

博大精深的京剧艺术

吴 鹏

锦州市京剧团 辽宁锦州 121000

摘 要：京剧是中华民族宝贵的文化遗产，京剧作为历史的文化遗产，他承载了很多中国历史文化。京剧包含了民族艺术、道德观念、传统习俗和历史知识等多方面的价值。京剧从形成到现在已有两百多年的历史，历史的积淀使它集结了中国戏曲艺术的一切特征，希望国粹京剧有着更好的发展与未来。

关键词：京剧；艺术；起源；行当；程式化

一、起源

京剧形成于清朝至今已有 200 多年的历史了，当时全国的各种戏曲很多，而且很多都发展到北京去演出，比如来自安徽的徽调。由于徽调的唱腔优美、表演熟练、剧目丰富，因此在北京发展得很快。到了 1828 年左右，汉戏也进入了北京两个剧种互相学习、互相吸收，又学习了其他一些戏曲的长处。到了 1850 年左右，一个新的剧种——“京剧”诞生了

二、表现手法

京剧的特点是中国戏曲特点的集中体现。京剧是综合艺术，从表演的角度讲，可以用四个字来概括；即“唱”“念”“做”“打”；“唱”指演唱，唱功中，行腔转调、发音吐字均有一定要求。“念”指具有音乐性的念白，二者相辅相成，“做”指舞蹈化的形体动作，做工包括手、眼、身、法、步，都是要经过严格的训练。“打”指武打和翻跌的技艺，二者相互结合。京剧艺术又讲究语言准确、鲜明生动、精炼含蓄。“三五步行遍天下；六七八百万雄兵；一个圆场千百里；一支曲牌五更天”。反映了生活中的真实美感，京剧艺术的美来源于生活的体现。

三、行当

京剧角色的行当划分比较严格，早期分为生、旦、净、末、丑、武行、流行（龙套）七行，以后归为生、旦、净、丑四大行，每一种行当内又有细致的进一步分工。

1、生行 简称“生”。生行分为须生（老生）、红生、小生、武生、娃娃生等。为京剧中的重要行当之一。

须生（老生）：即中年以上的剧中人，口戴胡子（髯口），因性格与身份的不同，可分为安工老生或称唱工老生（如扮演帝王、官僚、文人等），靠把老生（如扮演武将），衰派老生（如扮演穷困潦倒之人等）。

红生：为勾红脸的须生，如扮演关羽、赵匡胤等。

小生：指演剧中的翎子生（带雉翎的大将，王侯等），纱帽生（官生）、扇子生（书生）、穷生（穷酸文人）等。

武生：为戏中的武打角色，穿厚底靴的叫长靠（墩子）武生，穿薄底靴的称短打（撇子）武生。

2、旦行 简称“旦”。分青衣、花旦、武旦、刀马旦、老旦、等角色、旦角全为女性。

青衣：以唱为主，扮演贤妻良母型角色。

花旦：亦叫花衫，以服装花艳为特色，以演皇后、公主、贵夫

人、女将、小贩、村姑等角色为主。

武旦、刀马旦：为演武功见长的女性。

老旦：用本嗓子演唱，多为中老年妇女。

3、净行 简称“净”，亦叫花脸。净角指脸画彩图的花脸角色，看来并不干净，故反其意为“净”净行分如下几种角色：以唱为主的铜锤花脸与黑头花脸；以工架为主的架子花脸，如大将、和尚、绿林好汉及武花脸与摔打花脸等。铜锤花脸称正净，架子花脸叫副净、武工花脸名武净，武二花脸言红净，在表演风格上均有不同的特色。

4、丑行 简称“丑”。剧中丑行勾脸，而勾画“三花脸”，面谱与花脸有很大区别。

丑行又分文丑、武丑。文丑中又分为方巾丑（文人，儒生）；武丑，专演跌、打、翻、扑等武技角色。

四、程式化

京剧是一门程式化的艺术，源于生活，可又不是自然生活原貌的简单表现，一切生活的自然形态都必须按照美的原则予以提炼、概括、夸张、美化，使唱、念、做、打和音乐伴奏、化妆、服装等都形成规范化的表演法式，使生活的形态音乐化、舞蹈化、规范化。如表演中的关门、行船、跑马等，都有基本固定的格式。它比生活中的自然形态更富有表现力，更具形式美。程式又须随着社会的发展不断有所丰富、变化和发展，也正是因为程式化才使京剧成为一门艺术，也成就了京剧的魅力。

五、未来发展

京剧早已脱离了单纯的戏曲的意义，它代表了一种文化一个国家，这让它背负了太多的荣誉以及责任。外国人了解中国的民族历史文化，有很多都是从京剧开始的，如今的京剧正在慢慢地被人们所遗忘，如果京剧想要更好地发展必需进行大力度的改革，比如使京剧栏目变得有趣味性、让更多的现代人接触京剧，我想只有了解京剧的美，京剧演员的苦和累才会有更多的人愿意为京剧的发展奉献自己的力量。只有通过新剧目创作，积极推进京剧院团体制改革和内部机制改革，提高京剧院团综合艺术水平和生产经营能力，来适应市场经济需求，才能做到真正意义上的继承。直到近几年这样的状况才有所变化，国家也采取了一些措施来保护弘扬我们的国粹艺术，但我相信只要每一个热爱京剧，热爱中国传统文化的人团结起来，贡献自己的一份力量我想京剧的未来必定以最美的姿态绽放。