

京剧艺术之美

刘珂旬

大连理工大学人文与社会科学学部

摘要:京剧被称为国粹,它积淀了中华民族五千年的丰厚文化底蕴。自诞生至今,京剧艺术在不断发展与自我完善的过程中,吸收了其它地方剧种、艺术门类之所长,并经过无数艺术家改革与创造,成为了中国戏曲艺术的集大成者,是我国传统艺术的瑰宝。京剧中蕴含着丰富的美学知识,本文将从京剧艺术的外现、特性、内涵三个方面介绍京剧艺术之美。

关键词:京剧;美学;文化传承

引言

京剧是我国国粹,是中华艺术的瑰宝,历来为统治者重视,是国家的文化软实力。但京剧艺术传承至今,在其影响力和普及面上却与其地位不相符合,现在我们探究京剧艺术之美,更深入了解京剧艺术的博大精深,让我们更深入了解我国的国粹,展现不一样的京剧艺术。

一、外现之美

京剧舞台艺术十分丰富,主要包括表演、化妆、服装、道具、文武场、唱腔、行当等,这是吸取广大表演艺术之精华,逐步形成的舞台表演艺术,体现了舞台表演的独特美感。

在化妆艺术上,净角化妆主要是根据脸谱进行的,不同的颜色代表了不同的含义,画脸谱要遵循规律,按程式进行,同样脸谱的用色既符合我们的审美又有其特定含义,我们界定一个京剧净角的性格便是按照脸谱的主色划分的,如红色脸象征忠正、耿直;黑色脸表示肃穆、稳重、正义;蓝色连代表性格刚直、桀骜不驯;白色脸多表示奸诈、凶恶等等,我们在说唱脸谱中唱到:蓝脸的窦尔敦、红脸的关公、黄脸的典韦、白脸的曹操、黑脸的张飞等等表达的便是这个意思。不仅国内人喜欢脸谱,国外友人同样喜欢,这说明审美、美的艺术是不分国界的。

对于唱腔和念白,不同的行当就有不同的唱法和念法;同一个动作,或者同一个云手的动作,不同的行当,也就是不同的人物,就有不同的方式,我们的前辈根据不同行当的要求,总结出五句话的要领,即:老生齐眉,旦角齐乳,花脸过顶,小生齐肩,武丑齐腹。比如旦角为女性,动作便多轻柔妩媚;老生为年长稳重者,动作要苍劲而舒缓等,这些都是我们在日常生活中自然而然表现出来的,运用到对京剧艺术的舞台表现和审美中去,日常生活的还原也是京剧艺术之美所在。

二、特性之美

京剧表演艺术具有其他艺术文化所不具备的特性:综合性、程式性、虚拟性。京剧的舞台表演艺术以其独特的表演方式向我们呈现了一个完整的意向世界。

京剧艺术的综合性,主要是京剧讲究整体的美感、和谐与严谨。京剧表演者不像舞蹈表演者只跳不说,也不像歌唱家只唱不跳,他是既唱又说又唱,将演员与艺术家的特性合为一体,是“逢动必舞、有声必歌”的生动展现。

京剧艺术的程式性更加灵活多变,具有具有可塑性。众所周知,京剧表演程式是在长期的舞台实践中和纷繁的社会生活中提炼出来的,它不仅使生活现象舞蹈化,节奏化,音乐化,而且形成了表演规范不变,但形式千变万化的独特艺术。无论如何其根本原则不变,有固定的标尺。因此,京剧丰富的表演程式在表现剧情和刻画人物形象中都是取之不尽的;而

运用程式的方式也是变化莫测的,只要演员掌握了程式运用中起承转合的法则,按京剧艺术表演的规律进行艺术创作,便会在京剧的舞台上创造出更多鲜活的艺术形象和众多精彩剧目。

京剧艺术的虚拟性,注重写意。由于东方人的审美强调“意向”的感染作用,京剧表演艺术更注重虚实相生,在虚拟的舞台表演中以假乱真:演员可以通过表演呼风唤雨、把白昼变为黑夜、无中生有等。在京剧这种虚拟的表演中有三点要求:一、我们的动作必须是有生活依据的。二、空间和时间的变幻是自由的,但是我们的表演是严格的,感觉是真实的,不能有一点随意的地方。三、我们的动作和眼神是源于生活的,但不是生活的照搬,一举一动都要舞蹈化,规范化。就是说越是虚拟的物体,越要严格地掌握物体的尺寸大小,越要有生活的依据,越要给人真实地感觉。这也是美之所在。

京剧的舞台表演将其三个特性相融合,我们通过演员的表演、服装、剧情所规定的情景和音乐的渲染来制造周围环境,通过主观意念来说明我们要表现的意境。

三、内涵之美

京剧艺术讲述的不仅是故事,其故事中蕴含的更多的是做人做事的道理,引人深思,对人的教育具有极其重要的引导启发意义。发现京剧所蕴含的美的内在,培养对美的追求,对我们的成长、审美、德育具有重要的作用。

京剧艺术的内涵之美,一方面体现在京剧故事背后所展现的社会情感之美,京剧剧目通常通过历史舞台剧或动人的爱情故事来传达其所要表现的思想,主要有四个特点:学习中国历史的认知价值、宣传民族传统道德的教育价值、通俗化的文学审美价值、可演性与欣赏性。如《锁麟囊》中便是告诉我们“三十年河东、三十年河西”,人的一生不可能一帆风顺,但无论何时,我们总要保持一颗向善的心灵。

京剧的内涵之美另一方面体现在京剧艺人之美上。众所周知,在京剧艺人的培养上,培养人首先注重对人的性格品质的培养,如著名的“富连成”科班的班训,明确规定了科班成员应遵守的行为准则、道德规范,体现了中华民族传统的育人理念,重视对师德、艺德和学员品德的要求与教育,培养出一代又一代德艺双馨的大艺术家。同样,京剧艺人对京剧的精益求精、勇于创新、一丝不苟,他们的爱国情、责任感都是我们学习的典范。这是一种人物美,如京剧大师梅兰芳蓄须明志,不为日本人表演,这是一种强烈的爱国心;程砚秋刚正不阿,谦虚谨慎等等,都是我们的榜样,他们对待艺术,对待专业、对待国家所持的态度都是值得我们研究学习的。

京剧作为一种博大精深的艺术,是中华民族乃至世界人民的弥足珍贵的非物质文化遗产。我们要把国粹京剧的美继承并发扬光大,让更多的人了解并且喜爱这门艺术,使其永远屹立于世界文化之林。

参考文献:

- [1]叶朗.美学原理.北京:北京大学出版社,2009.04.
- [2]何熙文.探究京剧之美.大连理工大学出版社,2012.03.

作者简介:刘珂旬(1994-)女,河北衡水人,本科学历,大连理工大学哲学1301班在读学生。