

京剧程式化表演及技巧的运用

■ 吴 波

京剧艺术博大精深，就其表演艺术来看，熔唱念做打于一炉，集手、眼、身、法、步为一体，互为依托，成龙配套，缺一不可。

京剧唱腔以板腔体为主，调式以西皮、二黄两大调为主，以昆曲、吹腔、弋阳腔、罗罗腔、柳子及地方小调为辅。念则以湖、广中州韵为主，以京白及方言为辅。做是以虚拟夸张的程式化表演为主，以技巧的运用烘托程式表演为表现形式。打是以套路对打兼容武术套路及杂技技巧的一种武打形式。京剧艺术的形成及发展是经过几代艺术家不懈努力，才有今天的如此辉煌。下面就京剧艺术的程式化表演及技巧在程式化表演中的运用，略谈自己见解。

京剧的表演不同于话剧。话剧表演是写实的，讲究逼真，让人看了就像“从钥匙孔中看生活”，而京剧则不同，京剧的表演是写意的，其表演程式在生活中根本找不到。然而这些程式却总是不折不扣地从生活中提炼出来的。如果没有生活，就不可能有程式。比如在传统京剧中，常看到的开门、关门、上楼、下楼、上船、行舟、乘马、坐轿、饮酒、跪拜、写信、登山、落水、投江、落马等等，诸多生活情景在表演时均有一定的程式可供使用。

京剧在表演动作方面的程式，就是指以不同技巧难度的形体动作表现特定生活内容的规范。其内涵包括两个方面：一是对生活动作加以提炼；二是对技巧加以运用。比如古代将士出征前必须整理甲冑，这套动作经过京剧前辈艺术家的提炼，规范地组合了一套整理甲冑的动作，呈现在京剧舞台上就叫“起霸”。在这套“起霸”的动作中还要穿插若干的高难技巧，如抬腿、侧腰、翻身等。如果一套起霸没有高难技巧的运用，这种程式就没有可看性了，同时也就失去了艺术价值。另外，像“吊毛”、“抢背”，“劈岔”这些名目繁多的武功技巧，当它们未与跌跤、落马、扑火、战场受伤等特定生活内

容相结合之前，不能视为程式，只能说是武功技巧的一种。一旦把“劈岔”运用到《挑滑车》中的“压马”上才成其为程式，把“吊毛”运用到《四郎探母》中的杨延辉落马时，才叫程式。诸如此类等等。如上一些富于技术技巧的程式才具有观赏性，必定引人入胜。

这种从生活中提炼出来的程式，是京剧艺术的主要表演方式。著名京剧艺术大师梅兰芳先生创立了梅派表演体系。他和俄国戏剧大师斯坦尼斯拉夫斯基，德国的叙述体戏剧创始人布莱希特并驾齐驱，被世人公认为“三大戏剧体系”。梅兰芳先生第一次率团出访美国时，一位美国观众看了梅兰芳大师的演出以后深有感触地说：“以前听人说中国的京剧做法很不像真，但是现在看了以后觉得剧中的意思表演得非常真，不过不是写实的真，却是艺术的真，使观众看了觉得比原来的真还真……”

梅兰芳的做工表演，从眼的动作到手的动作都是恰到好处。但是，看懂了以后仿佛还有含蓄不尽的美在里面。布莱希特看了梅兰芳大师的演出以后有感而发地说：“这种演技比较健康，它和人这个有理智的动物更为相称。它要求演员具有更多更丰富的知识，敏锐地对社会价值的理解。”可见京剧艺术的程式化表演是受到各国人民青睐的。

京剧的程式化表演内涵极为深刻，表现手法极为高超，每个动作并不是机械地模仿一种生活的情景，不是生活情景的如实再现，而是把生活中的动作提炼和加工成美的程式，以美的姿态和形象呈现于舞台之上。

因此，作为一名好的京剧演员不仅要注意观察生活，从生活中汲取养料，还要练就一身过硬的基本功，完善自己的表演技巧，使自己的表演优美动人，富有艺术吸引力。

责任编辑 王庆斌