

The Artistic Conception Creation of Peking Opera Performance

Yichang Chen

Jiangsu Province Changrong Peking Opera House, Huai'an, Jiangsu, 223001, China

Abstract

In China's profound aesthetic tradition, the term "artistic conception" originates from borrowing Buddhist vocabulary and is regarded as a unique artistic technique. From a broader perspective, the artistic conception represents the visual scene and emotional atmosphere presented in the literary and artistic creation. As a leader of traditional opera in China, Peking Opera has rich expression techniques and unique emotional shaping ability. In the Peking Opera performance, the actors present their exquisite skills, dancing posture and vivid language to the audience vividly, making the audience intoxicated in the beautiful art world. The paper explores from multiple perspectives how to create the artistic conception of Peking Opera performance, in order to help everyone better understand and appreciate this vast and profound art of traditional Chinese opera.

Keywords

Peking Opera; performance; artistic conception creation

京剧表演的意境营造

陈乙畅

江苏省长荣京剧院, 中国·江苏淮安 223001

摘要

在中国深厚的美学传统中，“意境”一词源于对佛教词汇的借鉴，被视为一种独特的艺术手法。从更广泛的视角来看，意境代表了文艺创作中所呈现的视觉景象与情感氛围。京剧作为中国传统戏曲的翘楚，具备丰富的表现手法和独特的情感塑造能力。在京剧表演中，演员们凭借精湛的技艺、舞姿和生动的语言，将各类故事情节活灵活现地展现给观众，使观众陶醉于美丽的艺术世界中。论文从多个角度探讨如何营造京剧表演意境，以帮助大家更深入地理解和欣赏这门博大精深的戏曲艺术。

关键词

京剧；表演；意境营造

1 引言

京剧，被誉为中国的“国粹”，拥有悠久的历史，并在中国传统文化与艺术发展的历程中发挥着重要作用。在京剧表演过程中，营造表演意境，使观众陶醉其中，是京剧艺术家们终身追求的目标。京剧表演的意境营造，是决定京剧成败的关键要素，在社会文化急剧发展的当下，诸多新兴娱乐形式的涌现，对传统文化传承带来了不容忽视的冲击。在此背景下，京剧这门艺术面临着诸如创新能力不足、表演场所不固定、演出频次较低、观众群体短缺等严峻挑战。通过营造表演意境，提升演员的艺术素养，逐步解决发展过程中的难题，促进更多人对于京剧的热爱，从而使京剧文化得以延续并传承。

2 京剧表演意境营造的作用

2.1 意境的营造有助于强化角色形象

在京剧舞台上，演员们巧妙地运用歌唱、口头表达及击打等多重技艺，将人物性格、心理波动以及所处故事背景的相关性生动地展现给观众。同时，所营造的表演意境使得人物形象更加丰满鲜活。例如，演员通过精细的面部表情、肢体语言和嗓音，精彩绝伦地展现人物内在情感，唤起了观众的情感共振。同时，创造的舞台氛围也促进了人物之间的情感纽带^[1]。

2.2 意境的营造有助于凸显故事情节

京剧作品之灵感，多源于历史传说、民间习俗或日常生活。通过人物之间的纷繁互动及精心编排的故事情节，展现了丰富多彩的社会生态。在周密的布置下，包括布景、器物、装束等细节，表演者得以逼真地呈现故事所处的时代背景与历史环境，使观众如同亲临其境。同时，独特表现艺术氛围的营造，进一步增添了情节发展的魅力，提升了观众的欣赏乐趣。

【作者简介】陈乙畅（1978-），女，中国江苏淮安人，二级演员，从事京剧表演研究。

2.3 意境的营造有助于传承和弘扬传统文化

京剧,作为我国传统戏曲艺术的璀璨明珠,具有举足轻重的地位,深藏着丰富的历史文化底蕴。在这门艺术形式中,意境的运用既展现了中华美学的核心要义,又揭示了其时代特色。通过营造戏曲的艺术氛围,使观众更能深刻体悟到京剧所蕴含的中国古典文化精髓,从而强化对民族尊严和文化自信的认同。同时,营造此类艺术氛围有助于实现传统戏曲与现代审美趣味的有机结合,为京剧赋予更为丰富的现代气息和魅力。

3 京剧表演的意境营造策略

3.1 色彩运用

在京剧这一舞台艺术领域,色彩运用的重要性不容忽视。演员们通过脸谱、戏服以及舞台道具的精致搭配,得以生动地塑造角色的性格特点和社会地位。这种色彩配置不仅令人愉悦,更能助力观众深入理解角色的精神世界和剧情发展。在京剧艺术中,戏曲脸谱通过独特的色彩和纹样展现角色的性格特质与命运轨迹,例如,红色象征忠诚,黑色代表坚毅,而白色则通常揭示人物的狡诈本质。观众得以通过这样的色彩配置迅速识别出角色的性格与身份,同时面部彩绘设计彰显了京剧艺术家在塑造人物形象过程中的独特见解与美学追求^[1]。

在京剧艺术中,服装不仅仅是展示色彩的关键途径。表演者所着之衣必须得体映射其角色的特质与社会地位,同时还要和剧中的情节以及时代背景相协调。在古装剧中扮演皇上和公主等人物,往往会身着璀璨的龙服,头顶饰有宝石的冠冕,以此显现其尊贵的社会地位,而扮演英勇的民族英雄的演员,则装扮得较为简朴,身披戎装脚蹬草履,强调了英勇和豪情。观众可以透过不同的服装风格与色彩,更加深刻地理解角色的个性以及其所生活的历史背景。

在京剧中,道具同样承载着丰富的色彩意义。兵器、生活器具和戏剧场景的色调选择能体现与角色的关联,比如帝王坐骑经常采用金色点缀,代表着一种无与伦比的统治力量;而士兵手中之剑与枪矛之锐利,隐喻着他们高超的战斗技能。这些物品的色彩搭配和构图都紧密关联人物性格和剧情发展,为观众展现一个丰富多彩的人物世界。

在京剧中,色彩还是传递情感的重要手段。通过运用对比鲜明的色彩如红色和黑色、蓝色和白色等,演员能够表达各种情感如悲伤、愤怒和忧郁。例如,红色和黑色的交织可以展现复杂的情绪波动;当蓝与白的色彩搭配在一起时,便能够显现出愤怒与失望的情绪,色调变幻不但提高了演出的美学价值,同样也有助于让观众更加贴切地体验到人物内心的波动。

3.2 乐曲的配合运用

“唱念做打”为京剧表演的核心要素,其和谐呈现离不开乐曲的辅助。乐曲的作用主要包括六个方面:引导、承

载、支撑、包裹、衬托及铺垫。这些功能旨在描绘角色生活背景,营造舞台氛围,与演员表演相互协调,使观众情感更为丰富,表演流畅自然,进而提升舞台艺术效果及戏剧呈现能力,营造出浓厚的舞台气息。

音乐类型包括序曲、中场、结束、感人旋律、舞步配合、歌词配合及敲击乐配合等。京剧会根据表演内容选择恰当的旋律搭配,具有较大的弹性和多元化,如《贵妃醉酒》中的《万年欢》曲调,与杨贵妃的舞步相结合,展现了杨贵妃的内心世界,营造出尊贵优雅的意境。《生死恨》则描绘了韩玉娘梦中见到程鹏举任职新职位的情景,情绪波动不定,营造出虚构梦境般的意境^[1]。

在各类剧本中,相同乐曲元素可创造出各异的环境,在京剧的唱腔、舞台布局、故事推进、角色情感波动及环境渲染等方面,都能发挥调控与平衡的作用,乐曲的协同作用是营造京剧表演意境的关键所在。

3.3 舞台布置

京剧舞台装饰的艺术呈现独具一格,其主要特点为简洁明了,旨在凸显演员表演主题,助力观众深入理解角色。在颜色搭配与道具选择方面,演员应高度重视,以提供更佳的观赏体验。

首先,舞台布景方面要求严谨,常选用单一色调如红、黑、白等,与演员服饰色彩形成鲜明对比,使观众注意力集中于演员身上。同时,舞台布置需与剧情发展相契合,如战斗场景可呈现烽火连天的战地,皇家氛围则展示壮丽皇宫建筑,舞台背景与表演主题紧密结合,共同营造完整故事氛围。

其次,京剧舞台设计中道具选用至关重要。为使观众深入了解角色特质与身份,需选用具有象征意义的道具,如武器代表坚毅,扇子寓意文雅。此外,道具需与角色动作及表情相互配合,提升演出真实感。演员表演过程中,可根据需求选用物品,如挥舞的剑、扇子等,都为演出重要组成部分,为观众带来视觉享受。

最后,灯光在京剧舞台设计中也具有重要作用。舞台灯光的应用,旨在营造表演氛围,起着举足轻重的作用。早期舞台灯光设计,主要局限于全场光照或特定情景的运用。然而,随着时代发展,电力、电脑科技及照明设备的不断进步与更新,舞台照明的丰富性和影响力得到显著提升,对京剧表演效果的优化产生了重要影响。灯光并非仅限于描绘景色、展示四季变化和自然现象,更能深入塑造人物情绪的波动。通过多元化的灯光呈现,利用光线与影子的交织,再现日常生活,进一步凸显演员表演,同时营造出不同的时间和空间环境,深度揭示人物特性,重构故事情节,都是推动剧情发展的关键元素。虽然京剧的舞台设计存在局限,表演场地需置于观众视线之中,但灯光的运用揭示了艺术呈现的无限可能。灯光的亮度与色彩变换,能够激发观众的情绪与创造性,提升观赏体验,虽然灯光本身无生命,却为京剧表演注入了更为优雅的艺术气息。

3.4 动作设计

在京剧表演中,演员的身体动态起到至关重要的作用,不仅传递出人物的精神内核,同时还彰显了人物的社会身份与独特气质,是表演的核心手段之一。首先,京剧的舞步严谨、细腻且富有活力;演员在展示过程中,必须遵循预定的舞蹈规范,包括身姿、脚步及手语等,以确保舞姿的和谐与统一。此外,京剧表演中的肢体语言需表现出强烈的气势,因为许多角色,如斗士、将领等,皆代表着勇敢无畏与卓越技艺。因此,演员在塑造这些角色时,需通过细腻且富有张力的姿态,展现出气宇轩昂与坚定不移的精神。其次,身段造型在京剧舞台上能够揭示人物的心理活动。通过精细雕琢的身体表达,演员能够呈现出人物复杂的情感状态,如愤怒、忧伤、喜悦等。例如,在表现愤怒时,演员可通过剧烈鲜明的身体语言展现人物的怒火;在表达悲伤时,演员则运用温和和沉重的身段传递人物内心的痛苦;而在诠释喜悦时,演员可通过欢快轻快的肢体动作表达人物心中的喜悦。最后,姿态行为在塑造角色身份与性格特征方面具有决定性作用。在京剧艺术中,不同角色扮演者各具特色的身份与性格,而这些性格差异往往通过不同的姿态动作展现出来。武生行动敏捷且具有力度,源于演员常饰演的英勇战斗形象;文生则展现出典雅、绰约的仪态,这种风采来自常饰演的文贤书生、风流人物等形象。正是这些独具特色的行为举止,使观众能够更加深入地了解并区分各个角色的特点与风貌。

3.5 唱腔表现

京剧的演唱风格独特,融汇了热烈雄壮与深沉精致之美,能够精准展现角色情绪波动及内心世界。在京剧舞台上,演员凭借独特唱腔,生动诠释角色情感与思想,使观众如临故事现场,深刻体验角色心情变化及喜怒哀乐。鲜明音乐节拍是京剧魅力所在,演员需遵循音乐节奏展现行为与表情,实现与音乐和谐一致。这种节拍体验既能调控观众心境,也能让观众更深入参与表演,感受角色情绪跌宕。

此外,京剧演唱风格具有深厚表现力,通过音高、音质、音量的变化揭示角色性格与心理状况;激昂歌声展示勇敢豪放,温和细腻歌声传达温柔悲痛。多样化的展示方式使唱腔成为刻画角色特质与情绪的重要途径。唱腔艺术品质卓越,旋律优美、节拍明晰,融音乐与戏曲于一体。演唱过程中,演员需充分发挥表演才华,将唱腔、身体语言及面部表情融为一体,展现角色魅力,艺术融合使京剧唱腔成为独具特色的艺术形式。

3.6 情感交流

在京剧表演过程中,演员与观众之间的心灵交流至关重要,此类互动并非仅限于口头沟通,而是在很大程度上取决于眼神接触、面部肢体语言以及肢体动作等非言语方式来传达。首先,在京剧艺术中,眼神至关重要。表演者通过其眼部表情的巧妙运用,生动地展现了角色的深层情感,无论是怒气、忧伤还是欢乐。例如,愤怒时目光坚定有力,悲伤时眼神温柔含泪。借助这些方式,表演者传达角色情绪,使观众对角色内心有更深入地理解。其次,面部表情在京剧表演中也至关重要。演员通过面部表情展示角色心理波动,如忧郁的神态、欢乐的笑容等^[4]。例如,面对困难时神态坚定,成功时愉悦光彩,使演员能够展现角色情绪变化,让观众深刻体会角色情绪波动。最后,身体动作在京剧表演中同样起着关键作用。演员利用身体动作揭示角色个性和情绪,如挺直腰板、低下头部、垂下肩膀等。例如,自信时身体动作坚定稳固,害怕或焦虑时表现出退缩。通过这些手段,表演者展现角色性格和情绪变化,使观众对角色精神世界有更深入地领悟。

综上所述,在京剧表演中,演员与观众之间的心灵互动至关重要。通过眼神、面部表情和身体动作等手段,表演者展现角色内心世界,使观众对角色产生共鸣,达到深刻理解。

4 结论

京剧的创作手法丰富多样,既涉及外在审美效果,又深入至情感传递的层面。表演者凭借生动的演绎,将各类故事呈现得栩栩如生,使观众全情投入,沉浸在艺术世界中。作为中华文化瑰宝的京剧,其魅力并非仅在于肤浅的美感,更在于对历史英雄及其事迹的颂扬,这种艺术理念唤起了华夏子孙的民族自尊心和强烈的爱国情感。京剧表演者应立足于当前社会环境,创作出更为深厚和多样的舞台风貌,从而凸显其在现代社会文化中的重要地位。

参考文献

- [1] 上善,王耀民.京剧表演的意境营造技巧研究[J].戏剧之家,2023(30):16-18.
- [2] 张琪斌.浅析京剧表演的意境营造[J].戏剧之家,2022(16):46-48.
- [3] 汝鑫淼.浅谈戏曲表演美学原则[J].参花(下),2021(12):49-50.
- [4] 王云峰.论京剧表演艺术中的程式美与舞蹈美[J].艺术大观,2023(28):94-96.