

当代红色粤剧题材中武生行当的舞台表演艺术研究

吴 龙 俄 丹

肇庆学院 广东肇庆 526060

摘要：本文聚焦当代红色粤剧题材中武生行当的舞台表演艺术，从表演特点、影响因素及创新发展三个维度展开研究。在表演特点层面，剖析武生行当在动作表演、角色塑造及与音乐节奏配合上的核心特征；在影响因素层面，探讨剧本创作、演员自身素质与舞台技术美术设计对武生表演的作用机制；在创新发展层面，研究现代艺术形式融合、观众审美适配及人才传承机制完善的实践路径。

关键词：当代红色粤剧；武生行当；舞台表演艺术

引言

粤剧作为国家级非物质文化遗产，是岭南文化的重要载体，而红色粤剧题材则是粤剧艺术与红色文化融合的重要体现，承载着传承红色基因、弘扬革命精神的时代使命^[1]。武生行当作为粤剧表演体系中的重要组成部分，以其刚健的动作、鲜明的角色塑造，在红色粤剧题材中承担着塑造英雄形象、传递红色精神的关键作用。随着时代的发展，当代红色粤剧面临着观众审美需求变化、艺术形式创新不足、人才传承断层等挑战，武生行当的舞台表演艺术也需在传统与创新的平衡中寻求突破。

一、当代红色粤剧题材中武生行当的舞台表演特点

（一）动作表演：武打技巧与身段运用

粤剧武生的动作表演包含丰富的武打技巧与独特的身段运用。武打技巧上，其动作涵盖拳脚功夫、舞刀舞枪等，且使用刀、枪、剑、棍等多种武器，每种武器的使用都需武生经过长时间练习，以保证在舞台上动作流

畅。这些动作经过精心排练和打磨，十分注重舞台效果，包括动作的美感、武器的运用以及与其他演员的配合等，都要达到出色的表演程度^[2]。身段运用方面，粤剧武生有着一系列本身段，如站相、台步、七星步、指掌、云掌、亮相、跑圆台、开门、拉山（云手）、上马及背供等，不同的身段展现出不同的人物状态和情感，在舞台表演中起到了丰富表演层次、塑造人物形象的作用。

（二）角色塑造：性格刻画与情感表达

在当代红色粤剧题材中，武生所扮演的角色大多具有鲜明的性格特点，如刚毅、侠义、机智等英雄豪气特质。武生演员需要通过深刻理解角色，运用肢体动作、神态表情以及声音表达来全方位塑造角色性格。在肢体动作上，或刚劲有力，或灵活敏捷，展现出角色的果敢与英勇；神态表情中，坚定的眼神、威严的面容等细节传递出角色的性格与内心世界；声音表达则通过洪亮、激昂的嗓音，突出角色的豪迈与正义^[3]。此外，红色题材中的武生角色往往承载着家国情怀、革命信仰等深层情感，演员需在性格刻画的基础上，细腻挖掘角色的情感层次，既要展现角色在战斗场景中的坚毅不屈，也要传递角色在情感冲突中的真实状态，如对战友的牵挂、对革命事业的忠诚等。

（三）与音乐节奏的配合：锣鼓与唱腔的呼应

音乐在粤剧表演中是至关重要的元素，它为观众营造氛围的同时，也帮助演员找到表演的节奏感。对于武生而言，与音乐节奏的配合尤为关键，这一配合需紧密围绕红色题材的情感基调与剧情发展需求展开。锣鼓在粤剧表演中起到调节场面节奏、以音响烘托表演、发挥演员动作感染力和特定场面气氛的作用。在红色粤剧的

基金项目：广东省教育厅2025年度广东省普通高校特色创新类项目“当代粤剧红色题材作品的舞台呈现方式与传播发展研究”（编号：2025WTSCX101）；2024年度肇庆学院青年项目科研课题“数字人文视域下红色经典粤剧题材的传承发展路径研究——以肇庆市粤剧团《四个银元》《独立团长》为研究对象”（编号：QN202405）。

作者简介：

吴龙（1990.01--），男，满族，四川江油人，博士，讲师，研究方向：声乐演唱与教学、粤剧传播与发展研究。
俄丹（1992.05--），女，汉族，甘肃庆阳人，博士，讲师，研究方向：舞蹈编导与教学、粤剧传播与发展研究。

战斗场景中，急促的锣鼓点能够增强紧张氛围，武生的武打动作需与锣鼓节奏精准契合，通过动作的快慢、力度的强弱呼应锣鼓的变化，凸显战斗的激烈；在抒情场景中，舒缓的锣鼓节奏则为武生的情感表达提供支撑，演员可通过身段动作的放缓、神态表情的细腻化，传递角色的深沉情感。

二、影响当代红色粤剧题材中武生行当舞台表演的因素

（一）剧本创作：故事内容与角色设定

剧本创作是影响武生舞台表演的基础因素，其质量直接决定武生表演的方向与深度，尤其在红色题材中，剧本需兼顾历史真实性与艺术表现力。故事内容为武生的表演提供了背景和情节框架，当代红色粤剧题材的故事通常具有鲜明的时代特征和主题，如革命历史、英雄事迹等。这些故事要求武生的表演能够贴合故事的时代背景和情感基调，通过表演推动情节发展，例如在革命战争背景的故事中，武生需通过动作、神态展现角色在战争环境中的生存状态与战斗意志，与故事的紧张氛围相匹配。因此，剧本中的角色设定对武生的舞台表演起着引导和规范作用，高质量的剧本能够为武生提供丰富的表演空间，激发演员的创作潜力，而不合理的剧本则可能限制武生表演优势的发挥，影响整体艺术效果。

（二）演员自身素质：基本功与表演经验

演员自身素质是武生舞台表演成功与否的关键，直接决定其能否准确把握红色题材武生角色的核心特质，展现表演艺术的魅力。扎实的基本功是武生进行表演的前提，武生需要具备良好的身体素质，包括力量、速度、柔韧性和协调性等，以完成各种高难度的武打动作和身段表演，如在红色题材的战斗场景中，演员需凭借过硬的腰腿功、把子功，展现流畅且富有力量感的武打动作，凸显英雄角色的英勇。同时，对武打技巧、唱腔、念白等专业技能的熟练掌握也至关重要，红色题材的唱腔要求演员具备较强的嗓音控制能力，以传递激昂的情感，念白则需清晰有力，符合角色的身份与性格。

（三）舞台技术与美术设计：布景、灯光与服装

舞台技术与美术设计为武生的舞台表演提供了重要的外部支持，其设计效果直接影响观众对红色题材武生角色的认知与情感体验，需与武生表演、红色主题形成协同效应。布景能够营造出表演所需的场景氛围，如战争场景、生活场景等，帮助武生更好地融入角色，也让观众更易理解剧情。在红色粤剧的战场场景中，布景可

通过模拟硝烟、战壕等元素，构建真实的战争环境，武生演员在这样的布景中表演，能更自然地进入角色状态，展现战斗时的紧张与坚毅，观众也能通过布景快速代入剧情。灯光的运用可以突出武生的表演重点，通过明暗、色彩的变化来增强表演的层次感和戏剧性，在表现激烈的战斗场面时，强烈的灯光效果可以烘托出紧张的氛围，聚焦武生的武打动作，凸显角色的英勇。

三、当代红色粤剧题材中武生行当舞台表演的创新与发展

（一）融合现代艺术形式，运用舞蹈、杂技等元素

在当代红色粤剧题材武生行当的舞台表演创新中，融合现代艺术形式是重要路径，其中舞蹈与杂技元素的合理运用具有显著实践价值，且需以红色主题为核心，实现传统与现代的有机融合。从艺术逻辑来看，现代舞蹈的动作语汇与粤剧武生的传统身段存在共通的肢体表达属性，二者的融并非简单叠加，而是基于红色题材的主题需求进行有机整合。现代舞蹈注重肢体的延展性与情感的细腻传递，将其融入武生表演时，可优化传统武打动作的衔接流畅度，例如在表现角色行军、潜伏等非激烈对抗场景时，通过现代舞蹈的韵律感调整身段节奏，既能保留武生行当的刚健特质，又能增强动作的叙事性与感染力，让观众更直观地感受到角色在行军过程中的坚韧与潜伏时的谨慎。杂技元素的引入则需遵循“服务角色”的原则，其核心价值在于通过专业技术提升表演的视觉张力，而非单纯追求技巧炫示。在红色题材中，武生常需塑造经历艰苦斗争的英雄形象，杂技中的平衡技巧、肢体控制技巧等，可用于表现角色在特殊环境下的生存状态与意志品质，如通过精准的肢体平衡动作展现角色在悬崖、峭壁等危险场景中的坚毅，这种融合既符合红色主题对英雄形象的塑造需求，又能突破传统武生表演的形式边界，为观众带来全新的审美体验。

（二）适应新时代观众审美需求，改编故事并调整表演风格

新时代观众的审美需求呈现出多元化、个性化与情感化的特征，这要求当代红色粤剧题材武生行当的舞台表演在故事改编与表演风格调整上进行针对性创新，以实现红色文化的有效传播。在故事改编层面，核心逻辑是在尊重红色历史内核的前提下，优化叙事结构与内容表达，以契合当代观众的认知习惯与情感共鸣点。传统红色粤剧的故事叙事多以线性叙事为主，侧重展现历史事件的发展脉络，而新时代观众更关注角色的内心世界

与情感成长，因此故事改编需增加对武生角色心理活动的挖掘与呈现，通过设置符合角色身份的情感冲突与成长弧线，让英雄形象从“符号化”走向“立体化”，例如在展现革命英雄的战斗经历时，不仅呈现其英勇无畏的外在表现，还需通过细节叙事展现角色对家人的牵挂、对信仰的坚守等复杂情感，使角色形象更贴近当代观众的情感认知，避免英雄形象因过于“完美”而与观众产生距离感。在表演风格调整上，需以“传统为基、创新为翼”，在保留武生行当核心表演技法的基础上，优化表演的节奏与表达方式。传统武生表演的节奏相对舒缓，部分身段动作与唱腔设计具有较强的程式化特征，新时代观众对表演节奏的敏感度更高，因此需适当加快表演节奏，简化部分过于复杂的程式化动作，同时增强表演的互动性与代入感，例如在武生的念白设计上，适当融入当代语言的表达逻辑，使台词更通俗易懂，在动作表演上，通过强化肢体语言的表现力，让观众更直观地理解角色的情感与意图。这种调整并非对传统的背离，而是在新时代语境下对红色粤剧武生表演艺术的再创造，其目的是通过提升表演的可感知性与情感共鸣力，增强红色粤剧对新时代观众的吸引力。

（三）完善人才培养与传承机制，加强业内交流

人才是当代红色粤剧题材武生行当舞台表演艺术传承与发展的核心载体，完善人才培养与传承机制、加强业内交流，是保障这一艺术形式持续发展的关键举措，也是实现红色粤剧艺术代际传承的重要保障。在人才培养机制建设方面，需构建“院校教育—剧团实践—名家指导”三位一体的培养体系，从基础训练到专业提升形成系统化的培养路径。专业院校作为人才培养的基础阵地，需优化课程设置，在保留腰腿功、把子功、毯子功等传统武生基本功训练课程的基础上，增设红色文化研究、现代艺术理论、舞台技术应用等课程，使学生既具备扎实的专业技能，又能深入理解红色题材的精神内涵与现代艺术的创新理念，避免学生因缺乏对红色文化的认知而无法准确塑造角色。在业内交流层面，需搭建多

元化的交流平台，打破地域与剧团的界限，促进不同地区、不同风格的武生演员之间的艺术交流。交流形式可包括专题研讨会、表演工作坊、跨剧团合作演出等，在研讨会上，演员可围绕红色题材武生表演的创新思路、技艺难点等问题展开深入探讨，分享各自的实践经验，共同探索解决行业发展中的共性问题；在表演工作坊中，通过共同排练经典红色剧目片段，相互学习不同的表演技法与风格，丰富自身的表演体系；在跨剧团合作演出中，通过联合创作与表演，实现艺术资源的整合与优势互补，推出更具影响力的红色粤剧作品。这种业内交流不仅能促进武生演员表演水平的整体提升，还能推动当代红色粤剧题材武生表演艺术形成多样化的发展格局，为其长期发展注入持续的活力。

结束语

本文通过对当代红色粤剧题材中武生行当舞台表演艺术的系统研究，明确了其在表演特点、影响因素及创新发展方面的核心内容。研究表明，当代红色粤剧武生行当的舞台表演需以传统武打技巧、身段运用为基础，结合红色题材的精神内涵，通过精准的角色塑造与音乐节节奏配合，传递红色精神；剧本创作、演员素质、舞台技术美术设计作为关键影响因素，共同决定表演的最终效果；而融合现代艺术形式、适配新时代观众审美、完善人才传承机制，则是武生行当实现创新发展的必由之路。

参考文献

- [1] 杨欣怡. 非遗活态传承视域下地方戏曲的创新发展路径研究——以梧州粤剧为例[J]. 大众文艺, 2025, (19): 10-12.
- [2] 刘彦君. 在苦难中崛起粤剧《红头巾》的人物塑造[J]. 中国戏剧, 2025, (10): 10-11.
- [3] 周泽宇. 粤剧的保护、传承与弘扬探究[J]. 中外文旅交流, 2025, (12): 164-166.