

浅谈京剧艺术中的人性美学

——以京剧《锁麟囊》《四郎探母》为例

王 帅

【摘要】京剧，作为中国传统文化的瑰宝，拥有着丰厚的文化内涵和独特的艺术魅力。唱念做打之间都透露出中国传统文化的气息和多重的美学特点。在巧妙的剧作情节和精彩的舞台表演背后，深含在剧目内部和人物上的人性之美，是京剧艺术吸引广泛观众的重要因素之一。人性美也成为了京剧艺术美学中不可或缺的美学特点。

【关键字】京剧；艺术；美学；人性美

中图分类号：J82

一、精彩绝伦的京剧艺术与人性美学

京剧作为一门博大精深的表演艺术，它主要以演员的唱词唱腔为主要叙事手段，加之演出舞台背景渲染和京剧演员的肢体表演等来辅助抒情，从而构成完整的艺术形态。京剧表演艺术在长期以来的舞台实践中，分为了生、旦、净、丑四个行当，并在每个行当中，又根据演员不同的表演风格，形成了各具特色的多种流派。

人性美学作为美学中的一个重要范畴，是对人的本性的一种研究。所谓人性美，在美学界历来有许多不同的看法，我个人理解为，是人性中积极向上的一面，也可称作美的人性。而在京剧艺术中，恰恰是内涵在其中的这种人性美，深深的打动观众，从而使京剧艺术源远发展，经久不衰。

二、京剧《锁麟囊》——“善”的人性美

《锁麟囊》讲述的是：富家女薛湘灵出嫁途中大雨，避雨时怜悯贫家女赵守贞，随即隔帘相赠随身所带的锁麟囊。后薛湘灵回家探望，路遇大水，与家人失散，无奈之下到赵守贞家做佣工。薛湘灵在赵家朱楼上猛见当年相赠的锁麟囊，激动泪下。赵守贞见情盘问，才知薛湘灵既当年赠囊之人，于是奉为上宾，并助其一家团圆。《锁》剧是一部描写社会人情冷暖并导人向善的悲喜剧。它之所以能够长期流传，历演不衰，最重要的因素是它具有很典型的“善”的人性美。

《锁》剧中展现“善”的人性美，突出表现在人物形象的塑造和剧作结构上。《锁》第一场，用待嫁的薛湘灵百般挑剔的选妆奁的方式，塑造了一个撒娇使性的富家千金的人物形象。在母亲的哄劝下，带着盛满宝

物的锁麟囊上轿出嫁。突然天降大雨，避雨时，恰好碰到一同出嫁的贫家女赵守贞。此时的待嫁不安的薛湘灵，听到对方在轿内伤心哭泣，问明缘由后不禁善心萌发，慷慨把锁麟囊相赠对方，并且不留姓名，“非为报也”。唱词中：“积德才生玉树苗”，表露出中国传统道德中“行善积德”的向导，正面展示了人物形象中的“善”的人性之美。

水灾后，薛湘灵跟随家佣胡婆打粥充饥，已经经历过生死的她满眼是荒凉景象，满心充满悲凉失望。腹内饥饿难耐的她打完粥后见身后未曾打上稀粥的老婆婆无奈叹气，心生怜悯，遂将手中粥碗一同赠与老婆婆。这是剧中又一次正面展示人物形象中的“善”。《锁》剧通过首先塑造一个娇矜侍宠的千金小姐，从对下人的挑剔转变为对陌生人的善意帮助的人物形象的转变，从而使得“善”的人性美充分体现，并且把“善”的概念贯穿剧目始终。

在《锁》剧最后一折中，剧作者设计了一个贫家女帮助薛湘灵一家团圆的情节作为全剧的结束，使得“善有善报”的概念再次展现，剧作者通过剧作结构的设计，最终用“善”的人性美学升华了整个剧目的层次，渲染了整场演出的氛围。

三、京剧《四郎探母》——“孝”的人性美

杨延辉在宋、辽战争中，失落番邦，一十五年，改名换姓与辽国铁镜公主结婚。后四郎闻听老母押粮草来与辽国交战，思母心切。但因两国关系紧张，无法过关，闷坐宫苑心情惆怅。公主问明隐情，盗取令箭，四郎趁夜，混过关去，入宋营去见母亲等家人，（下转第53页）

作者简介：王帅，山东淄博人，现就读于聊城大学传媒技术学院，影视理论与传播专业研究生。

作品。尤其是明代瓷雕大师何朝宗总结前人的制作工艺和烧成经验,综合石刻、木雕、泥塑的技法特点,融其优秀艺术技巧于一炉。采取捏、塑、雕、刻、刮、削、接、贴的工艺手法,选择洁白莹润的优质瓷土原料。充分利用瓷土的可塑性,对作品的脸部神态、五官表情、头发手足、衣巾纹褶、景物配饰逐一精雕细刻,一改前代作风,形成独具一帜的瓷雕风格典范。佛教文化的普度众生,与世无争平和的思想仍影响着现当代的艺人们,只有安心,全身心的投入才能创作出好的作品。在何朝宗的作品中最为代表性的当数观音瓷像,观音像的脸,丰腴、慈祥,以深浅的线条来表现衣褶、纹理,以严谨的做工表现出形神兼备艺术风格。

总之,佛教文化的传播仍然在继续着,德化瓷雕艺术的发展不仅在过去受其影响,在现在与未来仍然会

受其影响,发扬光大。

参考文献:

- [1] 德化陶瓷研究论文集编委会 [D]. 德化陶瓷研究论文集, 2002, 8.
- [2] 德化县文物志编纂委员会 [J]. 德化县文物志, 1996, 6.
- [3] 德化县志编纂委员会. 德化县志 [M]. 新华出版社, 1992.
- [4] 德化县地方志编纂委员会. 德化陶瓷志 [M]. 方志出版社, 2007.
- [5] 中国硅酸盐学会. 中国陶瓷史 [M]. 背景文物出版社, 1982.

(上接第 49 页)大家悲喜交集,抱头痛哭。匆匆一面,又别母回辽。《四郎探母》是京剧中的传统大戏,具有很高的艺术性,而在剧中所展现出来的“孝”的人性美,格外引人关注,所以才会成为经典,更能引起观众的感触,特别是台湾等地戏迷的感触。

《四郎探母》一剧中,所展现的“孝”的人性美主要是通过细腻的故事情节和演员高超的舞台表演所展现出来的。京剧《四郎探母》在故事情节上紧紧抓住情感的线索,以余太君与杨四郎的母子情为主线,同时夹杂描绘了杨四郎与铁镜公主的夫妻情、与萧太后的丈母娘与驸马之情以及杨四郎的兄弟情等等;这么多的感情融会在这部戏里,故事情节深切复杂。加之运用了戏曲的表演的舞台技巧,在精彩的演出中,彰显了整部剧目的“孝”的人性之美。

京剧《四郎探母》的剧情是根据小说《杨家将演义》改编而来,其历史背景是讲述的宋辽两国交战,而身为宋国杨家将的杨四郎失落番邦,成为辽国的驸马。此时两军交战,杨四郎便深深地陷入了与亲情交战的矛盾之中。剧作运用戏曲的艺术手法忽略了战争的残酷,而是着重描写了人物的情感的斗争和变化。杨四郎在高堂老母与妻子幼儿之间做着艰难的抉择,爱妻和爱母成为两国交战中的难题。正是在这两难问题的抉择中,始终对老母情感的怀念与坚持,才表现出了了难能可贵的亲情,彰显了杨四郎人性中“孝”的人性之美。剧作最终对于这两难问题以“和解”的形式进行

归结,也正是赞扬了人性中“孝”的伟大,亲情的无价。由此,我们更能体会到京剧艺术的内涵魅力。

整部戏曲故事情节跌宕起伏,从坐宫到盗令出关,接着见母、回关、受审到最终的杨四郎与萧太后的和解,在曲折的故事情节之中,蕴含着细腻的情感因素。加上演员娴熟的基本功和舞台表演,将一出传统大戏,演绎的深入人心,扣人心弦。也将“孝”的传统文化和人性之美表现的淋漓尽致,让观众感同身受。

四、结语

博大精深又美轮美奂的京剧艺术,总是运用精美细致的舞台艺术手段,通过故事情节的叙述,展现人物人性中美丑优劣的方方面面,从这个角度来讲,京剧艺术是一类很有文化品位和人性之美的艺术。让观众们从人性的审美角度去了解博大精深的京剧艺术,对于当今物欲横流的现代社会能起到一定的警示和反思的作用。同时,京剧艺术对于人性美的赞扬,也将是京剧创作理念追求中亘古不变的主题。

参考文献:

- [1] 李莉. 浅析京剧《四郎探母》的人性美 [J]. 大舞台, 2012, 02.
- [2] 王晓鑫. 《锁麟囊》与《杨门女将》的审美特点 [J]. 福建艺术, 2012, 05.