華語小學堂 Chinese Wonderland

第十一課 京劇

京劇·又稱京戲·在台灣稱平劇、國劇·其融合了中國特色戲曲的精華·而在十九世紀中期的北京逐漸形成·之後成為富中國傳統文化特色的獨特表演藝術·在清代尤其繁盛·名列於中國五大戲曲之一。

京劇之所以受到青睞,主要因其有別於一般的表演形式。京劇注重形式表現,特以誇張 又細膩的手法表現其獨特的審美觀,也因此成功跳脫出一般漢族民間的藝術呈現。當然,儘 管京劇被視為「國粹」,如此另類的表演也會因難以被人聽懂而被質疑不具當代文化的代表性。 一般可以從幾個層面來認識京劇:

- 1. **男扮女裝一**初期是因歷史觀念對女性的綑綁·而使男性逐漸成為舞台上唯一的表演者;後來也是因為男性模仿女性姿態時所創造出的獨特韻律美感和效果·使得戲曲上採用男扮女角的方式慢慢為人所樂道。
- 2. **四行當一**中國戲曲以「行當」來指戲劇中的人物類型,根據不同類型的角色而有特定的藝術呈現樣式。京劇的行當主要分有四大類:生、旦、淨、(末,後期已與「生」合併)、丑。其分別代表男主角、女主角、性格明顯的男性「花臉」角色,和專門扮演容貌醜陋、性格滑稽或奸詐險惡的丑角。
- 3. **臉譜一**京劇運用上古時期宗教舞蹈中一種以誇張的臉部化妝來詮釋人物特性的方式 來表現戲曲中各種角色。各種角色特性主要以顏色作為區分:紅色代表忠義,黑色代 表勇猛,藍、綠色代表草莽,黃色、白色代表奸險邪惡,而金、銀色代表神祕。
- 4. **行頭一**即所謂的服裝道具。京劇在人物的服裝道具上尤其講究,誇張的配件不僅是要營造場景情境和人物的氣勢,更是表現人物動作銜接時所展現的線條美。
- 5. **程式一**京劇最特別的就是它將劇中的表演不僅是人物裝扮、動作、表情、甚至是歌曲唱腔等都做了完整的程式設計。「唱、念、做、打」,也就是「演唱、口白、腳步、武術」是四種京劇主要用以傳達戲劇內容的方式。透過嚴格安排的模式,觀眾得以清楚了解戲劇的走向及所要傳達的內容。

另外,京劇的故事題材也著重在反抗當代社會潮流的歷史事件上,著名的經典戲碼有: 霸王別姬、白蛇傳、穆桂英掛帥、杜鵑山及楊門女將等。種種「吸睛」的設計,除了捧紅了許多「角兒」,也使其被列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」。

華語小學堂 Chinese Wonderland

資料來源:

- 1. 京劇一百度百科
- 2. 京劇一維基百科
- 3. 國光劇團一京劇行當
- 4. 中國京劇

相關網站/影片:

- 1. 京劇紀錄片
- 2. 京劇一《霸王別姬》
- 3. 交響京劇一《楊門女將》

