

我爱国粹——中国京剧

■ 刘华龙

京剧，在我国的戏曲舞台上占有很重要的地位，它集综合性、虚拟性、程式性、技艺性、娱乐性为一体，具有独特的民族风格和艺术特征，积淀着中华民族的传统美德、民族智慧和艺术精华，不仅为我国人民所喜闻乐见，也有不少的外国朋友为之倾倒。

因我从童年时期就受到父母的熏陶，对京剧艺术特别地爱好，以至于产生了一种很深的“感情”。几十年来，由于长期坚持，不断地探讨、钻研，学到了不少的知识，更加深了对京剧的了解。为了让更多的人喜爱京剧，在这里与大家谈谈多年来自己对京剧的一些认识和理解，希望起到一点普及京剧的作用，也不枉自活在世上，虚度年华。

说起京剧，自然就想起许多成就卓绝、声名显赫的表演大师和京剧名家。“四大须生”、“四大名旦”名列榜首，生、旦、净、丑的杰出演员层出不穷。正是经过这些一代接一代的京剧前辈的不懈努力，博采众长，兼收并蓄，推陈出新，才给京剧的舞台带来了争奇斗艳、群芳竞辉、生机盎然的繁荣景象，取得了显著的成就，在世界文化的殿堂上放射着奇光异彩。

由于继承了前辈的优秀遗产，自己苦心孤诣地革新创造，同业、同行的赞许，广大业余爱好者大力支持，因而京剧各大流派如雨后春笋般地拔地而起，自然也就形成了各自的演唱风格和特点。如生行：余派清秀，高派激越，言派峻奇，麒派浑厚，马派潇洒，谭派奔放，杨派凝重，奚派清雅。旦角：梅派典雅庄重，程派委婉深沉，荀派妩媚圆润，尚派明快挺拔。花脸：金少山凝重洗练，郝寿臣粗犷豪放，侯喜瑞简洁大方，裘盛戎稳健雄浑。文丑：萧长华高雅脱俗，细腻精严；武丑：叶盛章念白爽朗，身手矫健。众位名家是“八仙过海，各显神通”，都具有其神韵和艺术之美。

欢快明亮，节奏流畅，优美动听，委婉悠扬，既烘托舞台气氛，又揭示人物喜怒哀乐的各种表情，则是京剧唱腔伴奏音乐的一大特点。一把京胡，再配上其他的民族乐器，在技艺高超的琴师和司鼓的伴奏与指挥下，既能表现慷慨激昂、热情奔放的西皮调和忧郁悲怆、含蓄深沉的二黄腔，又能把老生明快、小生细腻、武生挺拔、青衣华美、花

旦圆润、老旦苍劲、花脸粗犷的韵味演奏得有声有色，酣畅淋漓。

生、旦、净、丑四大行当。帝王将相，才子佳人，谋士书吏，侠客义士，分工明确，各具特色。“红花虽好，也要绿叶扶持”。兵丁衙役，旗锣伞报，宫女太监，院子过道，这些统称为“龙套”的角色，不仅烘托和渲染了舞台的气氛，还起到了向观众说明环境、交代剧情、衬托主角的作用，这是京剧艺术与话剧、歌剧、舞剧和电影、电视有着不同的独到之处。

“红忠紫孝黑正粉老，水白奸邪油白狂傲；黄狠灰贪蓝勇绿暴，神佛精灵金银普照。”这四句话正好概括了京剧脸谱特定的谱式和色彩，借以突出人物的性格和特征，具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能，它还和京剧的表演艺术一样，是同演员一起出现在舞台上的活的艺术。

丰富多彩、题材多样、风格各异的京剧剧目，真可谓是包罗万象，琳琅满目。既有《霸王别姬》、《逍遥津》、《群英会》、《荀灌娘》、《荒山泪》、《凤还巢》等经过挖掘、整理加工的优秀传统戏，又有《将相和》、《赵氏孤儿》、《响马传》、《穆桂英挂帅》、《杨门女将》这样的由地方戏移植、改编的新编历史剧，而近、现代戏《红灯照》、《火烧望海楼》、《秋瑾传》、《节振国》、《沙家浜》、《智取威虎山》给人的是一种精神鼓舞，也是歌颂爱国主义、革命英雄主义的好教材。

京剧的行头，有着“宁穿破，不穿错”的行规，是有一定的穿戴规矩的，相当规范化，也是根据剧中人物的官职大小、身份地位、性别年龄和环境、地点的变化而定的。尽管朝代不同，服饰却是相同的，对于此举，人们早已加以肯定。倘若您走进剧场，一定会眼花缭乱，被一顶顶镶金嵌玉，五光十色的头面、盔头和一件件绣金缀银，配有龙凤花鸟、飞禽走兽、奇珍异宝的服装所吸引。“红黄蓝白黑五色齐全，蟒、靠、帔、褶、衣五类成百上千，盔、冠、巾、帽金光灿烂”。京剧的表演服装真是巧夺天工，世间少有，堪称一绝。

通过观赏和演出京剧，既陶冶了情趣，丰富了知识，更利于身心健康，但愿更多的人喜欢它。

责任编辑 王彩君