

浅析京剧表演艺术的虚与实

程友爱

青州市艺术剧院 山东 潍坊 262500

[摘要] 作为一门虚实结合的表演艺术，京剧能够有效的摆脱舞台在时间和空间上的限制，通过虚拟化和程序化的表演手段，起到形神兼备、用形传神的艺术效果。本文选取京剧《乌盆记》《杨门女将》《军礼》作为研究对象，对京剧艺术当中的虚实进行分析。

[关键词] 京剧；虚拟性；程式性；综合性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.062

我国戏曲由于其所具备的程式化虚拟表演而体现出了独特的魅力，所以，在进行戏曲艺术的创作过程中要遵循虚实结合的原则，为观众留下更多的想象空间，不管是演员的表演还是舞台美术的设计，都要将虚实进行结合，坚持有无相生的规律。京剧艺术的成长过程也是不断的进行其他艺术精华吸收的过程，其表现出的众体兼备的表演形式不但使得京剧艺术具有更加迷人的魅力，也是的京剧表演形式独具一格。

一、表演的虚与实——以《杨门女将》中的采药老人为例

《杨门女将》是“言派”表演艺术家毕英琦先生的代表作，故事发生在北宋仁宗朝。西夏王率领军队侵入大宋边境，负责守卫边境的杨宗保领兵抵抗，在葫芦谷进行探查时被敌人暗箭偷袭中箭殒命，佘太君亲自挂帅率领杨门女将迅速抵达边关抗敌，穆桂英母子等人进入绝谷以后，对群峰的情况进行探查，历经各种困难最终在采药老人的帮助下找到栈道，最终消灭了来犯的西夏军队。

采药老人是一个具有血性的爱国老人，在西夏军队到达此地以后不为他们提供任何消息，隐居于山谷当中从事采药的工作。出场以前，观众能够听到幕后来宋兵的喧哗声，杨七娘说道：“老头儿别跑，文广，拦住他”然后背影音“撕边”声传来，随着一阵清脆的鼓声，出现了以为精神饱满鹤发童颜的老人以轻快的圆场步入舞台中央，受到惊吓的老人在谷口位置进行亮相、回头观看、一抓袖、抖髯口，脚步速度不断加快，突然眼睛看向前方，水袖和髯口都出现大幅的抖动，脚下的步伐也变成了捣步，突然一个踉跄摔倒在地上^[1]。这一段表演当中，老人行云流水的动作使观众想象出了他所处的环境，空气中吹着凛冽的寒风，道路崎岖难走，四周都是陡峭的绝壁，一种虚拟的现实展现在观众眼前。在听穆桂英讲出杨远水已经死于敌人手中以后，老人情绪悲愤无法自抑，就像亲身经历一般，并且头部和双手都出现了幅度较小但是非常密集的抖动，唱出：“听说是杨元帅魏国丧命，不由得年迈人泪珠琳琳”不但有悲恸，也将老年人在激动时特有的表现体现出来。“抖一抖老精神忙把路引”，然后老人将双手中的水袖钻起来，脚下的步伐也从最初的台步变成了慢圆场，然后双手和头部都出现颤抖，一圈、两圈，然后不断加快，在跑到第三圈的时候，将手中的水袖放开，从内往外不听的扫打髯口，这时候圆场速度

飞快，水袖不断的旋转，跟飘散出来的长须都将剧情推到高潮，在站定以后，右手将髯捋起，左手指向侧幕唱出“悬崖上有栈道直捣贼营”眼神以及身段中都极具力量，表演和唱词融为一体，使得观众在舞台环境当中看到一位爱国老人在栈道上攀岩。

二、唱腔的虚与实——以《乌盆记》中的刘世昌为例

《乌盆记》是依据我们国家的传统小说《三侠五义》作为基础演绎出来的传统京剧，讲述的是苏州商人刘世昌在回家的路途中临时住宿在赵家，被赵家老大沙海，赵残忍的把刘世昌的血肉混入乌泥当中做成了乌盆。并不知道情况的张别古到赵家要债，将乌盆顺走，路上刘世昌将自己的故事告诉张别古，求他带自己去找包公伸冤，最后沉冤得雪的故事。

作为一出唱功为主的京剧，《乌盆记》中的唱腔重点是从字生腔、由情生字、字字珠玑、声声情挚。通常来说，唱段中的“过门”所起到的作用都是服务于唱腔的，唱腔是实，而过门为虚^[2]。然而一段唱腔就算写得再好，过门千篇一律毫无新意，也会影响这一选段的整体效果，需要依据唱腔所具有的韵味以及唱词当中的精神进行因势利导，编写出来进行搭配的过门才能够跟唱腔起到搭配作用，从而为这一选段中人物的塑造起到助力作用。比如剧中刘世昌的一段反二黄所用的唱腔：

“未曾开言泪满腮，尊一声老丈细听开怀，家住在南阳城关外”描述的是一个受冤而死的鬼魂向一个老人进行遭遇的倾诉，请求他能够帮助其伸冤。唱词当中饱含深情，唱腔悲凉婉转，过门的编排也相当出色，流畅的情况下行云流水，舒缓的情况下好像曲径通幽，层测十分分明，抑扬顿挫，将角色的无奈、悲愤、委屈十分传神的表现出来。这些在唱词当中经常添加的长段长过门，不会给观众“尾大不掉”的感觉，然后利用京胡特有的音色进行表现，有的时候高亢激昂，有的时候细若游丝，即像哭泣又像哭诉，将任务内心的活动进行外化，让观众获得一次酣畅淋漓的艺术享受。

三、以《紫英》中为例对钟觉的表演进行分析

《紫英》是新进编创的京剧，曾经在湖南省艺术节会演当中获得过金奖。该戏所处的时代背景是大革命时期，钟觉是从苏联回来的革命青年，携带者刚结婚的妻子云霄回到老家探望父母，但是收到传统封建礼教影响的父亲却为他取回了一个望

门媳妇，名字叫做紫英。作为一个弱女子，紫英拥有一双从小缠足的小脚，贤惠温柔且对与钟觉的婚姻充满期待，他表示就算是做小也要去，不舍得离开这个家庭。云霄是钟觉在革命过程中认识的伴侣，性格开朗，两个人拥有相同的志向，并且已经结婚，不可能分开。面对着这两个优秀的女人，钟觉所处的境地十分尴尬。

在京剧表演过程中，怎样处理与这两个女人的关系是表演的难点。在父母强迫钟觉跟紫英同房时，钟觉不得不去，但是又要跟紫英说清楚，无法成亲但是又不希望对其造成伤害。演员的步履表现出了他犹豫的心情，眼神当中充满了愧疚，无法与紫英对视，感觉十分的愧对于他，说话的声音支支吾吾十分的温和，表明其内心十分的心绪，而面对云霄的时候，钟觉呈现出的就是截然不同的状态，把他积极阳光的一面充分的展现出来。回家的首个亮相唱词就是“少年壮志当擎云”两个人手拉着手登场，充满了欢声笑语。但是不久之后大革命失败，钟觉以外牺牲，在就义前，已经怀有身孕的云霄来跟他见最后一面，钟觉浑身带着枷锁定非常，这是一个诀别的场面。云霄希望钟觉能够给还没出生的孩子起个名字，钟觉说就叫启明，两个人一起唱出“蓝天上有个启明星，他是我们中华民族的福星，为我们亲爱的祖国送出祝福，开启黎明”，在这里，钟觉所使用的身段包括小圆场、风火轮、搓步等，表现出了穿越苦难走向明天。整段唱腔激昂高亢，表演行云流水，虚实充分的结合起来^[3]。

四、《军礼》中的母子空间处理

《军礼》作为现代京剧小戏，其创造源头是一段真实的历史。1949年夏天，中国人民解放军准备渡江南下实现全中国的解放，途中接到中央军委发出的命令，所有进入湖南的军队，都重要绕道过黄茅岭，去看望左权同志的母亲。作为抗日战争中我军牺牲的最高将领，左权同志18岁离开家乡，37岁不幸牺牲，在随后的七年间，各级部门依据上级的知识，不许将左权牺牲的消息告诉他在家乡的母亲，而是以左权的名义向家中寄送钱物，26年间盼望着儿子回家的母亲一直以为左权同志海或者，这场戏主要表演的是解放军进入湖南地面以后见到左权母亲，痛哭告诉其左权牺牲噩耗的一段。在高潮的地方，母亲知道左权牺牲再也不会回来了，“他走了七年了我都不知道，娘想摸一摸儿子的眼”，母亲哀泣，左权答应，唱“老娘啊，母亲怕日目不瞑”，这里的哭腔十分舒缓，接下来唱“自离家南征北战”，连着唱了四个排比句“忘不了、、”，使用的是西皮原板，演员的情绪昂扬且感动，左权看似是一个虚拟的灵魂，但是让观众感觉是一个威武的将军，一个孝顺的儿子，穿着军装走着整部，跟母亲离别之际哭诉遭遇，表现出了对祖国的忠诚，让人热泪盈眶。

五、舞美中的虚与实

在京剧舞台表演中，写实风格主要是进行生活化的表演以及口语化的道白当中，而虚拟风格主要应用在歌唱、表演以及舞蹈当中。通俗的来说，写实指的是与现实生活更加接近的原态，虚拟与生活模型距离更远。我国传统的京剧艺术在进行人物情感的表现时，通常更加注重对景物进行描绘，通过借景抒情或者触景生情等各种艺术手段，从而获得情景的交融，将任务在特定的时间和场景中的情感展现出来。传统京剧在演出的过程中，景物的描绘通常利用演员的做、打、念、唱为观众提供联想的空间从而实现幻象的创造，目前在进行古代戏新编或者戏曲现代戏的演出过程中，景物的展现通常都利用舞台美术所制造出的可视化的形象以及演员流畅的表演来共同实现^[4]。传统京剧进行景物的设置过程中所具有的特色就是虚实相生与结合，它跟我们国家传统的绘画技巧具有异曲同工之妙。京剧实物的虚实所具备的规律是大虚小实，远虚近实。实者也就是能够看到的形象，不但可以单独的存在，也能够利用点将面带出，实现对观众联想的诱导。虚，是利用演员或者实际物品的表演，在观众的思维中形成“幻象”，产生无中生有的效果，比如上下小楼、关门、上下山等。过于实就会对演员的表演造成干扰，过分的虚就会使得舞台没有美感，无法表现出京剧所具有的综合美。京剧的舞美设计就是在虚与实之间进行空间的寻觅，将虚实结合与相生的属性尽情的展现出来，通过实将景物的特点显示出来，为演员提供充足的表演空间，利用虚将艺术的境地进行拓展，利用实对虚进行带动，虚实相互促进，不但产生美的画面，还能够精准的掌握任务内心出现的改变，实现了对故事情节的丰富，从而使京剧更加的精彩。

六、总结语

京剧表演艺术当中的虚与实，是在这一艺术当中贯穿始终的，是真实的生活经过舞台实践以后，经过艺术夸张以后获得的结果。演员需要对这一特点进行深刻的认识和理解，从而在表演中将剧本中的思想、人物形象更加顺畅的表演出来，使这一舞台艺术更具感染力。虚拟的表演艺术体现的是真是的情感，是这一传统艺术经过不断的实践形成的互相制约又相互促进的个绿化和规范化程式的形象写照。

参考文献

- [1] 英杰. 浅谈京剧身段表演的艺术[J]. 2021 (2016-4): 55-55.
- [2] 王小桐. 京剧表演艺术特点分析[J]. 戏剧之家, 2019 (8): 1.
- [3] 句晓悦. 浅谈京剧艺术如何走进小学音乐课堂[J]. 中国民族博览, 2020 (3): 2.
- [4] 杨国栓. 京剧表演的艺术特点浅析[J]. 女人坊, 2021 (1): 1.