

论京剧武生的表演艺术

王涛

湖北省京剧二团

摘要：京剧武生表演艺术作为京剧表演艺术的重要组成部分，承载着悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。武生以其独特的武打技巧和动作表演，展现了武将、战士和英雄人物的形象和精神风貌。本文将对京剧武生表演艺术进行深入浅出的探讨，从其发展历程、表演特点、风格流派、艺术魅力以及舞台艺术等方面进行详细阐述。通过对京剧武生的全面解读，更好地了解这一独特的表演形式，领略其艺术之美，以及对中国传统戏曲艺术的珍贵贡献。让我们一同走进京剧武生表演艺术的世界，感受其中的独特魅力和文化魂韵。

关键词：京剧；武生；发展历程；表演特点；风格流派；艺术魅力；舞台艺术

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.03.148

国有企业是指由国家直接或间接控制的企业，具有重要的经济地位和社会责任。随着社会经济的发展和信息化技术的迅猛进步，国有企业档案管理与信息化建设的整合成为迫切需要解决的问题。

一、京剧武生的发展历程

在京剧发展的早期阶段，武生表演艺术已经开始崭露头角。早在清乾隆五十五年（1790年），四大徽班进京演出时，就有了以武生为主的戏剧演出。这些戏剧作品如《长坂坡》《十字坡》《蜈蚣岭》《花果山》等，都以武打动作作为主要特色。当时就有人对这些武生表演艺术进行了评价，称之为“把子”。随着京剧的正式形成，著名的京剧和昆曲艺人“同（治）光（绪）十三绝”中，也有杰出的武生表演艺术家。其中，杨月楼是一位著名的武生，他擅演《安天会》一剧，因此被人们称为“杨猴子”。另外，俞菊笙也是一位备受瞩目的武生表演艺术家，他曾学习武旦，后来改为武生和武净两个行当，并擅演《挑滑车》《铁笼山》《艳阳楼》等剧目。然而，真正将武生表演艺术推向高峰的是杨小楼（1878-1938年）。他是杨月楼的儿子，艺名为“小杨猴”。杨小楼不仅从小就承袭了家族的艺术传统，而且广泛吸收了其他名家的精华。他先后拜师学艺于杨隆寿、姚增禄、范福泰、杨万青等京剧名家，并得到俞菊笙、谭鑫培、王楞仙、王福寿等名家的指导。杨小楼因此成了武生表演艺术的集大成者。杨小楼的贡献不可忽视，他创造了武生演大轴戏和武生头牌挑班两个“第一”。他与余叔岩、梅兰芳并称为当时京剧的老生、武生、旦角三大领军人物。余菊笙、黄月山和李春来被称为武生的三大鼻祖，他们的表演风格剽悍、勇猛，注重技巧的运用。他们善于展现武生角色的英勇、激情和气势，

以精湛的身法、招式和音韵表达武生人物的特点。他们的表演将技巧与角色的塑造相结合，使武生角色更加生动、饱满。杨小楼被誉为“活赵云”，他的表演风格注重技巧为剧情服务，他注重通过动作、神态和音乐来表达人物的情感和心理变化，使观众更好地理解 and 共情。他的表演更加注重细腻和内在的情感表达，使武生角色更具人性化 and 戏剧性。盖叫天被称为“活武松”，他在南派武生表演中赋予了武生多重的美。他注重通过舞蹈般的身法和灵活的动作展现武生的柔美和优雅。他的表演充满了舞蹈的美感，使武生角色在威武和矫健的同时也带有柔情和细腻之美。高盛麟、李少春、王金璐等后来的武生艺术家在前辈的基础上继续发展，他们吸收了前辈艺术家的优点，并加入了自己的创新和个性化的表演风格。他们不拘一格，兼容并包，将技巧与情感、形式与内涵相结合，为武生角色注入了更多的情感 and 生命力，丰富了京剧艺术。

二、京剧武生的表演特点

1、长靠武生表演特点

长靠武生是京剧中的一个重要角色行当，以其独特的表演特点而闻名。他们被称为“长靠武生”是因为他们穿着厚底靴并使用靠背坐具来增加身高，给人一种高大威武的形象，也被称为“墩子武生”。长靠武生的表演重点在于武打动作和技巧的展示。他们经过长期的训练和磨练，具备精湛的武功，能够展现出各种拳脚搏击、武器舞动等高难度的动作。他们的功架要求准确、稳定，并能够表现出威武和庄重的气势。长靠武生的形象要求给人一种雄伟大气、威严威武的感觉。他们的表演风格注重铿锵有力的动作，配合高亢有力的音乐和唱腔，营造出一种庄重肃穆的氛围。他们的表演风格强调气势的

凝聚和展示,使观众在观看中能够感受到强烈的震撼和视觉冲击。尽管长靠武生的表演侧重于武打和功架,但他们也需要具备一定的表演技巧和唱念功夫。在表演中,他们需要通过面部表情、眼神、手势等细微的动作来展现角色的情感和内心世界。他们还需要具备一定的唱念功夫,能够与其他角色进行对唱和对念,使角色之间的对话更加生动有力。代表作品《战马超》中的马超就是一个典型的长靠武生角色。他的表演风格集中展现了长靠武生的特点,通过精湛的武打动作和威严的形象,塑造了一个英勇威武、气度凛然的角色形象。

2、短打武生表演特点

《一箭仇》戏的前半段,史文恭持枪与卢俊义、武松等好汉陆战,长靠武生风格突出;后半段与阮小二、阮小七等好汉水战,则是短打武生风格的表演。或许也正因如此,这出戏是出了名的繁难,极考功力,属于等闲年轻演员不能动的武生重工戏。

三、京剧武生的风格流派

中国京剧作为一种具有深厚历史和独特表现形式的艺术形式,涌现出众多的艺术流派。这些流派是京剧艺术成熟的标志,也展现了京剧的多样性和丰富性。艺术流派是由一批具有相似思想倾向、美学主张。在京剧中,这些流派通常以创始人的姓氏来命名,如梅派、马派等。每个流派都有其独特的艺术特色和传承方式,流传至今。这些流派的存在丰富了京剧的艺术表达,使其更加多元化。不同流派通过对剧目的解读、角色的诠释和表演的风格,展现了各自的艺术风采,使观众能够欣赏到不同的艺术表达和美学体验。因此,艺术流派是京剧艺术中重要的特点之一,通过不同流派的传承与发展,京剧得以保持其独特的魅力和生命力。

1、俞派武生的表演艺术特点

俞派武生在表演时以生猛的动作和标准的武功表演为特点。他们的动作有力且精准,展现了武生角色的威武和矫健。他们注重技巧的训练和完美的身法,使得他们的表演更具视觉冲击力。俞派武生非常注重脸谱的勾画和描绘。他们擅长通过精细的脸谱来表现角色的特点和情感,使观众更容易理解和感受到角色的内心世界。俞派武生的脸谱勾勒方式独特,通常介于“生”和“净”之间,突出了角色的英勇和威武。俞派武生的舞台造型具有独特性。他们注重通过衣着、发型和化妆来塑造角色形象,使角色更加鲜明和生动。他们的舞台造

型常常给人一种威严、豪放的感觉,凸显了武生角色的特点。他们通过声音的运用来表达角色的情感和内心变化,增强了角色的表现力和戏剧性。俞派武生拥有广阔的戏路,能够表演各种类型的武生角色。

2、盖派武生的表演艺术特点

盖派武生以短打剧目为主要表演形式,这是盖派最为突出的特点之一。盖叫天先生在年少时就习武并深入研究不同武术门派的优势,将这些技巧融合到表演中,形成了独特的短打表演风格。盖派武生的短打动作准确、干净利落,给人以视觉冲击力和戏剧张力。盖叫天先生以其高超的艺术成就塑造了许多经典的人物形象。例如,在塑造武松这一角色时,盖叫天注重通过武打表演展现角色的境遇变化和个性特点。他的创作总结为南派武生的艺术发展提供了重要的指导和借鉴,丰富了京剧艺术的内涵。

四、京剧武生的艺术表演魅力

作为京剧的重要行当之一,武生在艺术表演中注重武功和武打,并与文戏中的唱念做舞相互交融,共同展现了京剧表演艺术的魅力。在武生的演绎中,他们通过精湛的武功和打斗技巧,与文戏的音乐唱腔、对白和舞蹈相结合,形成了一种独特的艺术风格。这种综合表演形式使得武生的表演更具生动性和感染力,吸引了广大观众的关注和喜爱。

1、武生表演的基本功:步伐是武生演员在舞台上移动的基本方式,包括行走、转身、闪躲等动作。一个优秀的武生应该具备准确、稳定、有力的步伐,能够根据剧情的需要灵活变换步伐的节奏和形式,使角色的动作更加生动自然。手势是武生表演中非常重要的一部分,能够表达角色的情感和意图。优秀的武生演员需要经过反复练习,熟练掌握各种手势的形式和含义,并且能够准确地运用到表演中,使得角色的动作更加生动有力,给观众留下深刻的印象。武生演员的身段要求端正、灵活,能够根据不同角色的特点和气质进行调整。他们需要通过艰苦的训练,使身体的各个部位协调配合,展现出流畅而有力的动作,使角色形象更加立体和生动。走边和圆场是武生在舞台上的基本要求之一。走边是指在舞台上行走时的路线和方式,需要根据舞台空间和剧情需要进行合理的安排。圆场则是指在舞台上进行各种动作时的范围和流畅度,要求武生能够熟练地利用舞台空间,展现出精准而优美的动作。

2、武生表演的技巧：武生作为京剧中重要的行当之一，在表演中需要展现出扎实的基本功。基本功是舞台表演的基础，它包括步伐、手势、身段、走边、圆场等方面的训练和学习。武生演员必须通过反复练习和培养，逐步打好基础，确保技巧的准确性和稳定性。这些基本功的运用对于展现武生演员的艺术水平和表演能力至关重要。在武生的表演中，特别需要注重技巧的运用。技巧的运用可以增强表演的效果，使动作更加紧凑、火爆和精彩。在打斗场面中，武生需要展现出高超的技巧，打得准确、稳定且狠辣。这需要武生在训练中不断提升自己的技巧水平，熟练掌握各种动作和招式，以打造出令观众眼前一亮的表演效果。武生的身段也是非常重要的。身段包括身体姿态、动作的协调性和美感等方面。武生需要展现出身手轻捷矫健的特点，特别在走边的表演中更是要求身手敏捷，以展现夜行、巡营、秘密侦察等情节的紧张感和刺激感。武生在走边表演中的动作组合和变化有序，需要充分发挥自身条件和舞台经验，将角色的特点和情境准确地呈现出来。

3、在戏曲表演中，武生演员扮演着至关重要的角色，他们需要准确地刻画人物的特征，以使观众能够真实地感受到角色的存在和情感。戏曲表演的关键在于演，而武生演员在演绎角色时必须注重准确性。他们需要深入理解所扮演角色的性格特点、内在思想和情感状态，通过身体动作、面部表情、眼神等细微的变化来准确地展现出来。这需要演员具备敏锐的观察力和细腻的表演技巧，以便真实地传达角色的个性和情感。武生演员还需要通过细腻柔和的外在形象来展现角色的特征。他们要注意服装、化妆、发型等方面的细节，使其与所扮演的角色相符合。通过服装的色彩、纹样、款式等来突出角色的身份和地位，通过化妆的技巧和风格来突出角色的气质和个性。这些外在的表现手段可以帮助观众更直观地认识和理解角色，增强角色形象的鲜明度和可信度。在塑造角色形象的过程中，武生演员需要深入研究剧本和剧情，了解角色的背景故事、情感变化和行为动机。他们需要通过与导演和其他演员的合作，进行角色的角力和表演细节的协调，以确保整个演出团队对于角色形象的一致性和完整性。通过准确地把握角色的特征，武生演员能够将其完整地表达在舞台上，以引发观众的共鸣和情感共鸣。观众能够通过武生演员的表演，深入体验角色的内心世界和情感起伏，从而更加投入和

沉浸于戏曲表演的艺术境界中。

4、武生表演的境界不仅仅是基本功和技巧的掌握，首先是“准”，意味着要在走位、唱腔和动作上都做到准确。武生要准确把握角色的步伐和动作，唱腔要准确无误地配合表演，打斗动作要准确有力地展现。其次是“美”，武生塑造的形象要具有艺术美感，从服装打扮上就要展现出美的基础，同时在表演中要展现内在美的一面，将人物的内在美展示给观众，才能达到艺术的美感。第三是要有“韵味”，武生的表演需要将神韵与精神面貌相结合，使表演达到更高的境界。

五、京剧武生的舞台艺术

武生演员在表演过程中注重细节，追求完美，力求将人物形象栩栩如生地呈现给观众。他们会不断磨练和提升自己的表演技巧，努力进入角色，以使演出更具真实感和感染力。他们会深入研究剧本，了解人物的内心世界和情感起伏，通过表情、动作等细微之处来准确表达人物的情感和心理变化。武生演员在唱腔表演中注重委婉悠扬的音乐表达，以及情感的细腻演绎。他们通过声音的变化、音调的起伏以及咬字发音的技巧，使歌唱更具感染力和艺术美感。他们努力在歌唱中展现人物的情感，通过音乐和唱腔传递角色的内心世界和情感体验。

国有企业档案管理与信息化建设的整合既是一项紧迫的需求，也是一个充满挑战的任务。通过深入研究和探索，可以找到有效的整合策略和方法，促进国有企业档案管理与信息化建设的良性发展，提升企业的管理效率和竞争力，为国家经济发展和社会进步做出积极贡献。

参考文献

- [1] 麻立哲. 谈谈京剧长靠武生[J]. 当代人, 2009(01).
- [2] 安然. 京剧武生表演艺术浅识[J]. 剧作家, 2008(01).
- [3] 田全福. 浅谈京剧武生[J]. 群文天地, 2013(01).
- [4] 杨永辉. 京剧武生艺术特点的分析与研究[J]. 才智, 2013(30).
- [5] 邓力. 京剧武生行当与清末民间武术的传承发展溯源[J]. 兰台世界2013(3).
- [6] 周海明. 试论京剧武生表演艺术[J]. 戏剧之家(上半月), 2013(09).