

京剧的两大艺术特征

——写意与夸张

杨程 大连京剧院

摘要：京剧是中华民族的艺术瑰宝，在它身上凝聚着中华民族数千年历史的丰厚的文化艺术积淀。在当前普及京剧艺术，弘扬民族文化的活动中，不少青年朋友由于受影视等写实艺术的影响，对京剧艺术比较陌生，在欣赏京剧时提出这种艺术距生活真实太远了，太不自然，太夸张了。这一切说明青年朋友们对京剧的基本特性还不太熟悉，还不了解京剧与影视等艺术形式的区别。

关键词：京剧；写意；夸张；表演

[中图分类号]：J821 [文献标识码]：A

[文章编号]：1002-2139(2015)-06-170-01

京剧与写实的追求与生活细节真实的电视电影和话剧不同，它是一种高度概括，高度艺术化的民族艺术，京剧艺术继承了我国戏曲艺术以歌舞演故事的传统，在它长达二百余年的发展过程中形成了很多自己独特的艺术形式，其中最大特点在于它不是简单的模拟生活，追求表面化的“形似”，不是像话剧、影视那样再现生活的细节真实，而是对生活高度提炼、加工，进行夸张、装饰和美化，追求“神似”。

首先，我们谈谈京剧的写意性。京剧的写意性首先表现为舞台时空的灵活性。传统京剧的舞台上十分简洁，或一桌两椅，或空空如也，根本没有多少布景道具。但通过演员一举手一投足的虚拟的表演，观众即随之被带入特定的戏剧环境，说它是大堂就是大堂，说是宫殿就是宫殿，说是闺房客舍就是闺房客舍，说它是战场就是千军万马厮杀鏖战的血腥战场。

在时间概念上，京剧也不同于话剧和影视以及生活中的自然状态，《文昭关》伍子胥演唱中几声更梆，一夜间忽而过；《窦娥冤》法场上临刑前大段挥洒的唱，尽情地演，全然不用考虑动刑时间的紧迫，时间在这一瞬似乎拉长，凝固。至于戏中人物的处理，需要时呼之即来，不需要时挥之即去，生活中真实的时空对人物没有多少限制。

京剧写意性的另一方面是表演上的虚拟性、程式化。观众坐在剧场欣赏京剧，《三岔口》舞台灯光如昼，但通过两人的格斗，人们感觉到的是伸手不见五指的暗夜；《秋江》舞台上既无水又无船，但艄公一支船桨伴着二人的舞蹈，使观众感觉到船儿飘摇江水滔滔；一支马鞭在手，就能感觉到纵马扬鞭千里驰骋；一串筋斗翻滚，就使人如同爬在崇山峻岭翻越壕堑城池。三五圈圆场，行程千里万里；七八个人列阵，如同百万雄兵。这一切很像是传统国画中的大写意，神龙见首不见尾，虽然画家在宣纸上只画出了龙头龙爪，龙身龙尾于云雾之中或露或隐，但欣赏者却能借助着想象，领悟到一只全须全尾的巨龙，或吞云吐雾，或凌云奔腾。京剧的表演也同这种大写意的国画有神通之处，京剧的写意化处理手法，是将来源于生活，更多的是历史生活中人类活动的各种生活和动作经过高度提炼、加工、加以美化和规范化，形式自己独特的舞台动作语汇，这也就是京剧象征生活各种情节和细节的程式，像《秋江》中的云步、碎步、圆场、划船

等舞蹈身段与动作，都是京剧表演的一些特定程式的组合。这些程式来源于生活，是从生活中提炼出来的，但绝不是人类生活活动的简单再现。

京剧另一个重要的特点是夸张。夸张是京剧艺术中的一个重要的艺术手段，夸张化的处理夸张是在写意性的基础上进行的。

京剧艺术的夸张，表现是多方面的，无论是剧本、表演、音乐、化妆、服饰还是舞台设计，都离不开夸张化的处理。

首先，在舞台时空的处理上，它基本不受生活真实的限制，有戏则长，无戏则短。比如表现夜间，真实的一夜是七八个小时，而在看戏时，观众常常可以见到这种情景，一段唱，几句道白，三两声更梆，一夜攸忽而过；如果剧情需要渲染，时间又可以拖长，战场上大敌当前，刑场上砍刀举起，时间又往往如凝固了一般，大段的表演，大段的唱，大段的叙说。这是京剧在时间上高度夸张的扩大和节缩处理。

在空间上，京剧也是十分灵活的，从甲地到乙地，相隔千百里，演员几圈圆场，一串跟头，千百里路程的目的地就到了；不管人物在哪儿，一句“宣某某上殿……”，召之即来，挥之即去；舞台上一桌两椅，或空空如也，根本没有多少布景道具。但通过演员一举手一投足的虚拟的表演，忽尔是大堂，忽尔是宫殿，忽尔是千军万马厮杀鏖战的血腥战场。

从表演方面来看，京剧更是进行了夸张化处理。京剧表演分为唱、念、做、打，讲究“四功五法”，它的唱、念绝不同于生活中的自然形态，也不同于话剧和影视。京剧道白中大量使用的是韵白，唱腔讲究“字头、字腹、字尾”这都是一种高度提炼的夸张化语言，唱念时，语气、语调、声音的高低、字音的长短、字与字之间的间歇、节奏的快慢以及整个句子的抑扬顿挫同生活中的自然状态都不一样。它是要根据剧情的需要，人物的性格、心理和人物之间的关系，进行艺术化的夸张处理，从而体现出人物或愤怒，或喜悦，或悲伤，或哀愁的特定情绪，没有这些处理，即表达不出人物在规定情景下的个性，也体现不出京剧艺术的特色。京剧的做打，更是离不开夸张，京剧的所有形体动作，包括身段、手势、步法、甚至眼神，都是非常夸张化的。一举手一投足都是根据生活进行了高度提炼加工，形成了自己舞台上特定的艺术化的表现手法，而不是简单的自然化的处理。

至于京剧艺术的化妆，更是离不开夸张。海内外的观众都非常喜欢京剧的脸谱，就是进行了夸张化的艺术处理。生活中人的肤色有的红一点儿，有的白一点儿，有的黑一点，京剧将其赋予了强烈的感情色彩，形成了独特的化妆艺术，大花脸中以红象征忠勇，以黑象征鲁莽，以白色象征狡诈，根据这种夸张的原则，又创造出黄、绿、灰、蓝等丰富多彩色彩斑斓脸谱形象。

写意和夸张在京剧舞台上是无处不存无时不在的，熟悉了京剧在艺术处理上的这些特点，欣赏京剧时就会容易理解这一古老艺术，就会进入艺术欣赏的最佳境地，从而获得优美的艺术享受。