

京剧艺术特征试析

赵 亮

摘 要：中国的京剧艺术在漫长的历史发展过程中形成了自己独特的艺术风格，体现出中国戏曲重要的美学特征。本文从综合性、虚拟性、程式性几个方面，对京剧的艺术特征加以论述。

关键词：综合性；虚拟性；程式性

中图分类号：J01

文献标志码：A

文章编号：1007-0125(2014)10-0263-01

京剧艺术堪称国粹，是中华民族传统艺术的瑰宝。在它漫长的历史发展过程中，经过老一辈艺术家们的辛勤耕耘和不断努力，它与其它艺术形式取长补短、日臻完善，成为深受人民群众喜爱的艺术形式。京剧艺术不仅在中华民族艺术史上是一颗闪亮的珍珠，而且在世界艺术宝库中也独具特色，光彩夺目。

京剧艺术的特征首先表现出一种综合艺术的特征。在京剧舞台上，演员的表演要完成得行云流水、赏心悦目是不容易的，必须做好唱、念、做、舞这些最扎实的基本功。每一个行当的演员只有表现出很高的基本功的水准，才能让一出戏很好的完成。我们就以四功中的“舞”来说，京剧表演中的“舞”，大都是按照一定的节律，在音乐的伴奏声中进行的。主要是通过演员的肢体动作来表达人物丰富的内心活动和思想感情。比如表现剧中两位将领交战的场面，观众常常看到，胜者一方好像并不急于去追击敌人，马上致对方于死地，而常常是在舞台上大耍花枪，尽情表演，让观众看得眼花缭乱，直到掌声四起；再比如京剧舞台上表现少女天真无邪、兴高采烈的样子时，演员经常是用快速跳跃的碎步下场，用这样的舞蹈姿态和行为动作，目的就是用来体现人物的性格和情感状态。不仅如此，京剧表演中，还需要音乐、舞美、服装、化妆等诸多部门的通力配合，没有它们的配合，演员再好的演技都无法施展，再好的剧目都无法完成。所以说，京剧这个艺术载体，容量广泛，包含着多种因素，需要调动多种艺术手段来共同完成，因而是一种综合艺术形式。也正因如此，京剧舞台才给人一种花团锦簇、丰富多彩的审美感受。

其次，京剧艺术体现出戏曲艺术虚拟性的特点。任何一种艺术，要呈献给观众，都要通过一种形式来加以表现，从这个意义上来说，艺术形式本身就是一种局限。京剧艺术也是戏曲艺术的一种，它同样要受到舞台时空的局限。舞台空间的局限表现为：艺术家们希望表达的心理愿望和创造是无限的，而舞台的表现空间却是有限的；舞台时间的局限表现为：很多戏的故事时间跨越很大，但是我们一台戏的演出，只能在2、3个小时内完成。如何在这么短的时间里讲述那些跨越朝代、跨越年代的故事哪？中国戏曲采用了“虚拟”的艺术手法，使这一问题得到很好的解决。而这种“虚拟”手段在京剧舞台的表演中，更是被发挥得淋漓尽致。例如，在京剧舞台上，演员常常会表演开门或关门的动作，但舞台上根本没有门，观众能够感觉到门的存在是通过演员推门或拉门等形象化的动作表现出来的，这些“门”虽然是虚拟的，但大家都知道是在演戏，所以在心理上欣然接受。京剧传统剧目《雁荡山》是大家都很熟悉的剧目，其中有表现人物翻山越岭行走，以及在水中搏斗的场面。虽然舞台上山水皆无，

空空如也，但通过演员形象生动的表演和各种技巧的运用，依然让观众仿佛如见山影，如听水声，大有身临其境之感。这就是“虚拟”这种艺术形式的成功运用。它不仅激发了演员的表现力，同时也调动了观众的想象力，让台上台下融为一体，使演员和观众达到最好的互动和最充分地情感交流。可见，京剧艺术“虚拟”性的艺术表现，使舞台时间和空间的处理更加自如，它让舞台的局限踪影皆无，巧妙地转化为合理的艺术空间，让演员的创造力可以自由驰骋。

再次，京剧艺术的表演具有程式性的特点。京剧艺术的程式并不是一开始就有的，一般都是大家在平时训练中，为塑造某一角色或模拟某些日常生活行为而创造的带有舞蹈化、节奏化的动作。后来大家觉得很好，而且将其用到其它戏中的人物身上也合适，于是经过不断加工，这套动作就被普遍采用。可见，程式原本是某一特定的动作，后来才逐渐成为带有规范性的表现手段的。比如京剧舞台上的骑马、坐轿、上山、下楼等等动作都有一套完整固定的表现程式。京剧艺术程式性的特点首先一方面表现为它不是僵化不变的，而是在剧情发展的基础上，根据人物性格、人物心理的需要灵活运用的。就拿京剧《失街亭》和《逍遥津》这两部戏来说，《失街亭》的诸葛亮升帐和《逍遥津》的汉献帝打朝，人物上场都要打“引子”，这段“引子”是京剧中自报家门中定场白的一部分，又唱又念。但为了表现诸葛亮的威仪沉稳和雄韬大略，他上场时打的是完整的“双引子”，使舞台气氛显得庄严肃穆；而汉献帝性格懦弱，面对杀气腾腾的曹操十分害怕，为了进一步刻画烘托这个人物，这段引子还没有打完，就让他吓退到龙位上了。可见京剧中程式的运用不是一成不变的，而是要遵照从剧情出发，为塑造人物服务的原则。另一方面，由于京剧艺术是按行当划分的，所以不同行当的程式也各有千秋。比如同样是拉“云手”这个动作，由于行当不同，就有不同的表达方式。所以我们的京剧老前辈们在长期的舞台实践中，仅就这个动作就总结出了这样五句话，即：“老生齐眉，旦角齐乳，花脸过顶，小生齐肩，武丑齐腹”，其中的道理让演员一看就懂，使大家不言自明。京剧艺术丰富的程式化动作在舞台上变幻莫测，它吸引着观众的视线，使京剧舞台上的人物更加生动，魅力无限。

无论是京剧艺术的综合性特点，还是它的虚拟性和程式性特点，都体现出中国戏曲最重要的文化特征，都凝聚着中华传统文化最重要的美学思想。这些特征来自于生活的土壤，是一代又一代艺术家们智慧和汗水的结晶。我们作为新时代的京剧演员，应该在继承传统文化的同时，与时俱进，表现时代新人物，新气象，更要努力创造新技巧，让京剧舞台人才辈出，让我们的京剧事业繁荣昌盛，不断向前发展。