

京剧艺术舞台表现探索

■ 韩锦忠

京剧艺术作为流传百年的国粹精华，在舞台上呈现的艺术魅力，常常让人如痴如醉。京剧爱好者们带着对它充满感情的关切与思考，多少年来，在对其不断欣赏的同时，也在不断探索着。

一、京剧舞台重在演员的表现

京剧演出在导演、演员和其它演职员共同的舞台创造中，将精彩的剧情和人物形象展示给观众。一部戏是否成功，演员的表现最关键，其它环节都要围绕这个中心，并为这个中心内容服务。在京剧形成发展的历史长河中，以演员表演为主导，将所有的戏剧因素都呈现在舞台上、集中在演员身上的艺术特点，直接关系到整个剧目情节的构成，也会影响京剧本身所特有的艺术手段的表现。我们在观看京剧时，常会发现，很多其它的艺术形式如音乐、杂技、舞蹈等元素都会体现在演员的表演之中，舞台上呈现的所有内容都在深刻表达以演员表演为中心这一艺术要旨。

同时，在具体的京剧演出实践中，演员会通过逼真的舞台塑造，让观众感受到剧情展开的时间、空间与地点的转化，时空的变化会根据剧情和人物的需要而改变。一出戏中，人物身处什么场所，什么环境，演员会利用说唱念舞的方式表达或交代出来，舞台上配合演出

的各种道具装置也会随着演员的表现自然而然地发生着变化。可以这样认为：在京剧舞台上，如果不发挥演员的表现力，不以塑造人物为主体内容，这样的剧目一定不会留存在观众心中。随着新时期文化艺术的繁荣与发展，各种新兴元素不断出现在京剧舞台，一些剧目的演出不塑造人物、偏离剧情，形式大于内容，这些做法喧宾夺主，使演员施展不开，淡化了演员的作用，观众得不到真正的艺术享受，不值得提倡。

二、京剧舞台重在主演的表现

人们在提起京剧时，都知道主要角色的表现很关键，是整个剧目成败的关键。大家欣赏京剧，其实很多时候是在欣赏主演所表现的各种流派的唱腔和艺术特色。在有限的演出时间内，演员即要完成剧情创作，又要唱得让观众喝彩，这的确很难。京剧艺术于是逐渐形成了人物和线索比较简单的结构方法，很少把故事情节编织得特别复杂。这样做的目的就是为了留出更多的余地，留出更多的时间和空间，给主演塑造角色创造更多的机会。充分表现主要角色作为舞台支柱的灵魂作用。可以说，一部戏的演出效果、最终成败全靠主要演员的发挥，而其它演员只是作为陪衬，是为主要角色的表演服务的。例如我们大家都熟知的剧目《霸

王别姬》、《天女散花》等,《霸王别姬》中,我们看到的是主演“虞姬”在舞台上舞剑的情景,而《天女散花》也是主角“天女”在舞动绸带。如果将主要角色换成众多舞女在台上舞蹈,就会让主演的表现大大削弱,也会使剧目的整体效果受到影响。

三、京剧舞台重在基本功的表现

在京剧艺术领域,大家都知道这样一句话:“戏不离技”。文字表面上的意思是说,京剧艺术是离不开技能的。更深一层的含义是在表达京剧艺术不仅要体现自身的艺术价值,同时也要表现自身的技术功力,要让观众通过演员表演,深刻的体会到京剧艺术真正的技术含量。一个基本功扎实的演员,他在舞台上的表演一定会充满自信、游刃有余。在长期的艺术实践中,京剧形成了以唱、念、做、打为表演基础的独特基本功,体现出很高的艺术价值和审美价值。

京剧中的“唱”常常表现的是人物之间矛盾冲突较强、人物心理和情绪比较激动的时刻,这个时候演员要充分表达人物的情感,观众此刻期盼的就是听到令他们“过瘾”、“叫好”的唱段。“念”是指京剧中的“念白”,是经过演员个性加工后的人物语言。“念”在舞台上会产生特殊效果,便于与“唱”协调。

“做”是京剧中舞蹈化形体动作的泛称,演员通过手眼身步法的灵活运用,使舞台上的人物形象更加生动。“打”在京剧中用以表现战斗或特定的生活情景。唱、念、做、打是京剧演员的基本功,是一个好演员必备的本领。

京剧艺术的演出实践告诉我们,演员的技艺并不是自身技能在舞台上盲目的发挥与展现,而是根据剧情需要,以舞台基本功表现为主要手段的综合创造,这样的技艺,其舞台呈现才更精彩,才更具观赏性和审美价值。

责任编辑 刘 红

(上接第121页)1979年6月生病住院,1980年3月住北京医院,8月赴上海养病,9月去杭州养病,1982年8月在上海住院做肾结石手术,1986年4月16日,莎剧节闭幕前夕,笔者亲眼目睹他不顾病体又风尘仆仆地赶到上海,一下飞机就在李玉茹女士的陪伴下,带着氧气瓶一个组一个组看望慰问上海地区莎剧节办公室所属八个组的工作人员;主持各演出队负责人会议。他接连几天,观摩莎剧节演出的莎剧,观看了话剧《李尔王》、《奥赛罗》、《终成眷属》和黄梅戏《无事生非》等剧。

晚年的曹禺为了使祖国人民更多、更广泛、更深刻地理解莎士比亚,继续开拓世界文明对于“人”的认识,推进祖国的文化与世界和平事业,他不遗余力地向中国人民介绍、宣传莎士比亚,希望我国人民做莎士比亚的知音。

1986年4月23日,这是莎翁诞生422周

年、逝世370周年的纪念日。一大早,曹禺亲临上海戏剧学院,参加隆重的首届中国莎士比亚戏剧节闭幕式。

四名身着莎剧服装的号手,吹响了嘹亮的号角,揭开了闭幕式的帷幕。

在闭幕词中,曹禺满怀深情地说:

“4月23日莎士比亚诞生了。同样,又是4月23日,莎士比亚离开了人世。他作为人的生命逝去了,但是他的思想与艺术的生命是永存的。我们永远听得见他的声音、他的语言。他的思想的翅膀在我们头上翱翔,他的激情的火焰在我们心里燃烧。

“我们不光要引进,我们还要把我们的种子撒向世界。悠久的中国文明是我们的骄傲。今天的中国对世界文化的贡献将更加巨大。”

责任编辑 姜艺艺