

京剧艺术发展及其舞台表演要求探析

■ 刘思

摘要:京剧主要是十九世纪中期在北京形成的,其结合了徽剧、汉剧等各种杂剧的优点。京剧的形成和发展主要是得益于清朝的宫廷的重视,虽然其中间一度遭受挫折,但是发展至今,其已被称为国粹,虽然这个没有得到大家的一致认可,但这并不影响其在中国戏剧界的地位和影响力。本文在结构布局上,首先对京剧的发展史进行简要的介绍,在此基础上对其艺术表现形式、服装道具等一一进行论述,在大家对这些基本问题有所了解的基础上,引入本文要讨论的话题,即如何理解京剧舞台表演的重点。

关键字:京剧 舞台表演 艺术

京剧作为艺术的一种,最重要的就是以表演的方式向观众呈现其所要表达的内涵,这样才能体现其价值所在。而为了更好的实现其价值,京剧就有必要对其在表演方面的重点加以明确,只有这样,才能吸引更多的群体的关注,才能扩大其影响力,得到更多人的认可,真正体现其作为国粹的魅力所在。

一、京剧的发展历程

京剧并不是靠自身发展起来的,其发展主要是来源于安徽的徽剧,徽剧主要以二黄为主,在乾隆时期,那会徽剧发展的比较好。徽剧的四大班那会为了更好的发展徽剧,就从南方跑到了北京。在徽剧未到北京之前,秦腔一直在北京占据主要地位,但是徽剧到北京以后,因为其声腔特别的丰富,而且剧目也要比秦腔多,所以其发展的特别快,很快就压倒了秦腔,在北京占据了主要地位。因为徽剧在北京得到了很好的发展,所以大批的徽剧演员就纷纷北上到了北京,这样徽剧就在北京慢慢扎了根,形成了大范围的影响力,以至于严重影响到昆剧、秦腔的发展,很多的演员为了生存都被迫转行到徽剧,这无形中也壮大了徽剧的队伍。

到道光年间,湖北的演员也北上了,这次他们带来了汉调,来到北京后,他们大多选择加入了徽班,这样毫无疑问的,徽班在表演的过程中,就多多少少的融入了西皮,这在当时被称为“皮黄戏”,因为长时间在北京,所以长久下来这种戏剧也具有了北京的强调。

之所以称其京剧,是因为徽剧班经常到上海去参加演出,而上海人因为这种戏剧表演有北京的腔调,所以就将其简而言之的成为“京剧”,后来在一段时期内,因为北京北改称为北平,其就又被称为“平剧”。当时平剧在所有的戏剧表演中,发展的是最好的,以至于在全国内盛行,所以有学者也将其称为国剧。京剧的发展也并不是一帆风顺的,在文化大革命期间遭受了严重的挫折,还好其当时的发展群体比较庞大,影响力比较大,在文化

大革命之后,一部分的京剧表演者幸存下来,这使京剧有了重振旗鼓的希望。京剧除了在大陆的发展,在香港也有所发展。这是在1950年的时候,一批难民为了求生到了香港,他们在南下的时候,是带着京剧南下的,这样他们在香港稳定下来以后,就开始在香港也发展京剧,这样京剧在香港也就得到了发展。

目前,在各种流行音乐冲击之下,不仅地方戏剧,就连京剧也遭受到了严重的挫折,虽然京剧也有一定的关中群体,但相对来说人群比较固定,而且均偏于老年人,这是因为现在的老一辈他们年轻时候的那个年代,主要的娱乐活动就是京剧。但是随着这批人群的慢慢老去,再加上现代娱乐方式的多样化,我们不得不说,京剧的发展面临着很大的挑战性。对此,我们有必要做出一些努力。

二、京剧的艺术形式

如果我们对京剧有一定的了解,对其的艺术表现形式应该不陌生。京剧的艺术形式主要有“念、做、打、唱”,京剧里的“念”一般是在有音乐做背景的情况下发生的,这种“念”根据腔调的不同,可以分为京白、韵白、苏白等,不同腔调的念也具有各自不同的特点。“做”就是做表演和身段。“唱”就是指我们所经常看到的表演者在舞台上之间所经常进行的唱式的对白。“打”在这里并不是单纯的武术,因为京剧作为一种艺术形式,是讲究表演效果的,所以这里的武术往往是戏剧化的武术,这样就会使其更具舞台效果。

三、京剧的音乐特色

京剧有专属于自己特色的唱腔、有自己的乐队,当然乐队根据需要有自己的伴奏乐器。以下我们主要对这三类进行介绍。唱腔我们在上面对此也有了一个简单的介绍,京剧主要结合了徽剧的二黄腔以及湖北的皮腔,二黄腔与皮腔内部又做了非常精细的分类,这样在艺术表演时更能配合着表达表演者的情感流露。不同的剧种其所需要的音乐乐器是不一样的,所以每

个剧种，每个剧班都有自己的乐队，看过京剧的人都知道，一般乐队由5到8人组成，其中掌握音乐节奏的是我们俗称的打鼓的，负责打鼓的人一般扮演者指挥的角色，除此之外还有我们不太熟悉的胡、二胡、月琴、三弦等这些必备的乐器，现在我们应该还能看见这些乐器，但是好像会的人不太多了。这些乐器也并非只要表演就可以用得上，这些乐器也是区分场合加以运用的，因为乐器也有文武之分，文场的乐器一般比较柔和，这时会常用胡、月琴，而武场，为了升扬气势，经常选择的乐器是打击乐器。所以这些乐器都是各有所用、各有其长的。

四、京剧舞台表演的要求

毋庸置疑，京剧也有其发展的辉煌时期，但是在现代社会多元的娱乐方式的冲击下，其发展面临着很大的困境，所以我们有必要对此作出努力。以下我们就主要对舞台表演的重点进行探讨，以期能够更好的呈现其艺术价值，吸引更多的欣赏群体。

1.整个舞台表演要突出表演的艺术

京剧表演重在演员的表演，整个舞台的设计不要太过花哨，一切要以演员的表演为核心。演员的表演艺术是整个京剧的核心和灵魂，其他的服装道具乐器都是以演员为中心的，所以在舞台表演的过程中，应把重点放在演员的表演上。整个剧情的进展都应该是通过演员的表演一步步推进的，演员通过其唱念、通过其肢体语言的表达推动整个剧情的时空的转换，从而推动这个剧情的发展。而乐器的演奏，舞台的设置都是要以演员的情感变化为依据的，只有这样整个表演才能酣畅淋漓。

但是目前很多京剧班的表演忽视了这个问题，而是走入了一个误区，就是过于注重舞台的装饰效果，在舞台的布置、服装、排场上下狠功夫，往往在外包装上会夺人眼球，但是在实际的演出中却而忽视了演员的表演艺术，致使整个表演过于空洞，没有实质内容。这种现象在传统的表演中也存在，现在这种现象由重现了。这种做法无疑使本末倒置，这种形式的京剧表演时不可能取得很好的舞台效果的，而且长期下去也会使喜爱京剧表演的观众对这种华而不实的表演失去信心，这样京剧的发展将会更加的困难。所以，我们现在必须改变这种做法，把京剧的舞台表演的重点放在演员的艺术表演上，而不要过于注重舞台的装饰效果，这种装饰不仅造价高，而且效果往往不尽如人意。

2.在注重演员的表演艺术的同时，强调主角的表演

京剧的表演强调的是一人一事，是线性的结构。所以在京剧表演的时候，我们不要为了追求舞台效果，而把情节搞复杂了，这样各种头绪都抓，反而什么都抓不住。所以我们在京剧的表演中，一定要强调主角的表演。故事情节的丰富并不代表故事情节的复杂，而我们要做的就是保持故事情节的丰富性，而力求避免其复杂性。所以我们要省去太多的繁枝末节，节省大量的空间留给主角，让其充分展示故事的情节。一般一个剧情里只有两到三个主角，其他的配角都是为了辅助主角的表演而出场的。所以这个问题我们一定要多加注意。

而现实中，我们往往会遇见这样的情况，就是舞台上的演员频繁的转换，以至于群众看得眼花缭乱，不懂得故事的情节是如

何进展的，所以我们要极力避免这种现象的出现，突出主演的主角地位，给予其足够的表演空间，不需要太多的演员出场，其他的配角只是起到一个辅助的作用，只是为了能顾更好的突出主角的表演。负责整个表演将会陷入见叶不见花的误区。

3.主演在表演的过程中要突出其表演技术的含金量

我们在上文介绍过，京剧的艺术表现形式主要有念唱做打这四种形式，因为京剧的故事情节的进展主要是靠主角的表演推进的，而主角只有通过念唱做打等这些技术表达形式才能推动故事情节的发展。只有以这种表演形式为基础，才能更好地表现人物性格，经典的京剧之所以深受观众喜爱，就是因为表演者在念唱做打等这些技巧上具有两点，这也是京剧爱好者对戏着迷的原因所在。要是这个最基本的东西都没了，那么京剧的发展也就失去了希望。而现在很多的京剧就出现了这样的问题，演员表演的含金量大大降低。

所以说现在的京剧要得到好的发展，就必须提高表演者的这种念唱做打的这种技术水平，要是以念为主的戏，主角必须有几段出彩的念戏，一场戏不要求演员的念戏处处精彩，但至少应该有一两处可以让观众叫好的出彩之处；要是以唱为主的戏，则主角的唱戏也必须有几处让观众念念不忘的精彩之处；要是以打为主的戏，那么主角的武艺必须精湛、出彩，这样才能赢得观众的欢呼叫好声，才能给观众留下深刻的印象。所以，我们可以看出，无论一部戏以什么为主，我们的演员都必须有出彩的地方，这也是京剧的魅力所在。所以我们应该明确京剧努力的方向，不要一味的注重外在的装饰，而是要注重演员素质的提高。

五、结语

京剧的表演离不开服装、道具和乐器，更离不开演员的表演。京剧之所以被称之为国粹，就有其独特的价值所在。而现在的京剧发展之所以遇到困境，是因为我们过于注重于外在的装饰，而忽视了其舞台表演的重点，而本文对这个问题进行探讨，就是希望这个问题能引起大家的注意，从而朝着这个方向努力，使京剧艺术得到更好的发展。

参考文献：

- [1]彭莲莲. 试析京剧舞台表演的重点[J]. 黑龙江科技信息, 2009, 21:150.
- [2]杜鹏. 京剧武戏研究[D]. 中国艺术研究院, 2014.
- [3]骆秧秧. 浅析京剧舞台演出中的叙事成分[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版), 2013, 03:114-117.
- [4]钱久元. 海派京剧初探[D]. 上海戏剧学院, 2004.
- [5]刘福民. 关于京剧“刻画人物”话题的片段联想[A]. 中国戏曲学院. 京剧与中国文化传统——第二届京剧学国际学术研讨会论文集[C]. 中国戏曲学院:, 2007:6.
- [6]尹逊坤. 京剧视觉元素在油画创作表现形式上的探索[D]. 山东师范大学, 2013.

作者单位：黑龙江京剧院