

关于京剧武生表演艺术之初探

罗 巍

(河北省京剧艺术研究院 河北 石家庄 050899)

【摘 要】武生是京剧中的重要行当,与其他行当相比,其表演艺术具有自身的独特性,也因此被广大京剧爱好者所喜爱,产生了许多武生艺术流派与表演艺术家。本文分析了京剧武生的表演艺术特点,并探讨了不同艺术流派的特点。

【关键词】京剧;武生;表演艺术;流派

中图分类号: J821

文献标志码: A

文章编号: 1007-0125(2015)02-0007-01

在京剧舞台表演中,武生行当凭借生动鲜明的人物形象与夸张有力的动作获得了观众的认可,因为其自身独特的艺术魅力,武生行当始终表现出鲜活的生命力。

一、京剧武生表演艺术的特点

京剧艺术成熟与完善的主要标志就是武生行当的出现,也正是因为如此,京剧艺术得以在世界的众多艺术中占有一席之地。武生行当通常可分为两种,即“短打武生”与“长靠武生”。

(一) 短打武生

短打武生以干净潇洒、轻盈利落的武打动作和短衣衫、薄底靴的穿着为主要特点,在表演中强调“冲、帅、美”:首先,“冲”的含义是有大幅度的武打动作,而且视觉表现力及冲击力很强,能够很好地表现打斗场面的激烈性;其次,“帅”是说武打动作不是真正的打斗,而且表现出了类似舞蹈的美感,审美价值很高,能让观众获得审美愉悦;最后,“美”的含义是短打武生主要表演外形俊朗的年轻人,人物形象除了具备外貌美观的特点外,其动作神态的美感也很强,白玉堂、武松、任堂惠等都是短打武生的经典形象。

(二) 长靠武生

人物穿着长靠与厚底靴是长靠武生的主要特征,在进行表演时以人物的架势与武打为最明显的特点,人物的大气与庄重能够很好地体现在表演过程中,所以长靠武生还有“墩子武生”、“大武生”等名称。英雄与将军等古代著名人物都适合用长靠武生来表现,如姜维、赵云等,具有十分鲜明的人物特点。长靠武生的大多数经典剧目都有较大规模的打斗环节与场面宏大的战争场景,因此可知,与其他武生表演形式相比,长靠武生的特点不仅体现在独特的衣着,还包括独特的武打表演动作。武生表演的类型与形式不同,其表演方式与造型特点也有一定的区别,所以自然而然地形成了许多艺术流派,各个艺术流派都具有非常鲜明的艺术特点,具有不同的艺术创造性,这些差异也使京剧武生行当的表演艺术更加丰富。

二、不同艺术流派的特点分析

(一) 俞派武生的表演艺术特点

武生中的俞派由艺术家俞菊生所创,该流派的武生在进行表演时,往往都有非常生猛的动作,并且在武功的表演方面也非常标准,在清末时被评为三大武生流派之首。俞派创始人俞菊生擅长表演长靠和短打,具有比较广阔的戏路。通过对俞派武生的艺术特点进行分析,可以看出俞派武生在表现形式和舞台造型两方面都有着非常独特的特点。俞派武

生非常重视脸谱的勾画和描绘,并且在许多经典作品中都能够充分体现出俞派武生的这一特点,尤其是在神怪题材的武生作品中表现得更加突出。俞派武生的脸谱勾勒方式比较独特,一般介于“生”、“净”之间。此外,俞派武生非常注重念白,并且声音比较洪亮,表演效果也比较好。这些鲜明的艺术特点也为俞派武生吸引了非常多的弟子,并促进了对表演形式的不断完善,极大地扩展了俞派的戏路。

(二) 盖派武生的表演艺术特点

艺术家盖叫天是武生盖派的创始人,同时也是南派武生的代表人物,在其带领之下,盖派武生逐渐发展繁荣,并且形成了独特的表演艺术。首先,盖派武生擅长短打。该流派在表演时以短打剧目为主,这在其众多的艺术特点中是最为突出的一项。盖叫天从小习武,武术功底非常扎实,并且充分结合了不同武术门类的优势,使得盖派最终形成的表演形式具有鲜明的艺术特点。其次,盖派武生塑造的人物立体感很强。盖叫天先生具有十分高超的艺术成就,他塑造了许多经典、不朽的人物形象,比如在塑造武松时,他以武松在剧目中的境遇变化及人物特点为依据,选择了“另类”的方式来塑造人物及进行武打表演,通过武戏文唱,为武松赋予了盖派短打表演干净利落与从容不迫的特点。最后,盖派擅长创作总结。盖叫天先生通过研究创作出了许多剧目,并且对一些武生表演道具与服装提出了创新的建议,使该行当的艺术表演形式得到了极大的完善与丰富,使我国京剧事业的内涵更加丰富。

三、结语

武生是京剧艺术中的重要行当,京剧的许多艺术特色需要由武生来体现。舞台表演是演员艺术造诣的集中体现,在舞台表演过程中,无论是长靠武生还是短打武生,都需要在台下进行长时间的勤奋练功。武生行当由于具有独特的艺术魅力而发展至今,众多武生流派互相融合又互相影响,产生了许多优秀的武生演员,也因此进一步彰显了武生表演艺术的独特魅力。

参考文献:

- [1] 杨永辉. 京剧武生艺术特点的分析与研究 [J]. 才智, 2013,(30):257.
- [2] 邓力. 京剧武生行当与清末民间武术的传承发展溯源 [J]. 兰台世界, 2013,(3):156-157.
- [3] 周海明. 试论京剧武生表演艺术 [J]. 戏剧之家(上半月), 2013,(09):36.