

# 浅谈京剧武生

■ 田全福

**摘要:**武生作为重要的京剧角色行当,有其独特的行当表演艺术特点。文章主要从京剧武生的表演特点、风格流派、艺术魅力、舞台艺术四大方面对京剧武生表演艺术进行了浅析。

**关键词:**京剧;武生;表演特点;风格流派;艺术魅力;舞台艺术

我自七岁开始练功,时至今日,对于京剧武生这一行当的艰苦有着切身体会,从短打到长靠,京剧舞台上展现出的每一个动作都是平时刻苦付出的结果。京剧是从徽班丰富发展而来,其形成有说在道光年间也有说在光绪年间,然而无论形成时间为何时,武生的出现都是京剧艺术走向成熟的重要标志。武生的武打艺术来源于武术,其在我国戏曲界具有重要地位,也是京剧卓立于世界艺术之林的重要特色,同时也是这门表演艺术发展成熟的里程碑。武生作为重要的京剧角色行当,有其独特的行当表演艺术特点。本文主要从京剧武生的表演特点、风格流派、艺术魅力、舞台艺术四大方面对京剧武生表演艺术进行了浅析。

## 一、京剧武生的表演特点

京剧武生最大的表演特点就是注重武功和武打,其中长靠武生和短打武生又各具表演特点。

### 1、长靠武生表演特点

长靠武生与“短打武生”相对,因穿厚底靴和扎靠而得名,又称“墩子武生”。长靠武生的表演特点是重武打、功架,讲究大气、威武和庄重,要具备“大武生”的气概和范儿。如京剧《长坂坡》里的赵云、《挑滑车》里的高宠、《铁笼山》里的姜维、《战马超》里的马超等。

### 2、短打武生表演特点

短打武生也叫“撇子武生”,与“长靠武生”相对。短打武生的表演特点是武功、武打利落、轻敏、飘逸,讲究冲、帅、美。其穿薄底靴,着短装(包衣包裤)。如京剧《三岔口》里的任堂惠、《十字坡》里的武松、《石秀探庄》里的石秀、《白水滩》里的十一郎等。

京剧武生还有许多具体、详细的表演特点,但因流派特色不同,侧重点和创造性也有所区别。

## 二、京剧武生的风格流派

流派是京剧艺术的重要特点,也是京剧艺术成熟的标志。中国京剧行当包括诸多艺术流派,各具特色,各显千秋,各放其彩。

艺术流派简称“流派”,主要指在中外艺术发展过程中,在特定的历史时期内,由一批思想倾向、美学主张、创作方法和表现风格方面相似或相近的艺术家所形成的艺术派别。京剧艺术流派多以流派创始人的姓氏命名,如“梅(兰芳)派”、“马(连良)派”等。各流派以传人相传。

京剧流派的划分以“风格”为主要标志,这里的“风格”即“艺术风格”,主要指艺术家在创作中表现出来的总体的、独特的、具有鲜明创作个性的艺术特色,其也是艺术成熟的重要标

志。

## 三、京剧武生的艺术魅力

武生作为重要的京剧武戏行当,艺术表演注重武功武打,并同文戏的唱念做舞交相辉映,从而支撑起京剧表演艺术的“半壁江山”。其中的动感效应、火爆风格、热烈情感有机融合,形成了京剧武生独特的艺术魅力。

## 四、京剧武生的舞台艺术

京剧武生的舞台艺术在文学方面、表演方面、音乐方面、唱腔方面、锣鼓方面、化妆方面、脸谱方面等都有所体现,通过无数京剧表演艺术家的长期舞台实践,已经形成了一套格律化、规范化的程式,能够达到互相制约、相得益彰的效果。其创造舞台形象艺术的手段十分丰富,用法也十分严格。注重虚实结合,打破了舞台空间与时间的限制,从而达到“以形传神,形神兼备”的艺术境界。表演方面讲求精益求精,处处入戏;唱腔方面讲求委婉悠扬,声情并茂;武戏不讲求“火爆勇猛”,而讲求“武戏文唱”。

除此之外,京剧艺术还十分重视外部形式上的表演,也即程式化。强调唱念做打舞翻的基本功以及表演技巧,注重形式美。其中每个动作都由手、眼、身、发、步五体同步协作进行。唱、念、做、打也各有程式。各个程式的有机连缀需要符合起承转合法则,如动作的最小元素“山膀”,看上去并无特别之处,然而要想形式美,则必须按照程序进行:欲左先右,从腰部启动,而后看手、眼随、上步、拉开、眼向前看、踏步、静心、亮相、睁眼、吸气、闭嘴、吸肚和挺腰这一连串动作,做这些动作时还要注意协调,达到浑然一体的视觉效果。换言之,每个细小动作,都要体现出人物的气魄和矫健。如果“山膀”没有灵魂驱动,则完全是一种形式主义的表现,观众会感到不知所云。京剧重视外型的表现,同时要“使外在的现象符合心灵的表现”。

总之,行当和人物登场不同,程式化动作也各具特色。如长靠武生在开战之际,经常有一套整盔理甲的程式动作(“起霸”)。短打武生在行走途中,经常有一套突袭奔驰的程式动作(“走边”)。这类程式动作大都具有较为复杂的工架、亮相、身段、边式,给人以富丽华赡、赏心悦目之感。

## 五、结语

京剧艺术的发展,蕴含着中华民族的创造激情,也体现了中华儿女的率真性情。其中凝结了无数京剧艺术家的心血与汗水。京剧作为民族文化之瑰宝,值得我们去传承、去弘扬、去探讨。这是我们的责任,同时也是我们的骄傲。

## 参考文献:

- [1]麻立哲.谈谈京剧长靠武生[J].当代人,2009(01).  
[2]安然.京剧武生表演艺术浅识[J].剧作家,2008(01).

(作者简介:田全福(1980.9-),男,国家三级演员,现供职于沈阳京剧院,主要从事京剧表演艺术研究。)