

浅析京剧的艺术特征

俞 芹

(安徽省滁州市演艺有限公司 239000)

摘要:京剧艺术是中国戏曲艺术最具代表性的一个剧种。而京剧在舞台演出中所呈现的重要特征,主要表现在它的综合性、虚拟性和程式性。

关键词:艺术特征;综合性;虚拟性;程式性

京剧是在汇集、融合各地方剧种艺术精华的基础上,并在剧本(文学)、音乐、化妆、服装、道具、舞台美术及唱、念、做、打、舞等多种元素所组成,从而确立了自己独特的艺术形式和表演风格。在演出中所呈现的重要特征,主要表现在它的综合性、虚拟性及程式性。

1. 综合性:京剧艺术的综合性,体现在京剧是时间艺术和空间艺术的紧密结合。在一出戏里,一个演员的表演形式既有歌有舞,又要有唱、念、做、打四功,还要有手、眼、身、法、步五法;唱和念体现了音乐艺术的魅力,而做和打则诠释了表演艺术的精髓。多种多样的表演形式之间有时是相得益彰、不可分离的。让人们在观看演出时能够感受到一种花团锦簇、丰富多彩的美的享受,这正是综合的作用所致。

2. 虚拟性:虚拟是京剧反映生活的基本手法。京剧不是像话剧那样,把生活当中的自然形态如实地搬上舞台。京剧是具有写意的虚拟性表演风格,它不需要繁琐的布景和道具,也不需要刻意地追求生活的真实感,而是采用一种虚拟的夸张手法去表现生活,其最大的特点就是“以虚代实”、“以简代繁”的把舞台有限的空间和时间当作无限的、不确定的、自由的、流动的空间和时间去任意遨游。舞台是固定不动的,但在演出过程中通过演员虚拟性的表演手法,可以随心所欲地变化环境。从生活中出发,生活是无限的,用有限的手段来反映一切生活其实是不可能的,只有通过艺术变形(变换生活原来的形式),把生活中的形态、语言、动作加以提炼、夸张、美化、装饰,形成概括力很强的一种虚拟手法。在京剧表演里体现很多,首先是对舞台的处理,从天南到海北万里之遥,三五步行万里,走一圈圆场就代表到达目的地,一堂龙套(四个兵将)就能代表千军万马的战争场面,几声更鼓就已是夜尽天明。这种表现手法即以假定、假设之意,这和话剧以景分场有明显区别。还有一种手法是人物行为(动作)的虚拟。在京剧舞台上表现的“扑火、上楼、下楼、落水、登船、乘车、坐轿、开门、关门、扑蝶、喂鸡”等动作都是虚拟手法,这些程式性的动作是根据剧情的需要来展现的。如《拾玉镯》里孙玉娇在剧中表演的“开门、关门、喂鸡、数鸡”的身段,在舞台上是没有相关的实物实景和道具,全凭着演员在舞台上通过眼神、手势和假设的动作体态来阐释了京剧的虚拟性:左手一按,就是门板,右手一拨,就是插门闩,双手拉开,闪身、抬脚,表示门的存在和出门的动作,进门、关门也是如此,只是按顺序来分先后。然而,看起来很简单的一组动作却对演员来说在演技技巧上有着一定的要求。也就是为了体现动作的真实性,门的规格不能变,为此,演员所要表演的每个动作都有一定的规范要求。虽然京剧的虚拟性来源于生活,但由于生活是真实性的,所以,表演却是严格的,感觉也是要真实的,不能有一点随

意的地方。

3. 程式:以字面而言,“程”既是程序、规程、规矩;“式”乃式样、形式。因此,有着规范化的涵义。京剧的表演形式,都是直接或间接的来源于生活的自然形态,按照美的原则予以加工提炼、概括、使之节奏化、舞蹈化、规范化,使其成为有着固定的或基本的、格律严整、节奏鲜明的表演程式。

京剧程式性的表演形式有很多,在唱、念、做、打四个方面表现的尤为突出。京剧的唱词是诗词体的格式。每两句唱词组成相互对应的乐句,每一句都必须合辙押韵,句法干练紧凑,文学性很强。舞台上的唱词多为五字、七字或十字为一句。后来在许多现代戏唱词里对此有所突破,采用长短结合的形式。简练的唱词通过优美的唱腔,既能揭示人物的内在情感,又能丰富人物的文学形象,给观众以美的享受。

京剧的唱腔格式是板腔体。主要分为“西皮”、“二黄”两种。“西皮”曲调高亢、明快、激越、流畅,多用于对话、争辩、叙事,适用于慷慨激昂、热烈奔放的情节。“二黄”则比较深沉、浑厚、稳健舒展、凝重委婉。多用于表现悲伤、苍凉壮烈的感情。当然,这里是指一般的常规而言。如现代京剧《智取威虎山》中杨子荣的一段“穿林海、跨雪原……”的激昂唱段就采用的是二黄导板,再加上作为制造气氛的武场(打击乐),也有一整套板式(锣鼓经)。在演出过程中,演奏员必须背诵熟练,烂熟于心中,这样操作才能得心应手。

程式的表现最为突出的还是在“做”和“打”,具体来说就是人物的形体动作。在舞台上经常出现的诸如“开窗、关窗、登高、入水、行船、骑马、等形体程式动作,都是演员的必修课。对武打(徒手对打或持械相搏)的要求更为严格,可以用苛刻来形容,每套组合都是有一定的套路,一招一式必须做到准确无误。这些程式动作是演员的基本功法,幼时就要打下坚实的基础,天天练习,方可掌握。旧时,不管演员来自南国北疆、东疆西域,无论是南派的或是北派的,他们临时聚集在一起时,不用排练即可演出(业内称为“场上见”),而且配合得十分默契。这是因为彼此都掌握了一整套严谨的套路(程式)。所以,程式动作在京剧舞台上可以说无处不在,所有人物都要受它的约束,就连舞台上最基本的群体龙套、宫女、兵将等也不例外,他们的行为也要按照手、眼、身、法、步的程式要求来举手投足。上场时,根据音乐节奏的快慢,以“小四方步”或“圆场碎步”结队行进,合唱曲牌。龙套的列队程式也很多,如:站门、挖门、扎椅角、一条边、二龙出水等等。这种具有广泛统一性的程式,也是京剧艺术区别于其他艺术门类的明显特征。

综上所述,京剧艺术的三个特征是京剧表演艺术的重要组成部分和表现形式,使其具有区别于歌剧、舞剧、话剧等其他表演艺术的独特魅力。作为一名京剧演员,真实的舞台经验使我深深地感受到,演员在舞台上要时时刻刻做到心中有戏、戏中有物,只要很好的掌握程式运用中起承转合的法则,按照京剧艺术表演的规律来进行艺术创作,就能在京剧舞台上创造出更多鲜活的艺术形象。