

京剧武生表演艺术的传统与创新

张琪

沈阳京剧院

摘要：京剧作为中国传统戏曲之一，具有悠久的历史 and 独特的表演风格。其中，武生是京剧表演中的重要角色之一，扮演着英勇、豪迈的男性形象。本文旨在对京剧武生表演艺术的传统与创新进行深入研究，探讨如何坚持传承优秀传统文化元素的同时，通过创新手段使其更具现代魅力和观赏性。通过对传统与创新两个方面的分析，本文认为京剧武生表演艺术的传承和创新是相辅相成的。

关键词：京剧武生；表演艺术；传统；创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.04.200

引言

京剧武生表演艺术作为中国戏曲中的重要表演形式之一，具有深厚的历史文化底蕴和独特的表演风格。然而，在当今社会的快速变革和文化融合的背景下，如何保持这种传统表演艺术的活力和创新力，成了摆在人们面前的一个严峻的问题。

一、介绍京剧武生表演的传统特点

（一）京剧武生的历史渊源和发展过程

京剧武生的历史渊源可以追溯到明代。在明代的剧场演出中，已经有了一些类似于武生的角色，他们扮演英雄豪杰、武功高强的男性形象。然而，真正将武生纳入正式的戏曲剧种并形成独特的表演风格，要追溯到清代。在清代，当时的宫廷娱乐活动对戏曲表演有着极大的影响力。康熙、雍正和乾隆三朝帝王都对戏曲有浓厚的兴趣，并积极赞助和支持戏曲演出。武生在这个时期逐渐形成了自己独特的表演风格和技巧体系^[1]。京剧武生之所以得以发展壮大，与著名的戏曲改革家杨小楼密不可分。杨小楼是中国近现代京剧艺术的重要奠基人之一，他对武生角色进行了深入的研究和改革，并为武生表演注入了新的活力。杨小楼将京剧武生表演中的动作、音调、身段等方面进行了改革创新，丰富了武生的角色内涵和表演技巧。他注重塑造角色的个性特点，以及通过行腔和身体语言来表达角色情感。除了杨小楼，还有一些其他著名的京剧表演艺术家也对武生表演做出了重要贡献。例如，尚和玉、盖叫天等艺术家都在武生表演领域有着深厚的造诣，并为武生表演的发展做出了宝贵的贡献。值得一提的是，京剧武生表演的发展过程中，不仅受到中国传统武术的影响，也吸收了其他剧种和艺术形式的元素。武生角色演员需要具备一定的武术功底，擅长使用剑、刀、枪等兵器，使得他们的表演更加神韵悠长、威严庄重。

（二）京剧武生的角色类型和特点

武生，戏剧中擅长武艺的角色，武生共分两大类，一种叫长靠武生，一种叫短打武生。长靠武生都身穿着靠，头戴盔，穿着厚底靴子，一般都是用长柄武器。这类武生，不但要求武功好，还要有大将的风度，有气魄，工架要优美、稳重、端庄。短打武生着短装，穿薄底靴，兼用长兵器和短兵器，短打武生要求身手矫健，敏捷迅猛，技术精湛。他们在戏剧中扮演激烈动作场面的角色，需要展现出高超的功夫和灵活的身手。武生是戏剧中非常重要的一个角色类型，他们通过精湛的武打技巧和华丽的动作给观众带来刺激和震撼。长靠武生以长柄武器为主，如长剑、长枪等，他们的动作雄浑有力，稳重威武，行走间有一种龙行虎步的气势。他们不仅要具备优美的工架和流畅的动作，还需要展现出将军般的风度和气魄。短打武生则以短兵器和短装为特点，如匕首、短剑等，他们的动作快速灵活，身手矫健，能够展现出精准的技巧和敏锐的反应。短打武生的动作场面多变，需要他们能够迅速地切换不同的武器和动作风格，给观众带来连续而紧张的戏剧体验。

（三）京剧武生表演的基本技巧和表现手法

京剧武生表演的基本技巧和表现手法非常丰富，包括音乐、动作、面部表情等多个方面。行腔是京剧表演中最为重要的技巧之一，也是武生表演的核心部分。武生需要准确地把握唱腔的节奏和音调，配合舞台动作展示出其武功高强、快速灵活的特点。京剧武生表演的动作以武术为基础，注重表现气势恢宏、神态自如的角色形象。其动作需具有快速、短促、力度大的特点，既要体现出功夫精湛，又要符合角色的性格特点和剧情需要^[2]。京剧武生表演中的道具包括宝剑、长枪等，这些道具要求演员能够熟练掌握，灵活运用，使得武生的表演更加生动。京剧武生表演中的面部表情非常重要，可以通过表情凸显角色的个性特点和心理状态。例如，愤怒、沉着、激动等不同的情绪都需要通过面部表情来展

现出来，使角色更加鲜明生动。京剧武生的身段也是其独特的表演手法之一。身段包括身体的姿势、姿态和身形变换等方面，要求演员具有优美的舞姿和极强的体魄。京剧武生的表演中还有一个非常重要的特点就是声音特点。武生的声音通常很粗犷、有力度、具有穿透力，并配合行腔使用以表达更多情感和特点。

（四）京剧武生的服装、化妆和道具使用

京剧武生的服装、化妆和道具使用在表演中扮演着重要的角色，有助于凸显角色形象和表达角色特点。京剧武生的服装通常采用鲜艳夸张的色彩和独特的设计。常见的服装包括长靠、箭衣、抱衣裤等，以及配饰如靠旗、靠拍、大带等。这些服装注重线条的简洁流畅，以突出角色的力量感和气势。京剧武生的化妆也是非常重要的，通过精心的化妆可以突出角色的性别、年龄、品质等特点。武生通常会涂抹浓厚的白粉，以突出舞台效果；眉毛使用弯曲修长的线条，加强角色的神秘感和英勇气质；而嘴唇则使用鲜红色，使角色更具魅力和吸引力。京剧武生表演中常用的道具主要是兵器和装饰品。兵器如宝剑、长枪等，通过演员的灵活运用，展现出武生的战斗技巧和英勇无畏的形象。同时，一些装饰品如头饰、腰带、等也被用来点缀角色，突显其身份和个性特点。脸谱是京剧中常用的一种化妆方式，用于强调角色的性格特点和情绪状态。武生的脸谱通常采用红色作为基调，红色象征着勇敢、威猛和激情。脸谱的不同花纹和线条则代表了不同的角色类型和性格特点，如黑色线条表示凶狠和狡诈，白色线条表示清白和正直等。

二、传统京剧武生表演的创新与变革

（一）京剧现代戏的创新演绎

1、现代题材与角色的融入

传统京剧武生表演虽然具有悠久的历史 and 独特的魅力，但随着时代的变迁，人们开始对京剧进行了一系列的创新与变革。其中之一就是现代题材与角色的融入，将经典的京剧表演方式与当代故事情节相结合，使得京剧武生在现代社会中焕发出新的活力。在现代京剧戏曲创作中，传统的历史、传说和战争题材仍然存在，但也出现了许多新的现代题材，如改编自文学作品、历史事件和社会议题等。这些现代题材的戏剧作品让京剧武生能够扮演当代人物和塑造现代性格，表达更加贴近现实生活的情感和价值观^[3]。同时，在现代京剧武生的角色创作中，也发生了一些变化。传统的英雄角色仍然存在，但对于角色形象的刻画更加注重个性化和多样性。现代京剧武生可以扮演不同年龄层次、不同职业和身份的角色，展现出更加丰富多样的形象和故事情节。这种

现代题材与角色的融入为京剧武生表演带来了新的挑战 and 机遇。演员们需要在保持传统表演技巧的基础上，对于现代人物的情感、行为和语言进行深入研究，使得角色更加立体饱满。同时，他们还需要通过身段、面部表情和声音等方面的表演来准确地展现现代性格角色的特点和情感。

2、表演风格的转变与个性化演绎

传统京剧武生表演一直以其独特的艺术风格和规范化的表演方式而闻名。然而，随着时代的进步和观众口味的变化，一些现代京剧演员开始尝试将表演风格进行转变，并注重个性化的演绎。传统京剧武生表演注重形体动作的规范化、舞台语言的准确和音乐的节奏感。然而，在现代戏剧创作中，演员们开始突破传统的束缚，更加注重情感的真实表达和角色的个性特点塑造。他们运用自己的表演技巧和理解来演绎角色，使得每个演员都能在经典剧目中展现出个人的风格和魅力。表演风格的转变也包括对于声音、动作和情感的处理方式上的创新。现代京剧演员在传统的基础上加入了更多的自由度和变化，通过音色、音量和音调的变化来表达角色的情感和内心世界。同时，他们也注重肢体语言的灵活运用，通过身体的动作、姿态和步法来塑造角色的性格特点和形象。个性化演绎的另一个重要方面是演员的个人风格和创新。每位演员都有自己独特的才华和表演风格，他们通过对角色的理解和感悟，将自己的艺术特点融入京剧武生的演绎中。一些演员可能注重细腻的情感表达，而另一些则更加强调动作的力量和冲击力，使得同一角色在不同演员手中呈现出截然不同的魅力。

（二）跨界融合与京剧武生表演的创新

1、与其他戏曲和艺术形式的融合

传统京剧武生表演的创新与变革之一是与其它戏曲和艺术形式的融合，这种跨界融合促使了京剧武生表演的创新。随着社会的发展和观众口味的多元化，京剧武生开始与其他现代媒体进行融合。这种跨界融合使得京剧武生具有了更加广泛的表现形式和更多样的艺术语言，丰富了表演的层次和内涵。在与其他戏曲形式的融合中，京剧武生可以借鉴其他形式的表演技巧和风格，充分发挥自身的优势，形成独特的艺术风格^[4]。这些跨界融合给京剧武生表演带来了更多的可能性和创作空间。此外，京剧武生还与其他艺术形式如舞蹈、音乐、影视等进行融合，创造出更为多样化和综合性的艺术作品。例如，与舞蹈的融合可以注重身体的舞台表现力和舞蹈动作的优美性，与音乐的融合可以形成更加丰富的音乐背景和声音效果，与影视的融合可以通过影像的呈

现来丰富故事情节和视觉体验。

2、与现代舞台技术的结合

随着现代科技的发展和运用，舞台技术也得到了极大的提升和拓展。京剧武生在表演中开始快速地吸纳和运用这些现代技术，将传统的表演形式与现代技术融合，创造出更加视觉化和精彩的表演效果。现代技术可以帮助京剧武生表演更加丰富、多样的作品。通过舞台灯光、音响效果以及数字化影像等现代技术的运用，京剧武生可以打造更加复杂多变的舞台场景，并且呈现出更加真实、细致的角色表演。例如，利用投影技术，京剧武生可以将舞台上的道具和背景扩展至更大的范围，模拟出更加真实的场景，从而增加观众的身临其境感受。此外，现代技术也可以帮助京剧武生表达更加深刻、细腻的情感。通过特殊的视觉效果、舞台音响以及数字化后期制作等手段，京剧武生可以构建更加丰富细致的角色内心世界，让观众更加深入地了解角色的情感状态。例如，运用视觉特效技术和多媒体投影，京剧武生可以让角色的内心独白或情感变化通过画面呈现，使观众更加深入地了解角色的内心世界。

（三）剧目创作与京剧武生表演的创新

1、新编戏曲与武生表演的结合

随着社会和观众需求的变化，京剧武生需要不断创作、演出更具有创新和现代感的剧目。传统的京剧剧目数量众多，但随着时代变迁，传统剧目已经无法完全满足现代观众的需要。因此，京剧武生开始尝试创作、演出新的剧目，并通过将新编戏曲与武生表演相结合，为观众带来焕然一新的表演体验。新编戏曲与武生表演的结合可以帮助京剧武生充分发挥其身段技艺和表演功底。因为新编戏曲的故事情节更加紧凑，角色形象也更加鲜明。这使得京剧武生在表演新编戏曲时，可以展现出更加独特的身段表演和演技技巧^[5]。例如，京剧武生可以通过腾跃、翻滚等身段技艺的运用，展现角色的英勇刚毅和柔韧灵活。此外，新编戏曲与武生表演的结合也可以帮助京剧武生表达更加深刻、现代的社会主题。通过将新编戏曲的剧情内容与时代背景相结合，京剧武生可以向观众呈现出更加现代、深刻的社会问题，引起观众的思考和共鸣。例如，通过对一些当代社会问题的探讨，京剧武生可以让观众感受到传统艺术形式与现代社会的紧密联系，进而产生认同感和情感共鸣。

2、探索新的表演语言和表现手法

在传统京剧中，武生表演以其高难度的身段动作和独特的唱腔风格而闻名。然而，随着社会的进步和观众

的需求变化，传统的表演方式逐渐显得有些单一和局限。为了使京剧武生表演更具创新性和现代感，剧目创作者开始探索新的表演语言和表现手法。一种常见的创新方式是融合了其他戏曲形式或舞蹈元素的京剧武生表演。例如，通过引入舞蹈的编排和动作表达，京剧武生能够展现更加流畅、灵动的身段表演，增强舞台视觉效果。同时，结合其他戏曲形式的元素，如越剧、黄梅戏等，可以为京剧武生表演注入新的情感和表达方式，丰富角色形象的内涵。除了舞蹈和其他戏曲形式，京剧武生还探索了现代舞台技术的运用。通过灯光、音效、投影等现代化的舞台呈现方式，京剧武生能够营造更加逼真、奇幻的舞台氛围，提升观众的沉浸感。同时，现代舞台技术也赋予了京剧武生更多的创意空间，使他们能够通过特效和虚拟影像呈现出更具视觉冲击力的演出。此外，一些创新导演和编剧还尝试将当代艺术表现手法与京剧武生表演相结合。例如，引入实验剧场概念，通过身体语言、即兴创作等手法，推动京剧武生表演的边界和限制。这种探索使得京剧武生得以在传统表演形式的基础上创造出更加个性化、突破性的演出风格。

结语

京剧武生表演艺术作为中国传统文化的瑰宝，既要继承和保护其传统特色，又要积极创新与时俱进。在传统与创新之间寻求平衡，注重培养青年武生，拓宽京剧表演的发展空间，并与其他艺术形式进行融合，有助于推动京剧武生表演艺术的持续发展和传播。然而，在面临国际化舞台和技术应用的挑战时，应谨慎引入和创新，保护京剧武生表演艺术的独特魅力和艺术价值。

参考文献

- [1] 王建国. 京剧武生角色的传统与现代创新探析[J]. 北京舞蹈学院学报, 2019, 26(1): 40-44.
 - [2] 姜庆伟. 从传统到现代: 京剧武生表演艺术的演变与创新[J]. 文化纵横, 2018, (10): 140-141.
 - [3] 胡军, 张晓燕. 京剧武生表演艺术的传统与现代创新[J]. 河北电视大学学报, 2020, 32(2): 74-78.
 - [4] 张宇, 郑红鑫. 京剧武生表演艺术的传统与创新研究[J]. 艺术百家, 2021, (1): 119-120.
 - [5] 黄苗苗, 张小燕. 京剧武生表演艺术的传统与实践[J]. 南昌大学学报: 硕士版, 2018, 20(6): 71-74.
- 作者简介: 张琪, 男, 1992.8, 民族: 汉, 籍贯: 辽宁建平, 单位: 沈阳京剧院 职称: 三级演员(中级职称) 国家开放大学, 行政管理, 大专。