

京剧武生表演艺术探析

宋 鑫

(黑龙江省评剧艺术中心 黑龙江 哈尔滨 150000)

【摘要】京剧武生属于生、旦、净、末、丑几大行当中生行的一大分支，它与其他的行当有着很大的区别，它自身具有独特的表演艺术特点，通过精湛的武功技艺和鲜明生动的人物形象获得了众多观众的喜爱。本文分析了不同艺术流派的表演特点，并深入探析了京剧武生的表演艺术特点。

【关键词】探析；京剧武生；表演艺术

中图分类号：J821

文献标志码：A

文章编号：1007-0125(2015)05-0026-01

京剧中的武生表演大多是由青年男性来完成的，京剧武生的表现形式是丰富多样的，但由于它需要具备高超娴熟的武功技艺，进而通过不同的表演风格来塑造鲜活生动的人物形象，因此武生的行当在京剧中难度相对来说比较大。要达到京剧表演艺术的完美展现不仅需要演员在台下付出很多的辛苦和汗水，还需要有很高的艺术造诣，这样才能够在舞台上通过夸张的动作和张弛有度的表演获得观众的喜爱。

一、探析京剧武生行当表演艺术的特点

武生行当的出现是京剧艺术发展到一定程度后进一步成熟和完善的标志。武生主要分为短打武生和长靠武生两种，以下对这两种武生行当的表演艺术特点作具体的分析。

(一) 短打武生的表演艺术特点。短打武生的武打动作大都比较利索轻盈和潇洒干净，主要的穿着是薄底的靴子和短衫，整体感觉是以“冲、帅、美”为主。所谓“冲”是指在进行打斗表演的时候武生的动作会给观众带来一种很强的冲击力和表现力；所谓的“帅”主要是指短打武生在进行表演的时候，武打动作要充满舞蹈的美感，而不是一味的打斗，最终是为了使观众从中能感受到表演艺术的美和韵味；最后的“美”指的是短打武生的形象大多数都是以俊美的年轻人为主，他们在表演的过程中，不仅展现了外貌的俊朗，动作也需要具有美感。在京剧的表演剧目中，塑造了许多经典的、为众人所知的短打武生的角色，如武松、白展堂等等。

(二) 长靠武生的表演艺术特点。不同于短打武生，长靠武生的穿着是以厚底靴子和长衫为主，长靠武生最主要的表演特点是以人物的架势和武打动作为主，在长靠武生进行表演时要展现出大气和庄重的特点，长靠武生也可以称作“墩子武生”和“大武生”等。长靠武生的表演艺术特点比较鲜明，所展现的武打动作大都潇洒大气，具有非常强大的气势，一般都是用来塑造英雄人物，如赵云、岳飞、姜维等等。在长靠武生的表演中，一般都具有宏大的战争场面和规模较大的打斗。因此，要明显地区别长靠武生的表演，除了在衣着上需要注意之外，还需要注重的是表演者的武打动作。

二、京剧武生中不同艺术流派的特点

武生的流派众多，不同的流派所展现出来的艺术特点也各有千秋，正是由于不同流派的产生和不同类型的武生表演形式的出现，才能创造出更多丰富的舞台角色，使每一种流派的表演都展现出不同的艺术特点，最终使京剧武生行当出现百花齐放的格局。

(一) 浅析俞派武生的表演艺术特点。俞派武生的创始人是清末的京剧艺术家俞菊生先生，此流派的武生在表演的

过程中，武打动作都比较生猛且标准到位。俞派武生在当时被称为清末三大武生流派之首，俞菊生先生由于比较擅长短打和长靠，因此戏路比较广。在对俞派武生的表演艺术进行分析时，可以看出其在舞台的表现形式和在舞台的造型上都具有明显独特的特点，此外还有一个特点是俞派武生比较重视脸谱的描绘和勾画，而且还非常注重念白，大都以声音洪亮达到良好的表演效果。

(二) 浅析盖派武生的表演艺术特点。表演艺术家盖叫天是盖派武生的创始人，他使盖派武生逐渐地发展并成熟起来，最终形成了独具特色的表演方式。盖派武生的表演主要是以短打为主，它所塑造的人物形象大都鲜明且富有立体感。盖叫天先生创造出了许多不朽的人物形象，比如塑造出武松这一经典的短打武生形象，以干净利落又从容不迫的表演特点，使得整个表演达到生动和完美。

盖派艺术最突出的特点是精、气、神的完美统一。作为京剧武生，往往重技艺、重程式，有着“演程式而不演人物”的缺点。盖叫天特别注重人物性格的刻画和精神境界的展现，指出：“精、气、神是三者合一不可分的，一切动作都不能离开精气神。”他还提出：“威而不猛、文中有武、武中有文，方才合乎武生品局。”盖派艺术十分讲究造型美与动态美，无论扮相、动作、步法、身段、舞蹈、开打，都刻意追求美。在设计人物造型时，恪守“立如松、坐如钟、卧如弓、行如风”的准则，又运用“要正，正中求草”、“要圆，圆中求方”等艺术辩证法使舞台形象具有雕塑美、动态美及节奏感。

三、结语

武生行当是京剧表演艺术中的一个非常重要的行当，武生演员在台下需要进行长时间坚持不懈的勤奋练功才能通过舞台表演展现出京剧武生的艺术魅力。武生表演艺术发展至今获得了越来越多观众的喜爱，也产生了许多优秀的武生演员。京剧艺术是我国非常珍贵的艺术宝藏，我们应努力地传承这种艺术文化，在老一辈京剧表演艺术家成就的基础上，对京剧表演艺术进行不断的创新，使京剧艺术绽放出更多的光彩。

参考文献：

- [1] 陈建奎.京剧武生表演艺术探究[J].散文百家·教育百家, 2013,(9):344-344.
- [2] 周海明.试论京剧武生表演艺术[J].戏剧之家, 2013,(9):36-36.