

借助武生技巧 塑造人物形象

范明岐 高海利 (石家庄市丝弦剧团 050000)

戏曲艺术源远流长,精彩纷呈。其艺术魅力不仅仅是悦耳的唱腔、富有韵律的念白和优美动人的舞蹈。更为独特的是武功技艺,那些扣人心弦的翻打跌扑,更是为观众喜闻乐见,武生们用高超的技艺来塑造人物,一个翻身,一个亮相,往往令人拍案叫绝,赞叹不已。各个剧种都有很多优秀的武生演员给观众留下了深刻的印象,而京剧界的大武生们更是给我们带来了诸多鲜活的舞台艺术形象,让我们年青的武生演员去观摩、学习和领会。那些优秀的表演艺术家们之所以能塑造出一个又一个动人的艺术形象,其根本就在于他们能巧妙地运用技巧,去恰如其分地塑造人物个性,从而赋予人物以鲜活的生命力。

“武生”是生行中侧重以武功技艺塑造英雄人物形象的行当,一般情况下有“长靠”、“短打”之分,两类武生扮演的人物各有不同,表演风格也各具特色:长靠武生身着硬靠、软靠或箭衣,穿厚底儿靴,多扮演将帅、寨主一类身份较高的人物,表演上注重展示角色的威仪、气度,动作中讲求功架、造型,亮相时追求雕塑美。因其气势大,故而亦常被称作“大武生”。大武生多为净脸俊扮,如《挑滑车》《长坂坡》《英雄义》等剧;但也有一些原本属于武净应上的角色,由前辈武生表演艺术家以武生的表演形式搬上舞台,故而形成了别具特色的“勾脸武生戏”,如《霸王别姬》的霸王《艳阳楼》的高登《铁笼山》的姜维等剧。

短打武生(一称“撇子武生”)身着短衣,如抱衣抱裤、夸衣等,大多穿薄底儿快靴或轻便打鞋。多扮演英雄豪杰、侠客义士或恶霸土豪等正反两方面的各色人物,如《三岔口》的任堂惠、《武松打店》的武松、《狮子楼》的西门庆,以及部分神话戏中的角色,如《闹天空》的孙悟空、《乾元山》的哪吒、《盗仙草》的鹤童、鹿童等,表演上讲求快、帅、美、漂,间或加一些“出手儿”等技巧和绝活儿。

无论主攻长靠或短打武生,都需要练就一身过硬的基本功。包括:腰功、腿功、毯子功、把子功、翎子功、甩发功,以及身形、功架等,都必须经过正规而严格的训练和长年不辍的刻苦练习,达到娴熟掌握、得心应手的程度。同时,还不能以偏概全,忽略了唱、念、做等方面的文戏功底。否则,就难以胜任武生表演行当的高标准和严要求。一代宗师杨小楼着重强调要“武戏文唱”。意思是要演人物,要用武功技巧来塑造人物。

一个好的武生演员,必须明确其表演的核心任务是演“戏”,是演“人物”,而不是卖弄武功技巧,更不是演杂技。也就是说要通过各种艺术手段,刻画有血有肉的艺术形象。在实际演出中,武功技巧的运用要服从剧情和性格的需要,该用什么技巧就用什么技巧,要贴切自然,恰到好处,决不能脱离剧情和人物,单纯为炫耀自己的一点本事而哗众取宠,在台上大搞“个人武艺展示会”。

如《挑滑车》中的大将高宠,他虽然是个王爷,且有很高的武艺,但自命不凡,有勇无谋,于是注定了他的悲剧命运。剧中,元帅命他看守大纛旗,他心中不服,又眼看着宋军壮士被金兵所追杀,纷纷败下阵来,他心急如焚,急于下山与金兵决一死战。此时演员身穿大靠,足穿厚底靴,以其过硬的腿功,娴熟的身段,在强烈而又急促的锣鼓声中,通过“走边”进行踢腿,跨腿,掏腿,“云手”转身,“蹁燕”,“翻身”等一系列武功技巧,表现他高超的武艺和急切的心情。同时,还要配上昆曲曲牌的唱腔,要求演员如同行云流水般边“舞蹈”,边“唱曲”,边“身段”,当唱到“恼得俺无名怒火发咆哮”最后一句时,演员起“飞脚”接“翻身”抖靠亮相,文乐武乐嘎然而止。演员的靠旗纹丝不动,充分表现出一个大将的英雄气概和与敌军决一死战的决心。

在“挑车”一场戏中,高宠已是人困马乏,势单力薄,为表现其顽强的战斗意志,此时演员通过“搓步”、“颠步”、“跪步”,“砍身”以及一个个跃起的“摔叉”来表现人物的体力渐渐不支,最终人物以“软僵尸”倒地,表示悲壮地被滑车压死。在这里,所有的武功表演无一不是高宠这一人物性格情感外化的表现。这些夸张的动作幅度,一来展示了演员的高超技艺,二来表现了高宠勇猛善战,视死如归的大将风范。

常言道:“戏不离技,技不离戏。”“戏”要通过规范、高超的技艺去表现,“技”要恰当地运用在人物塑造当中。如果背离了人物的要求,就显得单摆浮搁了,就会费力不讨好。常言说“生书熟戏”,观众去欣赏一出戏,往往最喜欢看这个演员是如何用技艺去塑造人物的,观众喜欢比较这个演员和那个演员的差别,当他看到这个演员精彩的武功技巧比那个演员运用的更加充分时,就一定会有情不自禁地叫起好来。

使用的。这就要求“鼓师”开发思维,勇于创新,根据导演的意图和音乐的需要,设计出新的符合剧情和剧中人物情感的锣鼓点。例如,在“找爹”一场中,老子深受大儿子“科学养爹”之害,装病住院逃走。儿子媳妇们四处找爹,他们气极败坏又无可奈何,迈着焦急又僵硬的步伐,依次出场。怎样烘托诙谐幽默的舞台气氛,怎样准确表达人物的内心情感,怎样符合舞台调度和演员的表演动作,怎样做到和现代轻喜剧风格的完美与统一,一系列难题摆在了创作者面前。在排练中几经周折,最后通过和导演多次斟酌商讨,利用打击乐特殊多变的特点和表现形式,决定用“木鱼”和“小云锣”自创的锣鼓点子来表现:XX台0|XX台0|X台X台|XX台0|(反复省略)。木鱼清脆的敲击声和小云锣飘忽不定的音响完美结合,在荒诞怪异的节奏和音响中,准确地表达了人物的内心情感和舞台气氛,令观众忍俊不禁,捧腹大笑。既巧妙地把人物引出了场,又把幽默诙谐的喜剧风格充分地

表现了出来,十分准确地渲染了舞台气氛。舞台调度和剧情发展的难题也迎刃而解。我们对传统锣鼓点的改革和创新,为该剧的音乐创作的成功立了一大功。由此看来,经过创新和改革,打击乐的潜力和魅力是无穷的。

现在的戏曲音乐趋于交响化,“三大件”为主的传统小乐队已成为历史,中西混合管弦乐队在新创作剧目中被广泛应用。打击乐的发展提高也迫在眉睫。历史告诉我们,任何艺术都不应该放弃它独有的手法和特点,艺术越是要创新,越是需要去寻根,只有在“根”的基础上发展,才会“根深叶茂”,才会更强大,更有活力。我想,只要是有利于人物的刻画,有利于剧情的发展,我们完全可以“出新求变”,在保持打击乐独特个性的前提下,开拓视野,勇于创新,以丰富戏曲打击乐的音乐语言,更好地体现它的独特魅力,使戏曲打击乐与时代同步,达到更美的艺术境界。