

京剧欣赏浅议

陈伟

江苏省演艺集团 南京 210002

摘要:京剧,作为中华民族传统文化的精粹,有着200多年的悠久历史,那些脍炙人口的经典名段在过去更是被大家传唱于大街小巷,众多名家在都在中华历史上贡献了自己辉煌的艺术人生。然而,传统文化的逐渐衰败已是既定的事实,在各种流行音乐形式的冲击下,京剧、书法、古文诗词等等中国传统精神文化正在被大家——尤其是年轻一代所遗忘,这无疑是一种国家精神文化的断层与流失。京剧虽是著名的剧种,但我们身在现代都市的孩子,对于京剧总是陌生的,既感觉不到心灵上的享受,也没有感官上的享受,更谈不上理论的认识。所以作为一个中国人,学会欣赏京剧是非常重要的。

关键词:京剧 欣赏

一、名家赏析

中国的“四大名旦”,梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生,各有各的特色。特别是梅兰芳老师,功底深厚、嗓音圆润、扮相秀美,1915年,梅先生大量排演新剧目,在京剧唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装上均进行了独树一帜的艺术创新,被称为梅派大师。梅兰芳在艺术上的卓越成就引起了国外人士的重视,曾于1949年前先后赴日本、美国、苏联等地演出,并荣获美国波摩那学院和南加州大学的荣誉文学博士学位。更令人钦佩的是梅先生还是一位伟大的爱国主义者,抗战期间他蓄须明志,拒绝演出,全靠写字卖画为生。解放后先后担任了中国京剧院院长、中国戏曲研究院院长、中国文学艺术界联合会副主席、中国戏剧家协会副主席等。从他那里我们学到更多的是京剧艺术家对待艺术、对待人生的态度。

二、名段欣赏

京剧即为“剧”的一种,便赋予了它鲜明的故事性。京剧擅长于表现历史题材的军事、政治和宫廷斗争,故事大多源于小说和历史演义,比如大家所熟知的“徐策跑城”“霸王别姬”“智取威虎山”“贵妃醉酒”等等,都是依据历史事实改编而成。京剧中的经典形象宣传了中国古代社会所宣扬的价值取向和伦理道德:花木兰的孝亲爱国,穆桂英、余太君的委曲求全、胸怀大局,诸葛亮的鞠躬尽瘁,红娘的热情助人;精忠报国的文天祥、岳飞;刚正不阿的海瑞、包拯;义薄云天的秦琼、关公;舍己为人的程婴、徐策等等,同时,也揭露了很多的社会黑暗现象。正因为如此,京剧的故事性也为它提供了很大的观赏性和娱乐性,可以受到各个年龄段观众的喜爱。然而就如所有的学问一般,外行看热闹、内行看门道,对于京剧,只有认识它、了解它,才能意识到它的美。

千百年来,京剧起到了普及中华文化的教科书的作用。在不能普及教育的中国社会中,戏曲艺术以浅显通俗,形象机趣,寓教于乐,深入人心的形式发挥普及历史文化的作用。帝王将相,才子佳人,忠臣义士,满汉蛮夷,强盗侠客,贩夫走卒,舞台上的众生相形象的传播着希冀社会和谐与平等的追求和理想。艺术的典型已经成为社会生活中的典型,发挥了巨大的教化作用。“舞台方寸悬明镜,优孟衣冠启后人”、“学君臣,学父子,学夫妻,学朋友,汇千古忠孝节义,重重搬演,漫道逢场作戏;或富贵,或贫贱,或喜怒,或哀乐,将一时悲欢离合,细细看来管叫拍惊奇”,将儒、释、道各家思想哲学在京剧中融为一体。

三、行当流派赏析

戏曲划分行当以后,对于演员来说,可以按照行当特点的

要求,在一定的范围以内,集中地学习、掌握演唱和表演的特点;对于观众来说,熟悉这些行当以后就能够区别这些行当的特点征。武生是擅长武艺的角色。老生又叫须生,或胡子生,还有一个名称叫正生,表示严肃端庄的意思。老生主要扮演中年以上的男性角色,唱和念白都是本嗓。小生是比较年轻的男性角色。特点是不戴胡子,扮相一般都是比较清秀、英俊。在表演上最大的特点是唱和念都是真假声互相结合。青衣在旦行里占着最主要的位置,青衣扮演的一般都是端庄、严肃、正派的人物,大多数是贤妻良母,或者旧社会的贞烈烈女之类的人物。年龄一般都是由青年到中年,青衣的表演以唱工为主,动作幅度比较小,行动比较稳重。花旦可以分为闺门旦、玩门旦、泼辣旦、刺杀旦。老旦是扮演老年妇女的角色,老旦的表演特点,就是唱、念都用本嗓,用真嗓,但不像老生那样平直、刚劲,而应该像青衣那样婉转迂回。武旦是表演一些精通武艺的女性角色,也可以分成两大类。净行是一个学术名词,俗称花脸,一般都是扮演男性角色,“净”角是舞台上具有独特风格的人物类型,脸部化妆最为丰富彩。“净”因面部化妆要用各种色彩和图案勾勒脸谱,所以又俗称“大花脸”。

而对于流派,细分起来,京剧的流派足有十几甚至几十种,梅、程、余、杨不一而足,每个流派又各有千秋,组成了京剧艺术的大观园。而各流派又有着自己的代表人物和继承人,比如谭鑫培、盖叫天、叶盛兰等等,要是放到现在那可都是大艺术家,他们不仅传承了精髓,更将京剧艺术发扬光大,甚至走向国门,走向世界。

四、服装扮相赏析

虽然现代服装的流行元素千变万化,但是京剧的服装依旧是丰富多彩“蟒、靠、褶、帔、衣”,合适的人穿对应的衣服,绝对要符合人物的性格形象、身份地位。其服饰上复杂多样的纹饰与图案,比如武将用的麒麟虎豹,文臣用的仙鹤、孔雀,富人用的飞鸟花卉,以及精致的面料、手工与刺绣,每一件服装配饰都可以称之为艺术品。还有京剧中的脸谱,神仙脸、花脸、英雄脸、六分脸,光是京剧舞台上那一张张像画作一般精妙绝伦的脸谱就足以让我们感叹伟大祖先的卓绝智慧。

我们若是喜欢上京剧了,也就会更加热爱我们的传统文化了。无关某些“怀旧情结”或者“附庸风雅”,京剧给我们的生活融入一些传统文化的元素,伴随着那些涂着油彩的生动形象、优美动听的唱腔,无不妙趣横生、百听不厌、百看不倦,欣赏之余接受品德教育、感受艺术之美,潜移默化地帮助我们学会欣赏传统艺术。京剧是整个中华文化的重要组成部分,有许多多文学、历史、伦理知识包含其中,可谓海纳百川。可是在日益西化的今天,人们在传统文化的互动上却日益减少,传统戏曲日渐失去统领城乡文化娱乐的主流地位,并呈急剧消失和边缘化的状态,青年学生对文学艺术理解和欣赏的能力还亟待提升。我希望社会、学校能提供更多的平台让我们走进京剧,熟悉京剧、热爱京剧。以促进我们对祖国传统文化的了解和认识,也更有利于中华民族文化的传承与发展。希望越来越多的朋友关注京剧,热爱祖国粹!

作者简介:陈伟,男,江苏省演艺集团京剧院武生演员,国家一级演员。