

京剧表演艺术的“守格”与“创格”分析

□ 贾 翀 (沈阳京剧院, 辽宁 沈阳 110000)

【摘要】京剧是我们国家的精神文化遗产,二百多年的传承和发展中,已经在戏曲中有了自己的一席之地,并逐步发展成为了我国的国粹。京剧表演中,其本身的特点决定演员要“守格”,但是,从京剧长远的发展来看,需要不断往里面注入新鲜的元素,这样京剧才能够得到持久的发展,基于此,京剧表演者需要对表演进行创新,也就是“创格”。本文主要对京剧表演艺术中的“创格”和“守格”进行分析,从而更好地认识京剧。

【关键词】京剧表演;守格;创格;分析

京剧作为一门表演艺术,在发展过程中,需要继承优良的表演传统,但同时又不能拘泥于传统,要在继承的同时不断地发展它,对其进行创新。而这也就是京剧表演艺术中的守格和创格,研究好守格和创格的内涵,对于人们了解京剧有非常大的帮助。

一、“守格”和“创格”

在京剧发展的历史长河中,逐步形成了一套属于京剧的完整表演规范,这种规范被称为“格”。目前京剧的发展已经趋于成熟,通过长时间对京剧表演的探索,已经形成了比较规范的“格”,这个“格”是所有京剧演员要遵守的一种规范,对表演者水平的提高有一定的积极作用。著名的京剧表演大师梅兰芳在谈起京剧表演的时候,就提出了“守格”和“创格”两种观念,所谓“守格”就是尊重前辈们的创造特点,把以往京剧优秀大师在表演中的规范给传承下来,不能随意更改京剧的表演特点。所谓“创格”就是在对京剧传承的基础之上,将一些禁锢京剧发展的因素给打破,在不断的京剧表演中摸索一些好的表演方式注入到京剧中,对京剧的形式以及表演风格进行创新,从而实现为京剧表演注入活力的目标。

“守格”不是让演员固步自封、不思进取,“守格”观念的提出,在一定程度上体现了对历代京剧大师的尊重,京剧之所以能够有今天这么好的成绩,这与优秀的京剧演员的付出是分不开的,他们多年在这个行业里摸爬滚打,用自己的“血”与“泪”总结出了表演的规范,因此,在京剧表演中尊重这些规范,做到“守格”,可以让人们少走弯路。例如,在京剧里面对四功五法、行当、水袖运用技巧等等这些表演规范就应该“守格”。

“创格”观念的提出是建立在“守格”的基础之上,京剧行业里面一直流行着一句话:“我们不能抛弃祖先留给我们的艺术,但也不能抱残守缺”创格是对表演的一种创新,例如:京剧表演中为了更好的表达情感,在表达哀伤的时候,用眼泪表现是最传统的形式,观众看的久了,共鸣也不会很多,甚至会觉得这种表演形式非常老套,这个时候,如果演员对表演进行“创格”,多运用内心情感戏的技巧、亦或是肢体动作来表达,会让人们感觉表演更加真实、令人信服。

“守格”和“创格”之间是存在一定关系的,通常“创格”

建立在“守格”基础之上。每一个人学习京剧的时候,首先要去找师父学艺,在学艺的阶段最主要的就是“守格”,出师门以后,才能够对自己的表演进行“创格”。由此可见,二者是有先后关系的,基础要靠“守格”、未来要靠“创格”。例如,从王瑶卿大师的表演上来看,他在表演的时候,最为基础的是打好基本功,将京剧表演固有的传统老本行表演好,让人一看就会知道表演的是京剧;其次,他在这个基础之上,不断丰富自己的内心戏、情感戏的表达,对剧本中的人设进行仔细的揣摩,从内容的呈现和表演的艺术上面进行创新。最后,将基本的传统和创新整合在一起,使之看起来自然流畅。

二、京剧大师具体的守格和创格事例

关肃霜在演出《铁弓缘》的时候,由于传统的版本人物表现不鲜明、情节冗杂,因此,为关肃霜的演出增加了很多难度。她在表演的时候,摒弃了原作的低俗东西,极力突出陈秀英的天真不乏深沉、爱憎分明、柔软不失刚毅的性格。在“待嫁”这场戏中,由于红盖头的原因无法通过面部表情表达情感,她巧妙地运用“南梆子”唱腔以及轻松明快的舞蹈动作展现待嫁少女激动又羞涩的心情。在这个表演中,关肃霜尊重了原剧本创作的传统,并加入了自己对剧本、对人物的理解,使表演更加有魅力。

谭鑫培大师在京剧的表演中就做到了守格和创格,他在尊重规范的基础之上,将自己的表演形式又增加了昆曲、京韵大鼓、梆子腔等多个行当的唱法,这种新式的腔调就是一种创新。在《双推磨》这种玩笑比重大的戏中,以地方话作为基础,将现实生活作为人物展现的载体,表演者运用新式腔调,对表演形式进行创新,形成了非常有冲击力的视觉盛宴,在表演结束之后,也会让人产生无限的遐想这种守格和创格的运用,就是成功。除此之外,《桃花扇》的演出版本有很多,不同的版本都有对情节的创新,符合群众思想潮流的创新会引起很多共鸣,这种形式下的创格产生的效果也会非常好。

三、结语

综上所述,京剧是一项不断发展的艺术,步入京剧这个行业的表演者们,已经掌握好了京剧表演的基本功,演员们需要做的就是不断的创新,发挥自己在表演上的主动性,才能够更好的丰富自己的表演。“守格”和“创格”是每一个京剧演员的必修课,在这个日新月异的社会,创造属于自己特点的表演形式,对于演员打造自己的品牌是非常重要的,它也可以成为京剧演员可以不吃青春饭的资本。

【参考文献】

- [1] 安 葵. 京剧表演艺术的守格与创格[J]. 戏曲艺术, 2011, 32: 26-29.
- [2] 竹 松. 声腔剧种之度曲技法三题——错用乡语、改调而歌之守、破、创格刍议[J]. 贵州大学学报: 艺术版, 2001, 03: 18-26.
- [3] 焦菊隐. 守格·破格·创格[J]. 戏剧报, 1963, 09: 49-54.
- [4] 郭恩九, 薛若邻. 守格·破格·创格——记著名京剧演员关肃霜[J]. 人民戏剧, 1981, 01: 37-39+27.

【作者简介】

贾翀, 单位: 沈阳京剧院, 主要研究方向: 京剧表演。

