

浅谈京剧“程式”

余千

(江西省京剧团 江西南昌 330008)

【摘要】简述京剧表演艺术中用来表现人物、情节的艺术手段——程式。何为京剧程式，京剧程式的重要作用。以及程式化表演的主要特点。

【关键词】京剧表演；程式

京剧作为我国传统戏曲的代表，是我们中华民族长期积累和发展起来的精神产品，可以说是中华民族艺术的瑰宝，京剧有着丰富的内容和精美的艺术形式，收到世人的赞誉。它之所以有着如此大的魅力，这和它独特表演“程式”是分不开的。

一、什么是京剧程式

“程式”是京剧表演中用来表现人物的艺术手段。它包括“身段程式”“音乐程式”“翻打程式”“化妆程式”等。

这些“程式”在京剧中起着重要的作用，因为推动戏剧情节的发展，演员必须通过“唱做念打”等各种“程式”来表现。没有程式就谈不到戏。具体的说：程式中的“程”字是指一个事件，或在这里是指一个艺术行为的过程，而遵循的一定的程序，次序或者顺序。例如在传统京剧舞台上，演员第一次上场，常要从面对观众的舞台右侧（行内把它叫做上场门）走出来，站到舞台4点位上（行内把它叫做九龙口）亮个相，让观众看清楚某一角色登场了，有个第一印象，然后再走到台中央的前方念词，打引子，念定场诗，自报家门等等，表演完毕，要从舞台的左侧（下场门）下场，这就是一种表演的程式。一般情况下顺序是不能颠倒的。

程式中的“式”字是指一个事件或者一个艺术行为中得人或物所具有的一定的或者特定的形式，例如，演员的扮相（俊扮或者画花脸）或者装束都有规定，青衣和花旦不同，他们的服饰，动作，唱念和风格都不同，都有既定之规，人们一看就能区分开来，不会混淆。也可以说，程是表演的动态程序，式是表演的静态程序，大多情况下程与式紧密结合在一起，难以区别。例如，在激烈的武打厮杀，许多动作都是按一定的顺序进行的，但是由于表演进行的速度很快，演员的武打动作一招一式呈现的时间很短，不易看清楚，在武打中常常出现忽然的停顿，演员们都同时在某一个锣鼓点上摆着各种姿势不动，这就是“亮相”，也是把一场连续的“战斗”分成若干段落来表述的一种形式，就

像文章中的标点符号。

二、京剧程式的特点

京剧程式的行程有其深刻的社会、文化和心理的根源。与中华民族的传统文化理念是一脉相承的。“国剧”与“国画”是相通的。齐白石先生画的虾，虽然没有画水，却能让人们感受到虾在水中畅游的意境。这种写意性的手法在京剧的程式中有大量的表现。比如，京剧舞台上“洞房花烛”，并没有现实中得张灯结彩，甚至连一个“喜”字也没贴，只摆上一对红烛，在演员的表演和音乐的配合下，观众们却体会到了喜气洋洋的新婚气氛。这是京剧“一桌两椅”的场景程式做了高度的概括的效果。

京剧程式具有虚拟化的特征。虚是指和实相对的非物质性或非存在性。即指动作中所要操作的或附着的东西并不存在。比如开门的动作，舞台上并无真门，要通过演员的动作，使观众产生有门存在的感觉。拟是指仿照或模仿生活的动作。虚拟的动作本身是真实的或接近真实生活的动作。它以生活为依据，但又不是一成不变的照搬，而是通过模拟手法，经过艺术提炼加工而来，它比生活更加舞蹈化和虚拟化，更具美感，节奏感和韵律感。

程式的虚拟还反映在时空上，时间的虚拟：在程式表演中常有这样的场面，剧中人唱到“听谯楼，打罢了二更时分。。。”锣鼓一敲，即算是二更天，如果连敲到五更，也就算夜尽天明了，时间的跨越，没有场与场的间隙。空间的虚拟也有程式：如剧中人念道：“兵发街亭”士兵们只要在舞台上跑上几个圆场，就表明空间的转换，舞台表演区就成了街亭。

尽管这些动作与现实生活有一定的距离，在真真假假、虚虚实实、似与不似之间，但都能得到观众的普遍承认，能从中了解剧情的发展过程，并获得美的享受。

我们要不断地创造新程式，不断完善老程式。既是传统的，又是现代的，既是古典的，又是时尚的，既是民族的，也是世界的。是我们现代的京剧人对京剧程式的一种追求。有理由相信，通过我们不断的努力探索，这个理想是能达到的。

作者简介：

余千，男，(1975.8-)，江西南昌人，江西省京剧团国家三级演员，武生

(上接第171页)

这样的，一次上跑的课时，笔者正与学生交流并共同讨论谁跑的动作最准时，只听校外传来一阵刺耳的声音，学生是以最极速的动作方式将头转向了发出声响的位置，然后就是展开了激烈的讨论，这时笔者及时的控制住学生情绪，但是控制住人却控制不了学生已经分出校外的心。所以下面的课也就很自然的很难展开也进行，直至最后笔者才了解是因为一辆轿车为躲避另一辆轿车的突然转向而发出急刹车的声音，这些类似的事情时常发生，但是这些客观原因又有谁能控制得了呢？因为体育课多数是在室外进行，露天的操场再加上学校是紧挨路边，围墙是由栏杆构成，是露空的，外面可以看见里面上课情况，里面也是把外面的一切事物尽收眼底的，所以下面的事情也是不可避免的。

再如一些：空中飞机飞过，甚至留下的痕迹学生都要讨论很长时间，室外是变化的，随意一个变动状况那都是影响到课堂效率的！值得思考

四、学生不愿参与课堂体育学习

只有教师在唱独角戏的情况时常发生，学生由于多种原因不愿积极主动参与体育学习中去，可能是教师教学设计不到位，导致学生不敢兴趣。又或者是学生自认为到操场是玩的，所以始终是心不在焉，课堂的整个流畅完成也就有所影响。

构成的因素有很多，要想改变一些思想，是需要一定的时间与路程，但是笔者认为身为教师就应该把自己的思想定位，优秀的完成教学设计、精心准备课堂细节，一步一步优化体育课堂，争取做到最好！