

论京剧武戏中的美学艺术

□刘海宽

戏曲表演是高度综合的舞台艺术,一般说来,唱做念打四功中,唱居首位,是提示剧中人物内心感情,创造舞台形象的主要艺术手段。但是,在长期的发展过程中,为满足观众的多方面的欣赏要求,经无数艺人的辛勤创造。戏曲剧目里,特别是一些大的剧种中,也积累了数量可观的以做工、念白或武打为主的戏,其中京剧的武戏源远流长,独树一帜,更是巍然矗立,蜚声中外,拥有众多的观众,成为具有代表性的武戏。

武戏之所以自立门户,与做功戏,唱功戏等文戏平分秋色,在于它塑造人物除了唱念做,还要靠自己独特的艺术手段——武功技艺,而且,在大部分戏中,主要是靠武功,唱念退居次要位置。因此,有的武戏演员唱念虽不出色,却能依赖卓越的武功创造出鲜明的人物形象,赢得巨大的声誉,由于表现手段的特点,武戏的情节比较单纯,角色的心理也不那么细腻委婉,更难以体现令人反复回味,深入思考的思想内容。观众理解并认可这种局限,甚至于出于偏爱,需要和欣赏这种局限。武戏和文戏或文武兼备的大戏要求不一,武戏固然也要给人以爱国主义、高尚品德和历史知识的教益,但它的价值直接的是审美作用。是给观众以它特有的健康的美感享受和美的陶冶、丰富、提高群众的欣赏趣味。

武戏的形式美是典型的阳刚美,一般情况下,它所反映的不是金戈铁马,波澜壮阔的宏伟战斗场面,就是激烈快速、短兵相接的自刀仗,或者是肝胆照人的绿林好汉,见义勇为的志士仁人。这些人物武艺超群,气概不凡,在紧锣密鼓的烘托下,威猛、泼辣、剽悍、灵脱、勇敢顽强、一往无前,自有一番夺人的声势。这是一种雄壮的美,绝无颓废消沉的情调,看了振奋人心、鼓舞士气、增添豪情,是中国人民传统的道德观念和审美要求在戏曲艺术中的一种反映,古今一理,中外相通,它具有跨越时间、空间的魅力,武戏在群众中产生、发展、壮大、受到广大人民的喜爱是理所当然的。

武戏的形式美有三个特征,一是演员个人的娴熟精湛的翻腾技巧和把子功夫,二是他们富于塑形美的身段工架,再就是集体配合在舞台上形成的构图美,围绕着表现,塑造人物、演员们将这三者集于

一身,结合得天衣无缝,浑然一体、装饰意味极浓。展现出令人昂扬蹈厉,目不暇接的武戏特有的绚烂画卷,在有限的舞台空间,有声有色地表现宏伟的古战争场面或一场特定情景下进行的猛烈格斗,反映了中国人民高度的艺术智慧。京剧的武戏,对生活进行了概括、提炼、夸张和美化。不仅角色的行动完全舞蹈化了,情感也转化为武功技艺的形式而存在,一切都在注重人物内心世界刻画和思想感情真实的前提下,统一到了服从形式美的总体要求上。

武剧风格的多样化,是繁荣演出,满足观众多方面审美要求的需要,是京剧艺术高度发展的必然产物,而独创精神在这其中便发挥着重要作用。由于物质条件的进步,社会思潮的变化,文化交流的影响,姐妹艺术的发展,观众的新陈代谢等等,都猛烈冲击着传统的京剧艺术,艺术发展的过程是一个形式与内容对立统一的过程。新的生活内容要求新的形式,以新的观点衡量,改造传统剧目,也要求新的形式。顺应时代的潮流,不断革新与发展京剧艺术,今天对武戏的革新与发展,应该是怎样使丰富的戏曲遗产具有时代感为广大观众,特别是青年一代观众所接受和欣赏。并用来反映现代生活题材,更好地为人民服务,为社会主义服务。

推陈出新要根据今天观众的审美观念,坚持思想内容和艺术表现。艺术欣赏有它的继承性,传统武戏体现的那种易扬的精神风貌和独具特色的形式美有着鲜明的民族风格,为广大群众所喜闻乐见,它是永存的是建设社会主义新戏曲的基础。在相当长的一段时间内,舞台上演出数量较多的仍是传统戏,但是传统戏毕竟形成于旧时代。一些剧目的思想内容和表演处理势必与今天的观众有格格不入的地方。即使是比较优秀的剧目,如果不进行加工整理,永远是那个样子,也不可能与今天发展着的审美相结合中,难免要被淘汰,因此,武戏的革新与发展,其成就首先应该表现在数量浩繁,与观众接触最多的传统剧目中。

京剧的起源出自于古老的东方国度,这就是中国,为世界上独一无二的一种艺术文化,现如今已被全世界人民所喜爱,作为炎黄子孙,我们肩负着把这门艺术发扬光大的重担,祖国的京剧艺术犹如灿烂宝石,闪耀着耀眼的光芒。