

武打在京剧表演中的丰富和创新刍论

刘增泽 锦州市京剧团

摘要：武打，作为戏曲艺术在表演中必不可少的一个组成部分和重要手段，对人物的塑造和烘托戏剧效果都有很大作用。适应时代要求，武打在京剧中需要不断丰富和创新。本文重点论述之。

关键词：京剧；武生；丰富创新

[中图分类号]：J821 [文献标识码]：A

[文章编号]：1002-2139(2014)-18-168-01

国外把中国京剧形象地称为“东方歌剧”，这似乎表明京剧表演（主要指文戏）是以唱、念为主，武打是配角。但随着时代的变化发展，京剧表演中固有的因唱、念重复所造成的慢、拖的特点很难适应现代社会的快节奏要求和快餐化的需求，难以赢得青年观众群体。因此，有必要在京剧的创新过程中更加重视武打的丰富和创新。

“武打”，作为戏曲艺术在表演中必不可少的一个组成部分和重要手段，用于表现戏剧舞台上各种不同的打斗和战斗场面，对人物的塑造和烘托戏剧效果都有很大作用。适应时代要求，强化武打在京剧中的丰富和创新，应注重从三个方面努力。

一是在丰富内容中创新。所谓丰富内容，就是要在京剧创作和演出中增加武打剧情的分量。戏曲剧目有文戏武戏之分，文戏是指戏曲中以唱工或做工为主而不表演或很少表演武打的戏，在此类文戏中武打只是个别的走场，处于无足轻重的地位。这就使得武戏演员很难在一出文戏中展露自己的才华。特别是近些年来，各大京剧院团极少有新创的武戏问世，新编剧目中武戏演员少有用武之地，各大京剧院团中武戏演员所占比例明显偏少，有人感叹：现在是京剧武戏危机，担心地照这样的趋势发展下去，若干年后京剧要变成全是唱了。丢掉了武戏的京剧艺术是残缺的艺术。在京剧文戏表演中，应该通过武功和各种特技的运用，强化身段动作的节奏感和舞蹈美，构成强烈、夸张而富于美感的艺术效果，从而使艺术表现力和愉悦性得到加强。

京剧的改革创新应着重在表演内容上丰富，要适应信息化时代的节奏，顺应新时代观众文化消费的口味，增加武打的比重。实际上，在京剧现代戏《智取威虎山》、《平原游击队》、《奇袭白虎团》等剧中，“均化用传统武戏的程式和技巧进行了新的创造。那些突破旧程式的开打动作和开打场面，让观众耳目一新。”形势发展到今天，我们更应该顺应时代潮流，打造具有一定武打内容的现代京剧剧目。要在增加武打场面的基础上，设计新颖的武打动作，使其符合现代口味。诚然，戏曲武打的形成是经过多少代艺人吸取了武术和翻跌等技巧，构成了今天舞台上各种武打程式的艺术手段，其中的武打技巧融合了多种中国传统武术门派的精华，具有很强的观赏性。但我们不能将武打的程式固化、一成不变，而要坚持继承与创新相统一，适应形势的变化和艺术规律的发展要求，不断推陈出新。

二是在提高素质上创新。京剧是一门集唱、念、做、打于一体的综合性艺术，京剧的艺术大师们继往开来，承前启后把唱、念、做、打发展到了高峰，逐渐形成了整套的规律，因此对每个行当的演员，都有严格的要求，务使达到一定的深度，从而给予观众以极大的艺术享受。

武打需要演员有非常好的先天条件及扎实的基本功才能胜任。因此，我们说增加武打在京剧表演中的内容，首先必然要求武打演员在自身的艺术素质上获得极大的提高，才能胜任京剧创新的要求。京剧的艺术魅力植根于唱、念、做、打及舞台美术的沃土之中，京剧演员从小就要从这四个方面进行训练，虽然有的演员擅长唱功，有的行当以做功为主，有的以武打为主。但是要求每一个演员必须有过硬的唱、念、做、打四种基本功。只有这样才能充分地发挥京剧的艺术特色，更好地表现和刻画戏中的各种人物形象。在京剧鼎盛时期有不少著名的武戏演员可以与文戏名角并驾齐驱。但是，现在由于可演出机会少，演员练功少，技巧、表演都不尽如人意，有的武戏就只剩下翻跟头了，这种状况很难去要求丰富京剧武打的内容，更遑论武打的创新了。

鉴于此，武打在京剧表演中的创新关键在于培养既能武打又能文唱的复合型人才。京剧武戏表演与文戏表演有一个艺术原则，就是武戏文唱，文戏武唱。它都要求无论文戏演员还是武戏演员都要通过唱、念、做、打、舞等多种艺术手段综合运用加强，鲜明而全面地展现人物的个性特征和精神状态，这是京剧具有高度技艺性艺术特征的突出体现。作为武打演员要克服重武轻文的片面的艺术思想，从只重开打的单纯动作的低层次，提高到突现人物的心态和神采的高层次。武打演员在具备条件的基础上，要向唱、念、做、打全面发展，不断提高自身艺术素质，适应京剧艺术创新的要求。

三是在运用现代表演手段中创新。戏曲是大写意的艺术，戏曲的程式就是虚拟，由虚拟性带来独特的审美体验。中国戏曲的各方面早已形成体系，包括舞台美术、声腔、音乐等都有完整的体系，但这种体系是可以突破的，我们要在尊重和突出戏曲本体的基础上去创新，去发展。

中国京剧是集诗歌、音乐、舞蹈三位一体的艺术表现形式，相对于京剧的唱念，京剧的武打更适合运用现代高科技先进技术的载体。京剧的武打各有一定的动作特征和专门语汇，表达各种内容，使观众产生丰富的联想。但这并不等于说，京剧的武打场面不可以运用现代科技形式和手段。例如，歌仔戏《蝴蝶之恋》运用了LED屏幕，主要用于展现大海，梨园戏《韩熙载夜宴》、青春版昆曲《牡丹亭》均运用了现代舞台技术，观众感觉舞台呈现更突出了戏曲之美，还有一些京剧作品也是如此。因此，武打在京剧中的丰富和创新也要重视武打在科技运用上的提高，包括音响、灯光、布景和武打特技等，以此来烘托场面，增强戏剧艺术效果。在音乐方面，第五届中国京剧艺术节，就出现了样板戏型和交响类型音乐，以传统京剧乐队为主奏，加上西洋管弦乐队和部分民族特色乐器，音乐布局上大量使用情境音乐和民族、地域风格突出的主题音乐，以音乐的形式，参与到剧情发展、性格冲突和人物矛盾当中去，带给人们一种美感交集的诗画意象。

毫无疑问，武打要在京剧表演中丰富和创新，必须进一步提高现代文化艺术表现手法中的科技含量，采用各种先进技术组合的舞台艺术，展现武打的深邃魅力和奇特震撼力，以此强化对人物的塑造和烘托戏剧的效果。当然，高科技手段不能用得太过，应该与戏曲审美统一起来。在追求现代化的同时，注意保持戏曲的特色，使京剧更像京剧。