

关于京剧武生流派的探讨

游园

(锦州市京剧团 辽宁 锦州 121000)

【摘要】京剧是我国民族文化中的瑰宝,在讲究听觉和视觉艺术融合中,京剧艺术内涵了唱、念、做、打多种表演机制,展现了我国独特的文化艺术精髓和艺术情感表达。京剧武生是整个舞台艺术的重要动作戏担当,给观众带来了震撼的视觉冲击。本文针对京剧武生流派进行研究分析,现将对应的研究分析阐述如下。

【关键词】京剧;武生;流派

在京剧舞台艺术表演中,武生凭借着鲜明的人物形象以及夸张的动作表演得到了观众的认可,对比其他的艺术角色,武生对演员的表演能力和实力有特殊要求。本文对武生的艺术流派以及表演特色进行了研究,希望能够给对应的艺术表演提供参考借鉴。

1. 武生表演的艺术特点

武生表演的类型和形式和常规角色差异在于武生能够带动人们内心的激烈情感,在舞台艺术的烘托下,能够给人壮丽、灵动等感受。

对比传统的京剧艺术,武生表演的特点不光在于其的唱功,最主要的是塑造冲突,体现人物的性格和特点。按照武生的舞台表演可以将其分为两种,一种是“短打武生”,另一种是“长靠武生”短打武生的特点在于表现角色的俊朗,多是武生的年轻、潇洒美感气质,主要的武生人物代表有“武松”,“白玉堂”等。短打武生表演强调美、帅、冲。其中的美含义浅显易懂,要求演员具备俊朗的外表以及体型。其次帅指的是动作的形体美,要将打斗场面表演的更加动感和富有韵律,类似于舞蹈表演艺术。冲指的是大幅度的打斗场面,需要塑造一个激烈,富有冲击力的场面。

长靠武生也被称之为“大武生”、“墩子武生”,对比短打武生,长靠武生多是穿着厚底靴以及长靠衣裳。长靠武生的主要代表人物有“张飞”、“赵云”等,其人物鲜明,打斗环节多,要求以人物的壮志来烘托展现整个场面的丰富性。

2. 浅析不同流派的武生表演艺术

2.1 盖派武生表演

盖派武生的创始人叫“盖叫天”,盖式武生因此也得名。在盖叫天的带领下,南派武生开始壮大,形成独特的舞台艺术。盖派武生具有南派武生的特点,多是以短打为主,起初表演都是以短打剧目为核心,也是其最为突出的一个特征。其次,盖派武生在人物形象塑造方面极具造诣,特别是武松这一角色,盖叫天先生采用了武戏文唱的方式,演绎了一个去区别于“莽汉”的武松角色,将该人物塑造的干净利落,有血有肉。最后,盖派武生具有极强的兼容性,这和创始人的舞台艺术能力有直接关系。盖叫天先生一生钻研戏剧艺术,热爱武生表演,并针对当时的武生表演方式以及服化道提出了创新的改革建议,这也让传统的武生戏剧行业变得更加鲜明,让武生为主的剧目在当时火热,也为如今的京剧事业发展奠定了基础。

分析盖叫天的艺术历程以及武生创始流派心得,和其人生经历有很大关联。他幼入天津隆庆和科班学武生和老生。他继承南派武生创始人李春来的艺术风格,兼收京剧和昆曲各派武生表演艺术的长处,并借鉴武术,仔细观察自然界的各种现象,充实自身塑造人物形象的表现力。他擅演全部《武松》及《一箭仇》、《恶虎村》、《垓下之战》等戏,有“江南活武松”之誉。盖叫天习武为生,武术功底扎实,在以武术为基础的戏剧行当中,盖叫天先生总结了多门武术艺术精髓,并将其杂糅在一起,创新并丰富了武生表演,在基于服道化的创新中,关注于人物性格以及人物成长的演绎,让历史中的人物变得有血有肉,接近真实,高于通俗,将戏剧武生文化变得更加有深度和高度。

2.2 渝派武生

要说盖派武生是阳春白雪,那么渝派武生就是当之无愧的当里巴人。渝派武生在表演时候关注于生猛的武打动作,要求每一个武生都要兼具“十八番武艺”。渝派武生创始人“俞菊笙”先生看家本领便是“长靠”和“短打”,具有十分宽广的舞台表演戏路,在清末更是被称为三大武生流派之首。渝派武生十分注重人物形象的塑造,主要表现途径是从年谱的勾画和描绘方面表现。渝派武生属于老派的武生艺术,因此在很多经典的作品中都能够展现渝派武生的魅力,特别是在神怪题材的武生艺术中,渝派武生的表现魅力介于“净”、“生”之间,脸谱的勾勒方式也极具魅力,在声音的烘托下,渝派武生的戏剧表演变的生动活泼,具有极多的艺术观众,也位渝派武生的后续艺术传承奠定了基础,俞菊笙先生也收下了许多传门弟子。

作为渝派武生艺术的创始人,他为人豪爽,急公好义,人称“羽毛包”。长靠、短打均长,演戏风格勇猛威武,矫健雄伟,世称“俞派”。俞菊笙拥有一批神怪戏的剧目,刻画雄壮、粗犷、强恒、暴烈的人物形象,扮演各类神仙魔怪都十分生动。俞菊笙武技精熟,台风威猛剽悍,开打勇猛,身手极快,使观众目不暇接。他身高力大,一出台即有先声夺人之势,所用兵器也往往加大、加长,如《艳阳楼》高登所用之大刀和《挑华车》高宠所用之大铲头枪,均为俞派所特有。俞菊笙先生是一个综合性的武生表演艺术家,其擅长短打和长靠,自身就是十八般武艺俱全的武生人才。在清末时代,渝派武生艺术家在表现形式以及舞台造型方面有着独特的简介,在整个艺术创作中,俞菊笙先生着重于人物形象以及动作的研发,通过戏剧题材以及人物形象的演绎,创新勾勒出多姿多样,情态各异的脸谱形象,也让渝派武生因此扬名天下。

3. 结语

综上所述,武生是整个京剧艺术中的重要行当,京剧的大多艺术都需要武生来表现,舞台表演艺术不光需要创作人的表现,更要在整个舞台表演中有效的表演手段。无论是从长靠武生耗时短打武生,都需要对应的表演者勤学苦练,真所谓台上十分钟,天下十年功,武生艺术表演都需要扎实的功底,但也离不开戏剧演绎的创新。随着历史的变化,众多的武神流派相互借鉴,融合影响,为现代戏剧舞台艺术奠定了跟多的艺术内涵,希望在未来有更多的戏剧艺术创新发展,将中国的戏剧文化不断发展和传承。

参考文献

- [1] 罗巍. 关于京剧武生表演艺术之初探[J]. 戏剧之家, 2015(03): 7.
- [2] 宋鑫. 京剧武生表演艺术探析[J]. 戏剧之家, 2015(09): 26.
- [3] 巩发艺. 武术与京剧武生表演艺术[J]. 戏剧之家, 2019(24): 14-15.
- [4] 龚浩. 浅谈京剧武生角色的塑造方法及途径[J]. 艺术评鉴, 2018(04): 133-134.
- [5] 甄光俊. 早期京剧武生流派探源[J]. 戏曲艺术, 2008(02): 46-49.

作者简介: 游园(1986.7.01—),男,汉族,中专,辽宁锦州人,现任锦州市京剧团,国际三级演员。