

探究戏曲武生表演艺术技巧对表演境界的重要性

刘东亮

商丘市豫剧二团

[摘要]在我国民族文化中戏曲艺术是一颗璀璨的明珠。戏曲是中国传统文化的精粹，是在几千年的文化流传中祖先为我们留下来的宝藏，在信息技术高度发达和多元文化贡献的现在，戏曲已经成了中华传统文化的代表之一，而戏曲中的多种表现形式，使其在舞台上能够活灵活现地对人物进行表演，为了达到这一舞台表现内容，戏曲需要多种角色对戏曲人物进行展示，一提武戏，其中最为人们所熟知的便是武生，武生作为戏剧中的一个重要角色，需要演员拥有扎实的基本功、较强的表演天赋和常年的舞台经验积累。

[关键词] 戏剧；武生表演；境界；基本功；技巧

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.1421

戏曲是我国十分宝贵的文化财富，其将唱、做、念、打等多种艺术表现形式融合在一起，并通过舞台表演的形式呈现在世人面前，把戏曲艺术特有的魅力充分凸显了出来。戏曲中的角色行当各不相同，其中最无法让人忽视的一个角色便是武生。武生表演最重要的就是通过角色将表演者先天具有的优势以及后天练就的基本功给呈现出来，竭尽全力做到角色表演逼真、生动，让观众获得美的体验，将戏曲艺术的独特魅力淋漓尽致展现出来。

一、武生角色在戏曲表演中的地位

戏曲是我国十分宝贵的传统文化，其受到了一代代中华儿女的喜爱。在中国几千年的传统文化中，戏曲始终占有极为重要的地位，人们对戏曲也是情有独钟，众所周知，在戏曲中，有着大家都知道地唱、念、做、打这种舞台表演的最主要的几个要素，尽管这样的表演方式是有着固定规则并且一成不变的，但是作为一门艺术的表现形式，其也是多姿多彩的。正所谓“无规矩不成方圆”，所以，戏曲的表演也必须按规范进行。戏曲中的武生行当就是一个突出的例子，他们现在正在学习一出戏之前，必须进行严格的基本功学习，这些基本功的训练包括脚步、圆场及手势运用等，最后把这些稳扎稳打的基本功充分运用到戏曲表演中，使戏曲表演优秀且活灵活现，才能进入戏曲舞台，整个过程严格规范，都是按部就班规矩地进行的，绝对不能因急于求成而使舞台表演不到位或者是漏洞百出，这一戏曲学习的过程是没有捷径可以走的。目前有一些剧目的演出，并不能让观众眼前一亮耳目一新的感觉，看着总有平淡无奇的感觉，经分析得知这是由于这些演员急于求成，戏曲的表演基本功并没有很牢固或者是刚学会一出戏，还没有把这出戏熟悉透彻了解清楚，就急于进行舞台演出；再有一种分析的结果就是一些戏曲爱好者对老一辈艺术家的经典之作爱不释手，想从录像带中学习到了前辈的成功，但他们只是学习到了“形”，却没有领悟其中的“意”，即使并不知道这个人物的表演为何要这样表现，不能体会这个人物当时的心理心情，只是一味把艺术前辈们的动作外型表现出来了。武生是生这个戏曲行当的分支，这个角色有着自身独特的舞台表现形式，因为承担着“打”，这使得其艺术特色尤为鲜明。这种角色多由男性在舞台上进行武艺高超的表演。这些“打戏”丰富了舞台表现形式，增加了观赏性和吸引力。除了“打”，还需要“唱、念、做”，通过演员的唱腔、念白、做戏及动作、身段、跌扑、翻打等艺术手法、技巧完成人物形象的塑造。由此可知，同一种表现方式，往往可以给人以不同的感受，有着不一样的表达效果。例如：武生表现其本身有着严格的步骤方式，包括各种出场的方式以及手势之类的。而这一系列的基本

功都需要多年的刻苦训练，武生在训练期间也是不能偷懒的。其这仅仅是武生表演的基础，不仅如此，为了更好地演绎武生的形象，武生扮演者务必对戏曲十分了解，同时，应当在表演中演绎出其精髓，由此可见武生形象是十分生动的。

二、戏曲表演武生角色应具备的基本功

在中国戏曲中，武生有着极为重要的地位，同时，武生的表演，不仅要求武生在表演中动作到位，同时更要求武生能在表演中通过各种手势以及神韵来表现人物的内心世界。在戏曲表演中，优秀武生具备稳扎稳打的基本功是其进行舞台表演的基础，他们要认真学习 and 掌握戏曲基本功的每一个细节。这些基本功是武生进入舞台表演的前提，并且是没有捷径可循，想成为一个优秀的武生，这些基本要求必须稳扎稳打。武生在进行表演时的手势、步伐、眼神和表情必须到位，才能把所表演的角色内心的喜、怒、哀、乐等准确的表现出来，这优秀武生演员的基本功，也是让观众耳目一新、符合其审美需求的基本要求。通过诸如此类的方式来表现人物的喜怒哀乐，而在实现这一切的过程中，都需要武生能够从基础做起，脚踏实地地进行练习，保障拥有扎实的基本功，不可急于求成。基本功是决定武生能否继续走武生道路的最为基本的要求，良好扎实的基本功能更好的完善武生的表演，同时能够为武生的下一步的发展有着极为重要的作用，没有良好的基本功，武生所表现出来的就是业余的，是不完美的，同时也无法呈现出色在手势以及身段方面的美感，无法完美地表现人物特征，因此，扎实的基本功是任何一个武生所必须具备的，也是成为一个优秀武生最基本的条件。

三、武生演员戏曲舞台表演中技巧的重要性

在武生的表演中，扎实的基本功是极其重要的，但是仅仅有基本功的武生表演是不完整中，除此之外，武生还需要具有一定的表演技巧，并且有效的通过各种表演技巧来展示武生的基本功，例如：在面对一个打斗场面是，武生不仅要打得十分的紧张精彩，同时也需要给观众展示其美感，否则，这样的打斗只会被认为是做作。因此，武生在进行表演的过程中，应当注重其艺术美，同时准确的通过各种手势以及身段来表现人物的外在形象，以此来将人物的内在本质以及其情感充分的完整地展现在大家面前，这就需要武生具有一定的技巧性。例如：一个走边动作，不仅仅要求其动作务必要到位，同时更要依靠自身的积累结合其情景，将其完美地演绎出来。与此同时，武生在进行表演的过程中，应当注重其真实感，不仅要演得像，还要演得真实，要将角色的所有特征，包括角色的扮相以及气质之类的。一个武生演员所创造出来的不单单是一个角色，一个形象，它是戏剧艺术构成的基本要素。创作角色形象的艺术

是构成演剧的基本因素。武生演员要运用自己的动作、语言、神情等方法 and 技巧，完整地展现出剧本上角色的要求，要演出在剧中环境下人物的思想和情感，把人物演活，让观众觉得演员就是剧中角色。通常，武生演员的表演技巧要配合剧本的情节，不能脱离情节只表演技巧，否则会影响人物形象的饰演，进而影响整个戏剧的演出效果。

（一）武生应具备扎实的基本功

作为中国戏曲的一项重要组成部分，武生表演既需要武生把相关动作做标准，且还要求其以各种神韵和手势向观众展现所表演人物的内心世界。利用类似的方式表现出人物的各种情绪状态，而这些均要求武生做好基础，认真练习，不断提高自己的基本功，不能操之过急。相比起其他行当或角色，武生格外要求演员本身具有武功功底，高难度的艺术展示堪称是对人类肢体动作的极限挑战。需要从腿功、腰功、把子功等这些基本功开始训练，不断遭受“皮肉之苦”，再到学第一出戏，持续排练，最终登台表演，这都要脚踏实地、一步一个脚印地来。舞台上每一个精彩的翻转腾挪，每一场惊心动魄的武打背后都是汗水、泪水，甚至血水。除了动作基本功，手势、神态、身段等等这些微小的动作都需要从日常点滴做起，日积月累，经年累月地训练。只有基本功扎实了，才能实现表演的精准、精确，一招一式才能不走样，这才算把老祖宗留下来的功夫学到手、学到透。一旦急于求成，没有良好的基本功基础和前提，所呈现的表演就是不专业的，只有形式，而缺少戏曲的灵魂和精神的，这样塑造出来的武生形象无疑是不成功的。武生能不能继续在武生道路上发展，基本功发挥着决定性作用，若能够将基本功打牢了，那么就可以很好地完善武生的表演，同时有利于促进武生之后的良好发展，缺少良好的基本功，武生的表现会给人一种不专业之感，缺陷较多，同时其身段和手势也不能带给观众美的体验，也不能完美呈现出人物的特征。所以说，所有武生都必须具备扎实的基本功，其是一个优秀武生不可或缺的条件之一。

（二）娴熟的技巧是表演的重中之重

除了需要扎实的基本功，在武生表演中表演技巧也极为关键。表演技巧，即在准确表演的同时再提高一个层次，立足于扎实的基本功，通过的舞台一次又一次的打磨，积累丰富的经验，可以与角色相结合，在程序化的表演中熟练使用相关招式，不是机械式地展开表演，而应将艺术美找到。比如，在呈现打斗场面时，必须确保打斗精彩，能够吸引观众，但与此同时，也要带给观众美的感受，不然也没有艺术美，要想达到观众预期的表演水准无疑是非常困难的。只有对各种不同的表演手段予以利用，并借助灵活的表演技巧，方可使戏曲的可看性增强，让戏曲表演的质量得到显著提升，才可以吸引观众的眼球。但是，若是过于注重技巧，也是不正确的。技巧的主要目的是将剧情延伸，把人物更好地呈现出来，基于特定的故事情境对人物的个性特征和精神面貌进行展现。同时，武生的表演不仅对武功技巧提出了较高的要求，同时扎实的唱念基本功也很重要。

（三）武生掌握表演合理的运用方法和技巧。

武生演员在戏曲表演中所饰演的一个角色形象，其本身就是构成戏剧艺术的重要的基本元素。戏曲武生表演除了基本功要扎实，具备娴熟的技巧外，同时还要求其应达到一定的表演境界，如此才能充分呈现武生角色。武生的格斗和武打需要诸

多技巧，类似于杂技，但两者不能混为一谈。武生这一角色让观众感到十分鲜活，所以武生表演不能只注重技巧，还应和人物内心活动相契合，结合一定的基本功和技巧，同时用艺术语言等要素进行渲染，提高武生表演的境界，这样才可以在舞台中完美展现武生形象。武生表演要达到三个层次，即准、美和韵味，三个层次不断深入，难度越来越高。准，即打得准、唱得准、走得准；美，也就是要求武生所塑造的人物形象一定要有美感，把关注的重点放在其内在美、表现美和打扮美。所谓韵味，就是在表演过程中要做到神韵合一，以最好的状态展现出角色的精神面貌。

四、武生角色表演要达到的境界

在中国几千年的传统文化中，戏曲始终是最为重要的组成部分。而武生形象在戏曲中也是十分重要的。武生不仅应当具备良好的基本功，更需要丰富的舞台经验以及表演技巧，只有这样才能更好地将角色呈现出来，这样就达到了武生扮演的境界，这样的境界并不是单一的，而是包括了多种元素的。在戏曲表演中武打格斗的技巧非常多，它跟杂技有点相似，但却不是杂技。武生给观众展现的是一个活生生的角色，所以武生的表演不能单单是技巧，要贴切地刻画出人物内心活动和想法。结合技巧，加上艺术语言等的渲染，将戏曲表演上升到一定的境界，才能表演出鲜明、感人的舞台武生形象。武生表演，第一，要做到“准”，走得准，唱得准，打得准。第二，要做到“美”，武生塑造的形象要是一个美的艺术，在服装打扮上美是基础，表现得美，把内在的美展示给观众才是艺术的美。第三，要做到有“韵味”。武生的表演神韵合一，将人物角色的精神面貌体现出来。武生表演要将这三点完美地释放出来。只要将人物彻底的演活才能更好地让观众有种身临其境的感觉，才能让观众久久难以忘怀，才能促进武生的表演更上一层楼，真正地将武生表演上升到一定的境界。

五、结束语

综上所述，在中国戏曲中，武生占有极为重要的地位，同时，一个优秀的武生务必做到具有良好的基本功，同时拥有一定的表演技巧，只有将这两者完美地结合在一起，才能更好地展现出一个武生的形象，真正地将戏曲中的形象展示给观众，让观众有种身临其境的感觉，并且在部分翻新的戏曲中，武生的表演必情真戏真，才能让观众融入其中，将武生表演上升到艺术的境界，以此来得到观众的认可，同时更好地继承、发扬中国戏曲。

参考文献：

- [1] 宋凤丽. 浅谈戏曲中的武生表演[J]. 戏剧之家, 2014(1): 32-32.
- [2] 李天文. 探析戏曲武生表演[J]. 颂雅风, 2021(6): 12.
- [3] 孙达文. 探讨戏曲武生表演[J]. 文艺生活·中旬刊, 2019(8): 151.
- [4] 万海军. 浅析探讨戏曲武生表演[J]. 青春岁月, 2017(23): 117-117.
- [5] 田相伟. 浅谈戏曲武生表演[J]. 神州, 2019(19): 27.

作者简介：刘东亮（1968.3.3-），男，汉族，商丘市夏邑县，中专，演员。