

京剧艺术浅析

■ 杨佳迪

在京剧舞台上，演员的表演是直接面对观众的，如何将它引领预定的目标，这对每一位演员来说都是极为现实、极其重要的考验。因此，全面学习和了解京剧艺术多方面的知识，不断深化对京剧艺术的理解与认识，对每一位京剧演员来说都是不可缺少的基本功。

中国的京剧艺术博大精深，是从几千年中国文化丰厚的诗词歌赋中汲取了大量的营养。无论是念白还是唱词，都非常重视音律的和谐与格律的对仗，很多京剧剧本本身就是脍炙人口的诗赋名篇，像我们大家熟知的《窦娥冤》《牡丹亭》等，一直广为传唱。这种诗赋性不仅体现在文学成就较高的剧目或是角色地位较高的角色中，在其他剧种里也是如此。因此，在这方面，京剧艺术和西方戏剧文学有很大不同。

在表演方面，京剧艺术具有唱念做打的综合性特征。很多外国艺术家看过中国的京剧都这样感叹：一个演员如果能表演戏曲，我相信他能胜任任何表演艺术。这种评价是否过誉暂且不论，但它至少说明一个问题，那就是京剧演员的舞台技能是非常全面的。当一位京剧演员在表演的时候，很难单纯地界定他的技能范畴，原因是他往往既在唱又在做，既在念又在舞。在一出戏中，观众可以全面地欣赏到演员在各方面的能力与成就。京剧表演艺术家们由于禀赋、幼功、师承、经历以及气质、造诣、兴趣的不同，所形成的艺术个性也有很大差异。但是，他们善于巧妙地将自己的艺术个性融入角色的性格之中，使得演员与角色达到完美的统一，你中有我，我中有你，使京剧舞台光彩夺目、熠熠生辉。比如，同是《将相和》中的廉颇这个形象，裘盛戎演得肃穆而矜持，袁世海则演得豪放且偏狭。因为这两种性格的侧面，都是廉颇基本性格中所固有的基调，但两位艺术大师，却在不脱离角色性格特质的前提下，根据自己的特长和艺术个性加以发挥与升华，创作出独特的角色形象，给观众留下深刻印象，观后让人回味无穷。

在剧目结构与舞台表现方面，京剧艺术具有点线连贯的分场特点。传统京剧在注重抒情表现的影响下，剧目编排非常善于传情达意。绝大多数传统剧目，都是采用纵向线

性发展的戏剧结构来安排一个有头有尾的故事情节。人们注重剧情发展的前因后果和波澜起伏，所以我们常常会看到京剧舞台上都是以“场”来作为基本结构单位的。从头场到末场，故事情节一般都是沿着一条主线发展的，故事情节很清晰，人物关系也比较简单。京剧艺术在舞台表现上也体现出时空变化的极大自由。只要剧情需要，演员可以“想去哪里就去哪里”观众也在心理上欣然接受，也会跟着演员“想去哪里就去哪里”。一般情况下，舞台上并不需要或是很少需要具体实景来帮助解释剧情发生的时间和空间，仔细观察我们会发现，京剧舞台这种灵活的时空变化，已经通过演员的表演，把对时间与空间的表达带在了身上，既简单又形象，让观众能马上明白，所以京剧舞台上也很少用繁琐的布景来解释舞台情境，但观众都心知肚明并陶醉其中。

在观演关系方面，中国的京剧艺术特别看重演员与观众的情感交流，并认为这种情感应该是内在的赞赏而不是表面的叫好；是自然的而不是勉强的；是演员与观众双方内心的靠拢而不是单方面的追求；是对观众的适应、引导与征服而不是对观众的畏惧与逢迎。斯坦尼斯拉夫斯基说得很好：演员越是不去注意观众，观众就越是对演员感到兴趣。相反，演员越是讨好观众，观众越是不理会演员。演员为了角色的生活而转移对观众的注意，这样他就会把观众的注意力更加吸引到舞台上来。”当然，中国戏曲（京剧）表演体系不同于斯坦尼斯拉夫斯基体系，中国京剧舞台上，演员的观众意识更加明确、强烈得多。所以，中国京剧舞台演员与观众的观演关系可以这样来形容，“既想着观众，又忘掉观众”，即“心中有人，又目中无人”。反之，就会对演员产生干扰作用，使演员不能全身心地投入到戏剧情境的创造之中，也就不能达到与观众的很好交流。

要成为一名优秀的京剧演员并非一件容易的事，需要经过长时间的艺术实践和刻苦磨练，这也让今天的京剧舞台更具挑战性，也给今天的京剧表演艺术家们提出了更高的艺术要求。

责任编辑 刘 红