

谈谈京剧长靠武生

[麻立哲|文]

京剧武生是指在京剧舞台上扮演擅长武艺的男角色。分为长靠武生、短打武生、勾脸武生，还有扮演猴戏的武生等几类。长靠武生因为演的是将官，所以穿长靠（指背上插有四面靠旗的服装），头上戴盔，足穿厚底靴子，使用长柄武器，如枪、戟、长刀等，例如《界牌关》中的罗通使用长枪，《古城会》的关羽使长刀等；但也有少数长靠武生使用双锤、鞭等武器，如《火烧裴元庆》中的裴元庆就使用双锤。

优秀的长靠武生不仅基本功底要扎实，各方面的功夫都要好。一抬腿，最好能达到90度，脚尖基本能达到脑门部位。如《挑滑车》中高宠的“起霸”：人物一上场亮相后就是“三次抬腿”，这是起霸中的基本动作，好的演员三次抬腿都能达到很高的要求，才能博得满堂喝彩。长靠武生的圆场功要求也很高，跑起来身上的四面靠旗必须纹丝不动，如同“水上飘”。长靠武生因为要穿厚底靴，所以练圆场要下狠功夫，好演员整天都会把厚底靴穿在脚上，随时随地都要练习“压腿”和“跑圆场”。厚底靴有一定的重量，它的底部是由一层的纸张轧制而成的，靴底有高有低，高的有3寸多，低的有2寸，一般武生采用的是2寸5左右。穿厚底靴在练腿和圆场的同时也是在练脚下的硬功夫，因为在开打过程中，长靠武生要用自己的双腿和双脚来表现马上动作，所以双脚必须能达到随心所欲，即“快而不乱”，无论是打“小快枪”还是“大刀双刀”，都要求脚下生风，清晰可辨，这样才能充分表现某一人物武艺高强，才能让观众看清楚演员的“一招一式”。过去的老艺人要求头顶一碗水来练圆场，跑起来不能洒，洒了就要挨打。有的戏还要求穿着长靠能翻、打、扑、跌。如《火烧裴元庆》中的裴元庆，在最后表现裴元庆被火焚烧的痛苦时，他要从山上翻下。所谓的“山”一般是约三张桌子那么高的一个木架子，裴元庆站在上面，手拿双锤，身上的穿戴一样不少，从山上翻腾而下。紧接着他把锤丢掉，还要翻一排跟头，或“小翻”或“扔人”，然后又是“倒失虎”又是“扑虎”，还要“摔叉”，即两腿撇成一字型，飞起来再摔下去，其难度可想而知，但观赏起来这一套动作非常漂亮。好的演员每演到此，总会引发一阵掌声、叫好声。

《火烧裴元庆》这类戏可以说充分展示了长靠武生演员各方面的功夫和能力。前面裴元庆的“趟马”，表现了急行军场

面，同时也展示了演员的身段、表演，用行动向观众介绍了人物身份。中间有各种各样的“耍锤花”技巧，后面还有翻、打、扑、跌等高难度动作。但优秀的长靠武生演员在具备上述功夫技巧的同时，还要有更重要的一点，那就是要有大将的风度和气魄，工架要优美、稳重、沉着，这就是说演戏要演人物，要有塑造人物的魅力。虽然长靠武生演的是武戏，但如果你单纯卖弄技巧同样没有可看性，老一辈艺术家之所以提倡“武戏文唱”，是他们多年来对戏曲表演更深层次的总结。

《挑滑车》中的高宠

京剧《艳阳楼》的主要人物高登是个欺男霸女的花花太岁，他属于由长靠武生来扮演的勾脸武生，但这个戏里高登不穿长靠，而是穿箭衣，就是带有马蹄袖的长衫，腰中系大带。戏的前一部分箭衣外面再穿开氅（不系扣的袍子），后面开打时就脱了，他戴一种称为“扎”的胡子。有趣的是，这个人物的耳朵上还戴了一朵鲜艳无比的大红牡丹，比喻此人乃好色之徒。这出戏是典型的“武戏文唱”，是由武生前辈俞菊笙改进并创造的。这里面有个小插曲：早年间，《艳阳楼》的主角并不是高登，而是花逢春。著名武生俞菊笙领衔的春台班演出《艳阳楼》时，由俞菊笙主演花逢春，武花脸范福泰配演高登，深受观众喜爱。有一次范福泰误场，因无人替补，俞菊笙当机决定，由武生迟月亭扮演花逢春，自己则勾脸扮演高登。俞菊笙身躯伟岸、做派讲究、身段帅气，将原来头上戴的“棒锤巾”改为“打扎巾”，又将开打路数也做了调整和变动，增添了七星刀的武打套路。“锣鼓点儿”也进行了改进，采用〔一封书〕，即“大八大八大八，仓仓仓仓才仓才仓”这种鼓点儿不紧不慢，一招一式，攻防进退，清晰可辨，工架稳健。很能体现戏曲演员的“谱儿”和“份儿”，让人在欣赏时有种“很过瘾”的感觉。直到与花逢春打“大刀对双刀”时，“锣鼓点儿”才改为〔急急风〕“仓仓仓仓”节奏加快，气氛紧张，高潮陡起，层次分明。顿时，俞菊笙扮演的高登博得了满堂喝彩，叫好声此起彼伏。很显然，这个高登夺了花逢春的戏，花逢春倒成了配角。

俞菊笙的弟子杨小楼、尚和玉也出演高登。后来，厉慧良先生的《艳阳楼》也十分为人称道，他艺宗杨派，吸收尚派，对高登的塑造可说是精雕细琢、精益求精，在继承前辈特点的基础上有了更大创新。厉先生在把握人物内心世界的同时，更注意造型的优美，举手投足，洒脱飘逸。厉先生创造了一套“醉打”，节奏舒缓，情趣盎然。

厉慧良先生演的高登有三次上马动作非常精湛，每一次都会博得满场华彩。

第一次上马是高登要去逛庙会时，只见悠闲、得意的高登动作稳健、从容，表现出十足的气势和派头。他摸马的动作幅度很大，上马抬腿动作夸张洒脱，表现出高登“懒读诗书习拳棒”的自然生活状态。他把长靠武生所要求的手、眼、身、法、步和人物的神情结合在一起运用，见功见戏。

高登的第二次上马是在途中休息，听说庙会上有美貌娇娘，急着要去见。这时，他的“谱儿”“份儿”都不顾了。只见他一个转身抬腿，连连招呼带马；带马的把马带到后，高登因为迫不及待，免去了挂缰绳和扶马鞍，直接抓马鞭；跨腿上马，甩“扎”（胡子），转身两个小跨腿，一个小错步到台口亮相。随后一个打马的动作如同慢镜头：这时，只见人物的开氅（袍子）在身后飘了起来，整个人像老鹰抓小鸡一样，稍作停顿，然后如同庞然大物向前扑去。这时厉先生极好的圆场

京剧《挑滑车》剧照

功，在剑拔弩张之后，“嗖”的一下射了出去，又快又稳，直接“飘”到了幕条内，厉先生脚下生风，观众似乎都能感到呼啸的马蹄声。每演至此，台下必会掌声雷动。

高登的第三次上马，是抢了徐佩珠，徐母抓住高登拼命时。高登扭头一看，根本对这个老太婆不屑一顾。在“匡匡匡匡”的锣鼓点儿中稍一“推磨”，在“匡才匡”中的“才”里高登一拢扇子，胳膊略微一抬，最后“匡”一锣，老旦随即摔倒，充分表现了高登的盛气凌人和不可一世。这时的高登抢了人，得意洋洋上马时，厉慧良采用转身跨腿，“踹丫”变“探海”，随后耸身勒马，哼出一句：“不识抬举！”转身扬长而去。整套动作干净利落，绝不拖泥带水。

可见，优秀的戏曲长靠武生演员，的确需要扎实的基本功和超常的人物塑造能力，他们更需日积月累的勤学苦练，只有这样才能在舞台上焕发出夺目的光彩，才能有很强的表现力，带给观众回味无穷的艺术享受。

（责编：刘贤）