

浅谈京剧武旦艺术

段甜甜 宁夏演艺集团京剧院

我从事京剧事业已八年，2008 年从宁夏艺术学校京剧班毕业，主攻“武旦”。作为京剧事业的一名工作者，我深深为京剧艺术的博大精深和那种震撼力而感动。在这里我将自己从事八年武旦演员的体会和认识做一些初步探讨。

戏曲表演是一种程式化、戏剧化的表演形式，是综合唱、念、做、打多种表现手段，来创造舞台形象的综合艺术。当中武戏又是戏曲艺术的重要组成部分。而京剧中“武旦”这一行当，对于演员的各方面素质要求也是很高的，首先要掌握一定的技术、技巧，这些技巧能帮助学习武旦行当的演员塑造人物，但并不代表掌握了娴熟的技术、技巧就能塑造出一个生动丰满的京剧人物形象来。那么，怎样才能把戏演得更好，把剧中人物情感刻画得更深刻，使武打能够打出剧情、打出人物、打出神韵呢？在这里就以我学习过的一出《扈家庄》来作一简单介绍。

京剧《扈家庄》剧目取材于长篇古典小说《水浒传》，故事发生在北宋时期，梁山好汉攻打扈家庄，扈三娘擒得王英，后又被林冲打败的剧情故事。这是一出优美的小武戏。剧中的舞蹈动作相当复杂，唱念作打具重，动听繁重的唱段配合高难度的作功没有深厚的基本功，很难演得恰到好处。这也是一出传统刀马武旦行当的基础戏，前提基本功必须过硬，这不光指的是翻身、涮腰等。它包括了四功五法，四功：唱、念、做、打；五法：手、眼、身、法、步；样样不可缺！而这些基本功的技巧又都是为人物而准备的，为人物而设计。人物的性格和剧情的背景又离不开这些技巧。虽说它由这许许多多的技巧组成，但它不是单纯的卖弄技巧，这些技巧像是零散的珠子，它用一条线穿起来后，才能成为一串完美的项链。而只有把这些基本功的技巧熟练于自身，随心所欲时，才能更好的体现出勇猛、善战、美貌、且高傲的扈三娘这一人物性格。

比如：在她一出场起霸的时候，就给人感觉这个女人高傲非凡，不一般，体现出了她的傲气凛然，这个傲气体现的是内在，“出于内而行于外”。作为一名演员要想吸引观众的注意力首先眼睛得会说话，这不分任何行当。当然花旦用的会多一些，只能说每个行当与每个行当的表现方式不一样。花旦转眼睛的技巧多，那也是要表现出小花旦的人物性格、可爱、幼稚的心灵，而武旦更多用于武将身上，既然是出征打仗，在遇到敌人时，眼睛就得发挥出杀人的光芒。气息也不光只有文戏才用。武旦不光注重冲、狠、将气，同时也要放松、气不能总提着，这样会显得很僵硬，俗话说“文戏武唱，武戏文唱，”越是文戏越要显

得自然，反之，越是武戏越要稳，越要注重眼神和气息的运用。京剧里的念白是颇为重要的，每出戏都离不开，它不紧要把台词念清楚，更要念出内心的情感，行当的特点，年龄的差异，更重要的是剧情的背景决定了语速的快慢。扈三娘在报名时很明显的“忽听庄丁来报”比“正在花园游玩”的语速快，游玩与打仗是完全不同的两个情景，呈现给观众时也要让他们感觉到这样的变化，有种身临其境的感觉，才能够说明演员的作用。在他唱到“披挂整齐，凤翅飞……也顾不得临阵前万敌示威”，她左顾右盼，左一扭右一扭，眼神不是瞪着，而是一种蔑视的神态，内心是一种再多的人我也不怕你，我也能战胜你。武旦没有武功是不行的，但是光旦不武也不叫武旦。“喜迁莺”一段则是出庄观阵时的心情，在台口前左右两个同样的那套技巧，也就是一个蹲翻身加一个站翻身反面同样是一个反的蹲翻身和一个站翻身，两个都是翻身，而第一个蹲翻身的速度就要比站翻身的速度快，蹲翻身体现的是她的武艺高强，而站翻身则表现出了她的自然轻巧。所以勇猛、善战、英勇无敌、基本功过硬这是唱武旦具备的共性，个性就要演出你、我、他，而不是我自己。后见到王英的时候满以为梁山将都是英雄，但一见面，却看到了这么矮小的一个人物，所以扈三娘先是从左往右偏仰视，看到王英时一下看到底下，一个很大的反差，体现出扈三娘的内心高傲，在对战时，都是拿王英开心。在最后要下场时有个三招手的动作，内心的话则是来来来，小子，一会儿我就把你得住，这是心里的动作，眼神和内在的感觉得做出采。

通过扮演扈三娘这个人物，使我体会到程式化的必然性和规范性的重要。做为一名武旦演员不仅要把技巧做对、做好、更要做美，所谓这个美包括动作的标准，技巧的力度，节奏的掌握和气息的运用，这样才会呈现出美的效果，也就更能体现出这个人物。由于京剧的表现手段绚丽多采，技术性强，作为一个京剧演员，必须唱、念、做、打全面发展。既要能够丰富熟练地掌握京剧的表现程式，加以融会贯通更要能够结合剧情，角色灵活运用，进行艺术上的再创造，才可能有发展前途，才可能为广大群众欢迎喜爱。

作为一个京剧舞台上的演员，认识到京剧要发展，要随着时代前进，就一定要从理论上有所突破，在继承传统的表演艺术基础上，有所研究，探索创建新时尚，将京剧这个古老的国粹艺术发扬光大。