

浅析京剧的写意性

天津师范大学 韩 莹

【摘要】写意性是相对于西方的写实主义戏剧而言的，京剧艺术的叙述方式既不同于作为西方戏剧传统的写实主义戏剧，也不同于后来发展为现代主义戏剧的表现主义戏剧。它是一种夹叙夹议、虚实结合、叙事与心理刻画并重的代言体艺术，突出体现了中国的文化传统。京剧艺术的特点可以概括为写意性、程式化、虚拟性，其中写意性是本文论述的核心内容。

【关键词】京剧；写意性；舞台布置；舞台行动

京剧最大的表演特色就是传神写意，从一个“戏”字就能找到根源，“戏”的繁体写法为“戲”，是由左边一个“虚”和右边一个“戈”组成，意为虚弄干戈，说明中国戏曲有虚拟性和写意性的美学特征，因此京剧作为中国的国粹，其写意性特征也是最具有代表性的。

一、舞台布置的写意

中国戏曲传统舞台最突出的特征是简约，也可以称之为写意。它的舞台装置、布景，都以简约为主，并不以复杂的舞台布置而烘托表演，有的时候，舞台上没有任何的布置依旧可以演出。

早期京剧的舞台，是开放式的，并且是正方形的，除了后台的那一面，其余三面不仅是开放的而且观众可以围在这三个面看戏。后台的那一面会悬挂着一幅有着刺绣的巨大帷幔，在帷幔左下方有一个门帘，写着“出将”的字样，右下方也有一个门帘写着“入相”的字样。写着“出将”的门帘是用来上场的，写着“入相”的门帘是用来下场的。演员从“出将”处上了场，就表示入戏了；表演完，演员从“入相”处下场，意味着戏剧情境发生转换，从这个情境转到另一个情境，或者表示戏结束，收场了。总体来说早期的舞台是充满着古典的意味的。

京剧舞台上摆设的道具十分的简单，只有一张桌子和两张椅子，按照剧情的需要而代表不同的内涵。有时，桌椅就代表桌椅本身，呈现的是一个室内的情境，它可以通过表演来告诉观众，故事发生在金殿、大堂、厅堂或者书房。当桌椅就代表桌椅的时候，桌椅的摆放也是很有讲究的，如果表现的是普通老百姓的家，椅子要摆放在桌子的前面，如果家里来了客人并且根据客人的数量桌椅的摆放会有变化，通常我们把两把椅子分别放在桌子的左右两侧，遵循左为上的原则，我们会把客人安排到左边的位置上，这是对客人的尊重，主人会坐在右边的椅子上，根据来的客人的数量，左边的椅子会增加，一位客人放一把，两位客人放两把，依次类推，但是客人多了会有尊卑之分，地位高的人要坐在

靠近桌子的位置。如果是在皇上在大殿上上朝，官员在大堂审案子或者将军在处理军情时，椅子要摆在桌子的背后，这是庄严的象征。有时，桌椅并不是代表桌椅本身，通过摆放位置的不同来告诉观众它代表什么，比如，把椅子摆放在桌子两边，就代表这是一座桥，当然除了桥还可以摆到不同位置代表窑门，山，床，井，等等。某种情境中，它无所不指。一个简单的“一桌二椅”已经成为了京剧的象征符号，每当提到这个词，人们就会不由的联想到京剧，以及京剧有关的话题。

二、舞台行动的写意

中国的戏曲有着的灵活自由的舞台行动，这与评书有着异曲同工之处，即“有话则长，无话则短”。在表演过程中，对于人物的刻画和戏剧情节的发展有促进的部分，只有“有话则长”才能表现到位，才能把故事讲清楚，比如在抒发人物内心情感的时候，如果采用“有话则长”的方式处理，就能够把人物的情感全部宣泄出来，当然这种宣泄一定是有利于剧情的；有益的部分我们采用“有话则长”，相反，无益的部分采用“无话则短”一带而过。如，为了表现地点的转换，我们不需要太多的复杂表现，通过一个简单的“圆场”就可以表示，简单明了；之前已经表演过的故事我们没有必要再重复一遍，那么一个简单的“急三枪”就可以代指之前的内容。总之，戏曲的舞台行动，不是根据生活的实际而表演，而是根据情节的需要和人物塑造的需要进行。

京剧里经常有表现骑马的场景，可是巨大的马匹不可能出现在舞台上，怎样表演才能将骑马的姿态鲜明、柔美地表现出来，于是人们利用一根马鞭，来表现骑马，这马鞭是从竹马演变来的，因为它表演时不方便，所以被取代了。演出时，演员利用马鞭，通过自然神似的表演，把故事情节表现出来，一会儿高扬马鞭，一会儿低垂，有的时候骑着马跑了半天仍旧在家门口，有的时候一抬手就已经走过了千山万水。这个表演能够很形象的说明舞台行动的写意。

在京剧表演中，人们也会利用虚拟的手法来表现故事情节。如《拾玉镯》中有小姑娘的纳鞋底的情节，鞋底是现实存在的，针是虚拟的，演员通过虚拟的表演，把纳鞋底的动作表现的淋漓尽致，使“无”远远赛过了“有”。再比如，京剧中会有很多宴请的情节，我们不可能把真的酒席搬上舞台，演员们在虚拟的酒席上频频举杯，虽然没有真的咀嚼饭菜，但是经过一番的表演大家就“饱了”。

戏剧表演中时空的转换，在西方戏剧和中国戏剧的中采用的手法是不同的。如《空城计》一开场，蜀将赵云、马岱、王平、马谡一一出场，通过整顿铠甲告诉观众现在所处的是诸葛亮的军营。有时候，短短六、七分钟的戏，也可以转换几个地点。比如《武家坡》中，薛平贵在一开场唱了一句“一马离了西凉界”，这句词简单明了的告诉了观众他骑马离开了西凉国，之后他挥舞着马鞭缓缓登场，边唱边表演，告诉观众他是在西凉国返回长安的途中。一句“柳林下拴战马武家坡外”又告诉你他到了武家坡。

在京剧表演中，有些表现形式是京剧所特有的，比如，要表演开窗子，又没有窗子，演员会用手在空中一推，这就表示开了窗，相反，两手一拉就是关窗，类似这样的表演有很多，不经常看京剧的人，看到这样的表演会感到很不解，这就需要我们去看会，去了解京剧的特色，我们不妨多了解一下有关中的习俗、文化、历史等方面的知识，很多时候了解过后我们才会豁然开朗，领悟其中的奥妙。

总之，中国京剧有着它特有的写意性，它的舞台环境是经过高度的提炼、概括和压缩的，有着符号化的特征以及浓重的象征意味，中国京剧就像写意画那样具有中国传统文化的独特魅力。

参考文献

- [1] 张庚,郭汉城.《中国戏曲通史(上中下)》[M],中国戏剧出版社.2006.
- [2] 欧阳启名,欧阳中石.《中国戏曲表演体系研究》[M],文化艺术出版社,2012.10.