

武术与戏曲中武生表演艺术研究

刘中华

河南省平顶山舞钢市戏剧研究中心

[摘要] 戏曲作为中华民族一以贯之的优秀传统文化之一，融各种艺术表现形式于一体，以“唱，念，练，打”的舞台方法将故事展现给观众，有着鲜明独特的性格。武生在演出中能够将扮演者武艺功夫与个人特色展现得淋漓尽致，切实重塑与塑造人物形象，富有力量美与武术美。

[关键词] 武术；戏曲表演；武生

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.1041

前言：

在我们的民族文化中，戏曲艺术更是一颗耀眼的明珠。戏曲是中国传统文化之精华，也是数千年文化流传下先辈们给我们留下的瑰宝，在信息技术高度发展，多元文化做出贡献的今天，戏曲成为中华传统文化之代表，同时戏曲当中的各种表现形式也让它可以生动形象地在舞台上表现角色，要想实现这一舞台表现内容就必须要有各种角色来表现戏曲人物，值得一提的就是武戏了，最广为人知的就是武生这一角色，这就要求演员必须要有过硬的基本功，过硬的表演天赋以及长年积累丰富的舞台经验。

一、武生角色对戏曲表演的作用

戏曲是我们国家非常珍贵的传统文化之一，它深受一代又一代中华儿女的热爱。在中国数千年传统文化当中，戏曲一直占据着极其重要的位置，而人们对于戏曲更是有着深厚的感情，我们都知道戏曲当中，存在着我们所熟知地唱，念，做，打这一舞台表演当中的几大元素，虽然这一表演方式有固定的规则和固定的方式，但作为一种艺术表现形式来说，它却同样丰富多彩。所谓“没有规矩不成方圆”。因此戏曲演出也要按照规范来。戏曲里武生行当便是其中的杰出代表，目前他们在学一出戏前，一定要经过严格的基本功，其中包括脚步，圆场以及手势运用等等，最终要将这些扎实的基本功在戏曲表演当中得到充分的应用，让戏曲表演变得出色生动，才能够走进戏曲舞台当中去，全程严谨标准，按部就班中规中矩，千万不要因为操之过急就导致舞台表演失当或出现遗漏，这个戏曲学习过程并无捷径。当前有些戏的上演，不给观众以眼前一亮的耳目一新之感，看去总是平淡无奇之感，经过分析可知，高达是因为这些演员操之过急，戏曲表演基本功不扎实或刚学完一场戏，尚未将此剧熟悉透彻理解，便迫不及待地舞台上演出；另一分析结果则是有些戏曲爱好者喜爱老一辈艺术家经典剧目，希望向录像带学习前人的成功经验，而只学“形”而不悟“意”，甚至不知道此剧为什么会如此演绎，无法领略老一代艺术家在外形动作上的独特风格。武生作为生这一戏曲行当中的一个支系，该人物在舞台上自有自己特殊的表现形式，由于担负了“打”的任务，使他的艺术特色显得格格突出。这类人物大多是男人们在台上武艺精湛的演出。这些“打戏”使舞台的表现形式更加丰富，观赏性更强，吸引力更大。除“打”外，还要“唱，念，做”，通过演员唱腔，念白，做戏以及动作，身段，跌扑，翻打等等艺术手法，技巧来完成人物形象。由此可看出，同样的表现方式往往能给人不同的印象，具有不同的表达效果。如：武生展示自己有严格步骤方式，其中有多种上场方式和手势等。而且该系列基本功需要长年苦练，武生们在训练过程中不可懈怠。与此仅为武生演出之根本，不但如此，要想将武生之形象发挥得淋漓尽致，武生扮演者必须要非常懂得戏曲，与此同时，要在演出中发挥出自己的本色，可见武生之形象非常鲜明。

二、戏曲武生演出中的有关技艺

戏曲是中国珍贵的传统艺术，她是中国悠久历史的见证者，也是中国博大精深文化的承担者，戏曲艺术发展对于继承与发扬中华优秀传统文化具有重要作用。戏曲在艺术语言与表现形式上都是丰富多彩的，各个行当对于人物的需求是各不相同的。“不以规矩不成方圆”。戏曲行业亦然。就拿戏曲武生来说吧，从刚开始学步伐，马步，起云手和手势这些基本功到学完一出戏，最后走上舞台，整个训练流程都需要演员循规蹈矩循序渐进，切忌急功近利。

但是，目前有些演员在演出时带给观众的感受并不如自己所

期待的那么美妙，导致这种结果的根源在于演员基本功不扎实和对演出内容掌握得不够娴熟，其直接原因主要有二，一是演员刚刚接触到一出戏，还未练得成熟便忙于上台演出，但达不到理想的演出效果。另外一种原因大概就是演员们向老艺术家学了些绝招，而自己并不了解绝招的运用背景与运用含义，盲目地模仿而缺乏扮演者本人情感上的投入与介入，演得缺魂，对观众的冲击力当然不足。这是急于求成所造成的麻烦，这种演出经不起观者捧腹揣摩揣摩，丧失角色人物的自身之处和美，缺乏韵味。

武生扮演者须具备扎实基本功，基本功涉及手势，步伐等诸多层次。练习基本功并无捷径可走，要依靠演员本人不断地积累练习，有了日积月累的渐进过程，就有了不断积累经验和磨炼心性。在演出中，武生不仅要注重基本功的应用，为观众展现扎实精湛的表演技艺，还要掌握人物的感情与形象，精准地演绎出人物内涵，全面捕捉观者眼球。扎扎实实的基本功仅仅是武生演出达标的保证，要想成为一个好的武生扮演者就应在演出过程中充分展示出个人对于人物的理解与演绎。武生表演中以武打戏最为丰富，它要求武生将有关武打技巧呈现给观者看官，不仅要求招式密而吸引人，而且还要求身段优美，动作平稳。武生对格斗的要求是快速、稳定、凶狠，需要以真实武打为基础，展现更多艺术与美的观照。演出活动中武生扮演者想要呈现出逼真动人的演出，尤其要注重手法的展现，与此同时，还需要了解角色内心活动与外在性情，对角色形象进行精致地塑造。当然武生演员也能通过个人语言神态表现出自己饰演角色的特征，其中也有在各种情景中心理上的变化，使角色“活”起来。武生既要重视技艺的提高，又不放松剧情的掌握，否则，就会使观众有头重脚轻之感，不知道戏曲表现了什么题材。

三、武生演员表演技巧的重要性

就武生演出而言，过硬的基本功极为重要，但仅有基本功武生演出并不全面，除此，武生还要具备一定的演出技巧，并切实地通过多种演出技巧展现武生基本功，如：当遇到打斗场面为时，武生既要发挥出非常紧张和精彩之处，还要向观众展现自己的美，不然，这种打斗就会让人以为矫揉造作。所以，武生们在表演时，要注意自己的艺术美，还要准确地通过各种姿态和身段把角色的外在形象表现出来，从而把角色的内在本质和他们的感情全面而完整地呈现给众人，这对武生们提出了更高的要求。

比如一个人的行动不仅需要他的行动必须到位，还要靠自己的积累和他的场景相结合，才能把它发挥得淋漓尽致。同时，武生们在表演时，应注意它的真实感，既要演得像又要演得实，把角色所具有的一切特点，包括人物扮相和气质等都表现出来。一个武生演员塑造的不只是一个人物、一个意象，而是戏剧艺术组成中最基本的要素。塑造角色形象的艺术，是演剧形成之根本要素。武生演员应该用他们的行动，语言，表情等手段与技巧来完整表现剧本中对角色的需求，应该演绎出戏中环境中角色的所思所想，将角色演得活灵活现，使观众感受到演员是戏中的人物。一般武生演员在表演技巧上都应与剧本剧情相配合，而不应该离开剧情仅仅表演技巧来进行表演，否则将影响人物形象饰演从而影响全剧演出。

（一）武生要有过硬的基本功

武生表演是中国戏曲中的重要内容，它不仅要求武生必须有关动作为准绳，而且还要使其具有多种神韵与姿态，将被演出角

（下转第1932页）

入音乐的气氛，表演者产生了共鸣。

三、柳琴戏的传承价值

柳琴戏作为一种非物质文化遗产，在漫长的历史发展和完善中，逐渐发展成为具有鲜明特色的地方戏剧。自诞生之日起，便带有浓厚的乡土色彩和地方色彩。柳琴戏是我国民间传统文化中的一种，对于我们了解我国戏曲民间的历史有着十分重要的意义。此外，柳琴戏的独特魅力，也为国内许多专家学者所瞩目。2006年五月二十日，柳琴戏被国务院正式列入全国第一批非物质文化遗产名录。自此，柳琴戏的传承与发展就成了一个重大的问题。

(一) 较高的历史价值

柳琴戏作为一种民间文化，有着广泛的群众基础，有着很高的历史价值。柳琴是一种根植于民间的艺术形式，具有广大的群众基础。其内容也与民间美术有关，充满了浓厚的人生色彩。此外，柳琴戏是我国历史上比较著名的一种，有着深厚的民族文化烙印，是一种具有悠久历史和民族特色的传统民族文化。

(二) 较高的研究价值

柳琴戏作为一种具有民族民间戏曲文化的传统和地域，且具有很高的研究价值。柳子戏的前身是柳琴戏，是我们民族传统戏剧的一种载体，它不仅反映了一个时代的特征，而且对于研究现代民间文化具有十分重要的意义。它是一种具有地域特色的文化载体。柳琴戏是江苏，山东，安徽，河南交界的地方戏曲，历经数百年的发展，逐渐形成。对柳琴戏的研究，有助于我们更好地认识当地的民间文化和地方特征。

(三) 较高的艺术美学价值

柳琴戏以其独特的艺术魅力与审美价值。柳琴戏吸收了多种戏曲艺术的精华，不断吸收、创新，形成了自己的特色。其演唱曲调婉约，生命气息浓郁，常常让人心旷神怡，如痴如醉，且极具艺术感染力。特别是生活小调，多含有古代音韵，并且审美价值很高。

(四) 较高的精神价值

(上接第1930页)

色的内心世界展现给观众。用相似的手法来展示角色的种种情绪状态，这都需要武生打好基础、精心演练、不断增强基本功、不急于求成。与其他行当或者人物相比较，武生特别需要演员自身的武功功底，艺术上的高难度表现可以说是对于人的肢体动作提出了极挑战的挑战。它要求从腿功、腰功，把子功这些基本功的训练入手，不断受“皮肉之苦”，然后学习第一出戏，继续排演，最后走上舞台，这些必须脚踏实地，循序渐进。台上每次美妙地翻转腾挪和每次惊险的武打，背后都有汗、有泪甚至有血水。除动作基本功外，手势，神态，身段等这些细微动作均需从每天一点一滴开始，积少成多，历经岁月。只有基本功过硬，才会做到表演准确，精当，才会一招一式不落俗套，才算是将老祖宗留下的功夫学到手，学明白。一旦操之过急，如果没有很好的基本功基础与前提，表现出的表演就不够专业，只停留在形式上，缺乏戏曲的魂与灵，如此塑造出的武生形象也就毫无疑问地不会取得成功。武生能否在武生之路上持续成长，基本功起决定作用，如果基本功打得扎实，则武生表演便能得到很好的提高，而利于推动武生此后的良好成长，基本功做得不好，武生表演便会给人以不职业的感觉，瑕疵很多，而其身体段落与姿态又无法给观众以美的感受，无法完美地呈现角色的特质。因此，全体武生必须要有坚实的基本功，它是一名优秀武生必不可少的要求之一。

(二) 熟练的技术在表演中至关重要

除要求基本功扎实外，武生表演时的表演技巧是异常关键的。表演技巧，就是要在精准表演的基础上更上一层楼，以坚实的基本功为基础，经过的一次次舞台打磨、积累了大量经验，能和人物结合起来，在程序化表演时巧妙运用有关招式而非机械式铺陈，要把艺术美发现。例如呈现打斗场面的时候，一定要保证打斗精彩并能引起观众的注意，但是和这同样，它同样会给观众一种美的感觉，否则就不会有艺术美了，想要达到观众所期望的表演水准，无疑很不容易。只有将多种不同的表演手段加以运用，在灵活多样的表演技巧帮助下，才能使得戏曲可看性更强，从而使得戏曲表演质量显著提高，才能吸引到观众的眼睛和眼

球。但如果过分强调技术就错了。手法上主要目的是延伸情节，较好地表现角色，立足于具体故事情境表现角色个性特征与精神面貌。与此同时，武生在表演时不仅需要武功技巧，而且坚实的唱念基本功亦是至关重要的。

四、结语

综上所述，柳琴的弹奏技术与音乐表现有着紧密的联系，二者互相影响、互相促进。演奏技巧与情绪的结合是为了达到二次创作的目的。如果没有感情，弹奏的只是一种没有灵魂的乐器，演奏者除了要掌握基本的演奏技巧之外，还要注重对曲子的理解，让自己的情感随着曲调的变化而变化，从而使自己的乐器更具特色，更为出彩。同时，为了让作品更好地传达给观众，也使得柳琴戏在新时期的艺术价值得以充分发挥。

参考文献：

- [1] 靳颖. 浅谈柳琴戏演唱技巧[J]. 剧影月报, 2009(1): 2.
- [2] 韩光丽. 柳琴戏剧日的发展与创新[J]. 戏剧丛刊, 2007(6): 2.
- [3] 祝仰东. 柳琴戏传承的艺术特色[C]// 徐州市人民政府. 徐州市人民政府, 2009.
- [4] 杜景茂, 侯长侠. 柳琴戏的渊源与演变[J]. 艺术百家, 2011(A02): 2.

作者简介: 白明梅, 出生年月: 1968.04, 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 山东省枣庄市, 单位: 枣庄市艺术剧院, 职称: 副高级职称, 研究方向: 柳琴戏演唱技巧的分析。

球。但如果过分强调技术就错了。手法上主要目的是延伸情节，较好地表现角色，立足于具体故事情境表现角色个性特征与精神面貌。与此同时，武生在表演时不仅需要武功技巧，而且坚实的唱念基本功亦是至关重要的。

(三) 武生在表演中要掌握合理使用的方法与技巧

武生演员作为戏曲表演的角色形象本身就是组成戏剧艺术最主要的基本要素。戏曲武生演出除基本功必须扎实、有熟练的技艺之外，还要使其达到某种演出境界，从而全面地展现武生的作用。武生之格斗与武打需诸种技艺，与杂技有相同之处，然二者不可混淆。武生这一形象使观众觉得非常生动，因此武生表演不应该仅仅以技巧为主，而应与人物内心活动相吻合，将一些基本功与技巧相结合，同时运用艺术语言及其他元素加以渲染，提升武生的表演境界，从而使武生形象在舞台上得以完美地呈现。武生表演应做到三有境界，即准确、优美、韵味，三有境界的深化，就会有更多的困难。准确，是指打得好，唱得好，走得好；美，则是要求武生笔下的人物形象必须具有美感，并将注意力集中在他们的内在美，表现美及装扮上。所谓韵味是指演出过程中达到神韵合一的最佳境界显露出人物精神面貌。

结语：

总之，中国戏曲当中武生占据着极其重要的位置，同样的时间，好的武生必须要做到基本功好，还要有一定之表演技巧，唯有把二者完美结合起来，才能够较好地展现一名武生，把戏曲当中的影像真正呈现在观众面前，使观众有身临其境之感，而在一些翻修后的戏曲当中，武生们的演出必然是情真戏真的，才能够使观众对武生们的演绎提升至艺术高度，从而获得观众的肯定，也能够较好地传承和发展中国戏曲。

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, 2018(6): 12.