

臻于完美的京剧艺术魅力

□杨业勤

随着京剧在社会文化生活中的影响越来越大,以及越来越多的优秀表演艺术家的涌现,京剧这一独特的戏曲形式越来越受到广大观众的喜爱。在演出剧目的面貌上和演员的表演中都无不体现了京剧独特的艺术魅力。

一、京剧的艺术特点

京剧的第一大特点是综合性能。在表演形式上说有唱、念、做、打,比其它任何单一的艺术形式都具有更丰富的表现手段。这给演员的表演增加了很大的难度,在演员的表演中机械地操作是远远不够的。这是一个充满活力、创造力的过程。从人物上来说,京剧有生、旦、净、丑四个行当,每个行当又包括许多小的分支,所以引出了无数形象各异的脸谱。从时间地点上说,京剧古今中外无所不包,尤其是现代京剧,为了适应时代的需要,大胆进行尝试,还演过一些外国名著,由此可见京剧表演力的丰富。

京剧的第二个特点是程式化。演员的一字一腔、一举一动,舞台的一桌一椅,都有严格的规定,几乎是一种“凝固”不变的结构。这一特点决定京剧舞台意象创造的主体是演员,而不是剧本、道具等。演员生动的表演,精湛的演技,给简单的情节赋予生命,给程式化的表演形式带来活力,使观众的注意力不会分散到背景、道具或新奇的动作上,而是集中感情欣赏和品味演员的表演。

京剧的第三特点是虚拟化。道具、背景和演员的动作都是模仿或“借代”的,如马鞭代表马,车旗代表车;或者完全凭空想像,如上楼,开门关门等。《拾玉镯》这个折子戏把这一特点体现得淋漓尽致,舞台上不见一只鸡,但通过演员的表演,使人仿佛看到一群顽皮的小鸡,听到它们吱吱的叫声。虚拟化的动作给观众以充分的想像空间,不仅弥补了道具的不足,还使整个剧情和表演更加丰富生动。

二、京剧唱腔、舞蹈、伴奏中的慢节奏

京剧唱腔中板式的快与慢,应视剧情内容而定。慢板一般来说,是适用于角色在一旁评价对手的言行或内心独白,相当于话剧中的旁白或电影中的画外音,如《捉放曹》的西皮慢板,《文昭关》的二黄慢板,《苏三起解》的反二黄慢板,《沙家浜·授计》阿庆嫂的二黄慢三板等,这些唱腔虽然慢一点,但音乐和唱腔或高亢激越,或悠扬婉转,扣人心弦,使人陶醉,很多观众认为这是京剧艺术中的精华所在。这种抒发内心感情式的慢节奏,如果单纯地求快,把它改成原板、摇板,甚至快板来唱,就不伦不类了。

京剧舞蹈动作是京剧艺术的重要组成部分,身段、圆场、走边、起霸、亮相、趟马、打出手等均属此范围,优美的舞蹈动作,同样能扣住观众的心弦。《霸王别姬》中虞姬的婀娜多姿的剑舞,伴之以旋律优美的[夜深沉]曲牌,真可谓珠联璧合、相映生辉,虽然音乐节奏较慢,舞蹈时间较长,观众并无厌恶感,而深受欢迎。

京胡是京剧唱腔中重要的伴奏乐器,马连良的老生唱腔,举世闻名,李慕良为之操琴伴奏,为“马派”艺术的发展做出了重要贡献,并构成完整的“李派”琴艺。由此可见京胡在京剧中的位置。钢琴伴奏《红灯记》比之京胡伴奏《红灯记》毕竟略逊一筹,但是,这并不等于说京剧的慢节奏取决于京胡伴奏中某些过于缓慢的弊病。比如:《宇宙锋》赵女唱的反二黄慢板中的几个长过门,就有可商榷之处。

综上所述,京剧的独一无二的艺术魅力和艺术价值,它包含了中国传统的美学、文学、哲学等各个领域,代表了中国戏剧的审美特点和丰富精美的表演手段。更是在形式趋向完备,艺术上臻于完美,博大精深,足以令人留恋不已的艺术财富。

责任编辑 李红梅