

京剧表演艺术中的程式美

杜程程

锦州市京剧团 辽宁锦州 121000

摘要：京剧表演须遵循一定的程式进行，京剧艺术就是运用唱、念、做、打、舞等各种程式技艺，运用外部的表演形式刻画中华民族的古典美、道德美，心灵美。

关键词：京剧表演艺术；程式美；唱念做打舞；京剧艺术表演形式

京剧表演是一种非常复杂的综合艺术，京剧的程式作为一种具象的规范，其形成有深刻的文化原因。它依从的是完整原则，从上到下，从左到右，从前到后等等，依据角色、行当的特点要求，进行规范、细致、夸张、完整、美感的系列舞台行动。京剧发展到今天，凝结了无数艺术家的毕生心血，经过200多年的继承、发展，逐渐形成了观赏性、艺术性高度统一的京剧程式美。

一、京剧程式的特点

黑格尔指出：“艺术理想的本质，就在于使外在的现象符合心灵，成为心灵的表现”。京剧艺术非常重视外部形式上的表演（即程式化），强调唱、念、做、打、舞的基本功和表演技巧，强调形式美。每一个动作都是由手、眼、身、法、步五体同步协作进行的。唱、念、做、打、舞，各有各的程式，程式化意味着一系列动作的分解，一个动作要分几个步骤，先做什么，再做什么，最后做什么。程式化也意味着动作的规范，每一个动作以及完成该动作的每一个步骤，要如何去做，要遵守什么样的规则。同时，程式化背后还有一个总的指导原则，这个原则蕴含着一定的价值观，来说明为什么要程式化，其意义如何？如京剧的程式化是以美的原则作指导，违反了程式化的要求，不是不符合生活实际就是不美。

那么怎样把程式有机地连缀起来呢？这里就有一个起承转合的法则问题。比如动作的最小元素“山膀”，看着可能没有什么。但是要达形式美，就要有这样一个程序：欲左先右，从腰部启动，然后看手、眼随、上步、拉开、踏步、眼向前看等等这一连串动作，达到浑然一体的视觉效果。也就是说，从这样一个小的动作，也要体现出人物的气魄和矫健。否则，如果是没有灵魂驱动的“山膀”，完全是一种形式主义的表现。京剧重视外型的表现，但是必须是“使外在的现象符合心灵的表现”。例如武戏演员的“起霸”，就是一组程式动作的组合，在动作的组合顺序上几乎是一样的。在表演中，根据人物的不同特点，就要有不同的程式表现。比如，要求《扈家庄》中扈三娘的起霸要表现出人物的骄、娇二气；要求《铁笼山》中姜维的起霸要表现出人物的统帅气魄和智勇双全；《借东风》中赵云的起霸，因为是配演，虽然半个起霸，但是要表现出人物的八面威风。而这些不同的人物个性就是要表现在基本相同的、经过千锤百炼的一举一动上，也就是说既要注意外型的塑造，又要使每一个动作表现出人物的潜台词。京剧艺术的美是“美乃是灵魂与自然相一致所产生的结果。”

二、京剧程式的必要性

京剧艺术的各个组合中，唱、念、做、打、舞，都有自己的程式。京剧是不能把生活当中的自然形态，如实地照搬上舞台的。而

是从生活出发，把生活中的形态、语言、动作加以提炼、夸张、美化、装饰，形成一种特殊的表现手段，使之成为节奏鲜明、格律严整的技术格式，即程式。京剧表演中的身段、手势、步法、工架，武打中的各种套路，以至喜怒哀乐、哭笑惊叹等感情的表现形式等等，无一不是生活中的语言、声调、心理变化和形体动作的格律化，即程式化的表现。其实，世界上各种艺术都与京剧一样存在着程式，没有程式就没有了艺术。程式就像我们写文章时的语汇、词组和成语经过严格的语法规则连缀起来一样。比如芭蕾舞在表现各种情感时的大跳、托举、旋转；歌剧演员在抒发情感时的咏叹调、宣叙调以及演出过程中的序曲、间奏曲、舞曲等等一样，如果取消了这些程式，这些艺术也就不能存在了。取消了足尖动作，还能叫芭蕾舞吗？取消了咏叹调还能叫歌剧吗？取消了西皮二黄的种种板式，还能叫京剧吗？可见，京剧中的程式就像生物中的细胞，物体中的分子与粒子一样是无法分开的。

三、京剧艺术程式的继承与发展

在如今的戏曲界中，有些人就认为凡程式必然是陈规陋习，必然是条条框框，必然是对艺术改革的束缚。推崇程式，就是反对改革创新，就是因循守旧。因此有些人以打破程式为时髦，以取消程式为炫耀自己改革创新的资本；也有人墨守成规，认为老祖宗留下的东西不能进行丝毫的改变，否则就是背宗忘祖，糟蹋艺术。我认为以上两种态度均走极端，有值得商榷之处。艺术大师梅兰芳先生提出的“移步不换形”论，不仅是他自己改革实践的总结，也是所有京剧艺术家成功改革实践的总结。“移步”就是改革和发展，“不换形”不是指京剧表层的形态而是指其内在的本质形态不能变。“移步”是一种手段，不“移步”，京剧的表演就会陷入凝固僵化，会失去活力，走向没落，而通过“移步”，京剧的程式就可以更加得灵活多变，更加具有可塑性。然而，京剧表演的程式来自于长期的舞台实践，以及丰富纷繁的社会生活，因此在“移步”的同时，还必须做到“不换形”，这样才能够保留京剧的精髓，以及其独特的艺术特征。京剧具有丰富的表现剧情和刻画人物形象的能力，而且运用程式的方式也是灵活多变的，只要遵循艺术发展的基本规律，不用一成不变，不能无视社会的发展，也不需全盘推翻，为了改革而进行改革。

这就是京剧，就是京剧程式化，也是中国戏曲艺术的特征。京剧艺术的一整套艺术程式，具有独特的审美价值。而这套程式，无不表现在唱、念、做、打、舞之中，舞台上得其“意”而忘其“形”，观众者知其“形”而解其“意”。所以，京剧是诗，程式是美，是和谐统一的。