角度阐述了京剧艺术程序情韵的可持续发展。

关键词:新形势;京剧艺术;程序情韵;内涵;重要性

京剧又被称为“皮黄”,它在一八四〇年形成于北京,于二十世纪三十至四十年代在我国盛行,至今为止京剧仍是我国影响最大的剧种,被称为“国剧”。京剧的表演艺术极为成熟,排场华丽、气势宏大、激越曲折,是我国的国粹,已有将近两百年的历史。那么京剧能在我国艺术界经久不衰究竟是凭借什么样的艺术魅力呢?笔者认为京剧最大的魅力在于具有一种其它艺术形式无法比拟的程序情韵。所谓“程序情韵”是指京剧的表演要根据固定的程序展开,这种固定的程序即是指在京剧艺术中表演者运用唱、念、做、打、舞等各种程序技巧,通过极富表现力的外部表演展现华夏民族的典雅美、思想美、文化美。而这种程序情韵到了今天仍然绽放着无限的艺术“光芒”,现笔者将就新形势下京剧艺术之程序情韵进行相关探究。

一、京剧艺术程序情韵之内涵

京剧的程序情韵作为一种固定的规范,它的形成具有深厚的文化底蕴。它有着完整的原则,从前至后、从上至下、从左至右等等,并根据相关角色、行当的特征要求展开一系列极为规范、具有美感、精细夸张、完整无缺的舞台行动。著名哲学家泰勒斯曾说过:“艺术的内在本质就是让外在的形式满足心灵的需要,成为表现心灵的最佳形式。纵观京剧的发展历程,从最初的“徽班进京”发展成中华民族的国粹,这期间融合了无数京剧艺术家的决心和精力,经过两百多年的传承、发展、完善,目前京剧已成为集欣赏性、艺术性、文化性于一体的京剧程序情韵艺术,而这种京剧程序情韵艺术尤为注重外部形式的表演。它主要强调唱、念、做、打、舞、翻的基本技巧,强调这些形式的外在情韵。从程序情韵角度来看,京剧中的每一个动作都是表演者的手、身、眼、步、发五个部位协调一致的结果。唱、做、念、打都各不相同,各有各的程序情韵,那么应怎样把京剧中的这些程序融为一体呢?这里就有一个衔接的法则问题:例如动作中的最小单位“山膀”,从表面上看可能微不足道,但是要获得外在情韵美,就必须有一个完整的程序:欲向左先要向右,并从腰部开始启动,之后看着手、眼神跟随、上前一步、拉开、眼超前看、踏着步伐、静心、亮相、睁开眼睛、深吸气、闭着嘴、吸肚及挺着腰这一系列动作必须按照既定程序操作,并达到自然协调、浑然一体的境界,可让观众形成良好的视觉效应。可见,通过这一小小的动作,即可看出京剧的程序情韵,只要表演者按照固定程序表演,就能体现出人物的非凡气概和飒爽英姿。反之,如果“山膀”这一动作没有这一套固定的程序,那么就会像一个失去灵魂的人,完全成为形式主义,而观众在欣赏表演时也会不知所云。京剧注重外在程序表现形式,但是外在程序表现必须和观众的心灵相互契合。例如在京剧武戏中就有一套名叫“起霸”的程序动作组合,这套动作的组合顺序是完全相同的。但是在具体的剧目中根据不同人物的特点,这套动作的程序就有不同的表现。譬如《扈家庄》中扈三娘的“起霸”要表现出骄傲和娇媚的情韵;《铁笼山》中的姜维的“起霸”要表现出霸气和豪迈的情韵;《借东风》中的赵云的“起霸”则要表现出八面威风、叱咤风云的气概。可见京剧艺术中的程序情韵不能一概而论,而是根据人物和剧情有所变化的,因为只有这样才能让京剧艺术表现出人物形象的潜台词,满足观众的心理需求。

二、京剧程序情韵的重要性

京剧艺术不是纯天然的,而是蕴含着浓郁的程序情韵。在京剧表演的唱、念、做、打等步骤中都有自己固定的程序,因为京剧的舞台表演形式不允许任何自然形态行为的介入,一切生活的自然形态都必须按照京剧中的固定程序进行操作,并给予概括、美化、夸张,最终成为规范严谨、节奏分明的技术格式,也就是程序情韵。而这种程序情韵会非常明显的在京剧舞台上表现出来。例如京剧音乐中的锣鼓、板式、曲牌就是必不可少的程序;念白中的京白、韵白;武戏中迥异不同的套路;表演中的步法、身段以及各种手势乃至各种感情的表现形式在京剧中都有固定的表现程序,并且这种固定的程序经过近两百年的酝酿到目前为止已表现出极富艺术魅力的情韵美。也正是这种与众不同的程序情韵美成就了京剧的“国粹地位”。其实从客观角度而言,任何艺术都和京剧一样有着程序情韵,甚至可以说没有程序情韵就没有经典艺术。程序情韵就像我们写作时的词语、句子必须按照既定的语法关系组合起来,如果没有这种语法关系文章就不可能形成。而京剧如果没有程序情韵也就如同一个人丧失了灵魂,毫无艺术价值可言。京剧发展两百余年,时至今日一些京剧界的新兴专家认为京剧中的程序情韵已经过时,应该要舍弃,融入新的元素,让其满足更多年轻人的心理需要。笔者认为这种观点是极为错误的,京剧中的程序情韵只能不断地传承下去,决不能舍弃,因为没有程序情韵的京剧就失去了传承的价值,内在的精华也将不复存在。因此,从艺术价值和文化价值的角度而言,京剧中的程序情韵不能舍弃的,也不能被替代的,因为程序情韵正是决定京剧在艺术界泰斗地位的核心因素,没有它京剧将成为一个空壳。

三、京剧程序情韵的可持续发展

笔者在上文中已经指出如果要舍弃京剧中的程序情韵是决然不可的,那么京剧中的程序情韵应如何发展呢?关于这一问题在当今戏曲界引起了一些争议,一类是上文中提到的舍弃论;一类就是固定不变的保留论,这类观点的持有者往往认为程序情韵是老祖宗留下来的东西,不能进行丝毫的改变,否则就是数典忘祖,侮辱艺术。我认为上述两种观点都过于极端,完全舍弃固然不行,但是完全保留不做丝毫更改也是不妥的,著名的京剧大师梅兰芳曾提出“移步不换形”的观点,就是对京剧艺术的一种改进,而这种改进不但是梅兰芳先生在实践中总结出的结果,也是众多京剧艺术家的在京剧实践中的总结,可见“移步”就是一种与时俱进的发展,而“不换形”则是指京剧的内在根本不能发生变化。试想如果对京剧进行改进,让其本质都发生了变化了,那京剧就完全变成另外一个事物了。因此,对于京剧中的程序情韵只能在保留神韵的前提下进行改进,既不能完全舍弃,也不能更改其本质。因此京剧程序情韵的可持续发展既不能过左,也不能过右。简言之京剧艺术中的程序情韵不能变,但是程序运用的法则可以灵活运用,可以变化。这就好比桌子和椅子,造型和花样可以推陈出新,但组合的方式都是固定不变的。

结语

京剧艺术源于生活,却又高于生活,它的表演形式与众不同,具有固定的程序情韵,这是京剧艺术独特的审美艺术,和欧美的写实主义表演截然不同。譬如舞台上如果没有鸟,但是在京剧中通过演员的表演,却让观众看到了鸟,让你不得不承认有鸟。京剧丰富的程序情韵在表现剧情和人物形象方面具有很大的潜力。而表现程序情韵的技巧和方法也是多种多样,极为灵活的。只要广大京剧演员真正掌握了程序情韵的表现手法,按照京剧艺术的内在规律进行创造性的表演,定能在京剧舞台上塑造出更多鲜活感人的人物形象。这就是京剧程序情韵独特魅力之所在,这也就是京剧艺术与众不同的审美价值。可见,京剧是一杯浓茶,而程序情韵则是蕴含其中的茶叶,二者相辅相成、浑然一体。

参考文献:

- [1]孟翔.吴戈.谈国剧——京剧的艺术魅力[J].长春大学学报.2009年03期
- [2]王洁.传统京剧的实践与探索[J].河南科技学院学报.2009年03期
- [3]王萍.京剧艺术的研究[D].中国艺术研究院.2009年.