

传统京剧艺术的审美特征

赵 静

(商丘师范学院音乐学院, 河南 商丘 476000)

摘 要:在我国, 京剧具有很长的历史, 是传统文化的精华。京剧名家的精彩唱段在大街小巷随处可以听见, 这些名家名段在京剧的历史图画上展现出了独特精彩的一面。但是由于新时代的到来, 各种新兴的艺术元素渐渐的将京剧艺术掩盖, 越来越多的人将传统的京剧艺术遗忘了。

关键词:京剧; 艺术特征; 艺术传承

京剧是我国的国粹, 也是我国的非物质文化遗产, 更是一种优美的文化艺术, 因此, 这种具有艺术美的京剧不应该被我们遗忘, 作为一个中国人, 我们有必要将我们的国粹推广和传承。

一、传统京剧的地位

(一) 在国内的地位

我国是戏曲大国, 在我国有很多的戏种, 大约有三百多种, 京剧算是一个比较大的戏种, 是我国的国粹。京剧较其他的戏曲来说, 行当较为全面、表演较为成熟, 除此之外, 京剧还有一般戏曲达不到的宏伟气势, 因此他被誉为“中国近代戏曲的代表”。由于京剧是一种较为独特的中国文化, 因此2010年11月16日京剧被列入了“人类非物质文化遗产”。

(二) 在世界的地位

京剧在众多戏曲种类中是第一个走向世界大舞台的, 在国际上, 它代表中国传统文化的表演艺术风格, 更为荣幸的是, 京剧还被评为了“世界三大戏剧体系之一”, 这三大体系其中就有我国京剧名师的梅兰芳表演体系。

二、传统京剧的艺术审美特征

(一) 京剧具有综合性

每一种艺术都具备所谓的综合性, 而京剧艺术所具备的的综合性非常全面, 是全方位的。这种全方位的综合性分别体现在艺术手段的综合性、唱腔的综合性、题材选择的综合性和表演手段的综合性。

1. 艺术手段的综合性表现在京剧的展现可以体现在音乐、武术、绘画、舞蹈、服装等多个方面。

2. 唱腔上的综合性主要体现在京剧的念白以及唱词上, 是多种文体的一个综合。这种综合使得京剧具有了如同诗歌一般朗朗上口的唱词, 也有了如同散文一般优美动感的念白。

3. 说京剧在题材选择上是多样化的一点也不为过。中国五千多年历史, 无论是人神鬼怪还是兴衰朝代, 京剧都能将其表现的淋漓尽致。这样还不够, 京剧的工作者以及艺术家们经过自己的努力, 又挖掘出了很多新的题材, 为京剧建设做出了很大的贡献。

4. 京剧的表演手段非常多, 主要体现在唱、念、坐、打, 这种多元的表演手段使得京剧表演更加的精彩。

(二) 京剧具有虚拟性

京剧艺术表现手法的虚拟性是西方戏曲与我国戏曲最大的不同, 在西方, 他们对戏曲的要求是达到四维的空间效果, 具有实物与实景; 相反在我国, 京剧的表演并不需要这些实物实景, 而是用一些虚拟的东西来代替, 让人们意会到其中的意思。这种虚拟的表现手法是一种高度艺术上的集合, 让人们在欣赏京剧艺术的同时,

充分的发挥想象力, 更快更好的感受京剧带给他们的艺术感悟。

(三) 京剧具有技巧性

所有艺术的表现都具备一定的技巧性, 而京剧艺术的技巧性则表现在每一个艺术的程式之中。广义上说, 这种表演上的技巧性指的是无论是演员的身段还是演唱, 还是舞蹈的程式以及动作都运用了一定的技巧。狭义上说就是演员无论是在文戏中还是武戏中都有较高难度的体现, 这种高难度体现具备独创性, 被人称之为“绝技”。除此之外, 京剧艺术不管难度有多大, 只要京剧的舞台, 就从技术升华为了技艺, 这种变化是一种质变。这种技艺就是一种技巧运用的艺术, 这种技巧与艺术是相辅相成的, 技巧性的表演越是高难度, 那么艺术的表现就会越来越有魅力。

(四) 京剧具有程式性

京剧的程式性是一种本质的特征, 它和影视、舞剧、歌剧以及话剧是有所不同的, 京剧的表演程式具有一系列严格的规范, 这种规范使得京剧达到了“以歌舞来演故事”的目的。除此之外, 在京剧中, 每一个动作也有一定的规范, 人们将这种规范做了总结: “老生要弓、花脸要撑、小生要紧、旦角要松、武生居中。”

三、传统京剧艺术的传承

现如今, 人们其实已经意识到了这一点, 越来越多的电视开设了戏曲频道, 春晚等特大综艺活动也将我们的国粹融入其中, 在教育行业, 越来越多的京剧学校出现在市面上, 很多的京剧爱好者也自发的组织了京剧戏迷团, 这些都让我们的京剧在众多的艺术表现形式中越来越凸显, 但是光这些还不够, 最重要的是要传承。所以说在今后的教育中, 要把京剧融入到我们的学校课堂里, 让我们的下一代以及今后的每一代都能享受京剧的艺术美, 让更多的年轻人爱上京剧, 让京剧在我国的文化领域中永存。

四、结语

京剧作为一门艺术, 它并不孤独, 也不陈旧, 它与我国的传统文化有着很深的联系, 这种联系是不可割舍的, 在现如今这个多元化的新时代, 很多的传统文化被渐渐遗忘, 但是我们的国粹是不能够抛弃的, 我们要传承我们的京剧文化, 让京剧在中华文化的大家庭里绽放光芒。■

【参考文献】

- [1] 刘婧. 京剧艺术片发展与审美研究[D]. 中国艺术研究院, 2009.
- [2] 袁野. 高校弘扬京剧艺术思考[J]. 扬州大学学报, 2002, 4.
- [3] 马玉龙, 汤正超. 再接再厉让京剧艺术绽放更美花朵[N]. 云南日报, 2005.