浅谈京剧武丑表演技法

○ 李志亮

传统京剧角色行当分为五大类，即：生、旦、净、末、丑。丑角虽居末位，也少有独挑的大戏，但因其表演风格幽默滑稽、亦庄亦谐，在整出戏中可以起到调节气氛、活跃场面的作用，因而深受观众的喜爱。人们常说："无丑不成戏"。这正说明了丑角在京剧艺术表演中所具有的特殊作用。

丑行又分"文丑"和"武丑"两支。"武丑"因多扮演性格机警、语言幽默、擅长武艺的男性人物，特别注重念白、各类翻跳跌扑跟头及把子功。在化妆上，因也有勾脸，与花脸行当有点相像。而花脸中的"铜锤花脸"俗称"大花脸"；"架子花脸"俗称"二花脸"；"摔打花脸"俗称"武二花脸"；故武丑又称为"武小花脸"或"武三花脸"。

随着京剧舞台艺术越来越不景气，愿意从事武丑这一行的人也越来越少，优秀的武丑人才更加匮乏，这对于京剧艺术的发展是非常不利的。其实，京剧武丑的发展前途是非常广阔的。尤其是现代流行的街舞，其繁多的新颖技巧、形体动作，多与武丑相通，可被直接或提炼后使用，这将使武丑在舞台上的作用大幅度提高。比如历来受广大观众欢迎的猴戏，可以想象，在添加街舞里新的技巧、形体动作后，将使猴戏的表演更加丰富，又为武丑所独有。这样就把原先武生、武丑两门抱的戏，变为武丑的专属剧目。再有如鬼戏等等，都非常适合武丑来表演，这就拓宽了武丑的表演空间，从而使武丑的表演艺术达到一个新的高度。

就武丑必须要掌握的技术功法而言，武丑文的方面主要是念白；武的方面有"把子功"、"毯子功"、"特技"、"杂耍"、各种"步法"等等。

一、念 白

武丑的念白有三种，即："韵白"、"京白"、"方言白"。如《时迁盗甲》的时迁，念的是"韵白"。《三岔口》的刘利华、《挡马》的焦光普念的是"京白"。《打瓜园》的陶洪、《徐良出世》的徐良念的是"方言白"。"方言白"由于地方色彩浓厚，故能给人留下深刻的印象。

由于武丑饰演的人物角色众多，有小到十几岁的孩童，大到耄耋之年的老者。有出身社会底层的农民、小偷、乞丐，也有绿林好汉、官府武官。即使饰演同一人物，在不同的戏中，人物个性也有所不同。所以，在念白的处理运用上，要与人物相符。其个性化的语气音色，才有助于更好地塑造人物性格，丰富人物形象。如《九龙杯》中的杨香武与《打瓜园》中的陶洪，同为老者，音

万方数据

色都要苍劲浑厚。但杨香武是位无拘无束、天马行空的草莽英雄，其性格爽直，火爆，因而说话急促，语音洪亮。陶洪是农民出身，念的是带有山西地方特色的方言白，虽然身有残疾，但因武艺高强，充满自信，其性格耿直憨厚、诙谐幽默，故念白要干脆，爽朗。再如时迁这一人物，未上梁山时，干着偷鸡摸狗的勾当，是一无赖混混，念白便应时时透着市井泼皮的特性。而在《时迁盗甲》中，时迁已为梁山将领，受命盗甲，念白就要庄重，故用“韵白”，以与其身份、剧情相符。

在武丑行当中，如果饰演的人物是戴"二挑"髯口的（俗称"倒八字"或"反八字"），又称“开口跳”（很多人认为武丑就是“开口跳”，这是不对的）。“开口跳”对念白的要求要高于武丑。由于“开口跳”饰演的人物大都快言快语，说起话来像机关枪似的又快又猛，因此念白必须要字字千钧，具有穿透力、还要有膛音。要达到这样的艺术效果，就必须苦练嘴皮子功夫。这种爽脆响亮的念白风格在“开口跳”戏中有比较突出的体现。如《连环套》“议事”一折，朱光祖开场白的第一句“我说这个众位英雄”，就必须拔高调门，放足音量，以丹田气冲上腭之势，盖住计全的尾音，送出口腔。这样能起到“聚集”的作用，先把所有的焦点集中到自己身上，然后再娓娓道来，观众也就能聚精会神地欣赏了。又如《九龙杯》“庆贺黄马褂”一场，杨香武几段经典的念白，必须要把竹筒倒豆子般脆亮的劲头念出来，让观众彻底地过瘾。要是把这场文戏唱“火”了，那后面的武戏就好唱了。有经验的武丑演员都知道，《九龙杯》最难唱的就是这场文戏。因此，以《九龙杯》这出戏来检验一个“开口跳”演员合格与否，当是最好的标尺。

二、把子功

把子功一般分为徒手和器械两种。徒手开打叫“手把子”。它的基本套路有：“手串子”、“拿法”、"走跤"、“摔跤攒”。“手串子”指套路对打，如“小五套”、“查拳”、“铁凤翅”、“金刚拳头子”等等。"拿法"是提炼于武术的擒拿，主要以"锁拿"腕、肘、肩、胯、膝等大关节来制约对方，适合于近距离的搏斗。在《三岔口》的夜战中使用。"走跤"是由两人以上配合完成的技巧组合，如"过包"、"转包"、"穿心前扑"、"捧提"、"坐肩提"、"跨肩"等。主要表现人物轻巧、灵活地在对手身上翻来扑去，轻松自如、如履平地的高超武艺。一系列连贯的技巧组合，让人赞叹不已。《盗银壶》中"店房"一场，邱小义与粘龙、木虎的武打就有"走跤"的表演。在雁荡山水战中也有“走跤”的表演。"摔跤攒"是一种群体性的武打，以一敌众。表演翻、打、跌、扑各种跟头。下手以不同的方式翻上，或"窜毛"、或"跺子扑虎"、或"出场龙头把"等，进行叠翻或对翻。其中“见面”翻较易，"不见面"翻较难。翻扑时谁也不等谁，这就需要严格把握节奏、找准舞台位置，显出严丝合缝的默契配合。“摔跤攒”在《九龙杯》一剧中就有。

器械开打叫“刀枪把子”。是对各种器械开打的总称。武丑在开打中常用的器械多为单刀、双刀、单刀拐。张春华先生主演的《九龙杯》一剧中就有一套"单刀枪"。那种武打的气势，有如疾风骤雨，但见刀光飞舞，布满了整个舞台。最后腾空一个"飞脚"，紧接着"一绕两绕削头"，异常凶狠，令人观之，既解气又提神，痛快淋漓。

"单刀两杆"即三股档。用于《白泰关》，前面一般先打单对，然后续二杆枪。在对打中要运刀如风，快而不乱；三人走马灯变换调度，让人眼花缭乱。不过还可以穿插刀花、枪花，使其更加繁复。《三岔口》中有"夺双刀"的对打。任堂惠空手对刘利华的双刀。该套把子动作并不花哨，但动作大开大合，任堂惠裹于刀中，闪转腾挪，处处透险。原本《时迁偷鸡》中打"双刀棍"，过于通俗，后来张春华先生演此剧，

万方数据

将之改为"单刀拐"，非常别致。

《三盗令》中有双匕首的武打。这是短兵刃，使用起来既凶狠、又轻巧，对打中动作短促、变化快捷。其"扎九枪"疾如风、五"飞脚"轻如燕，极具魅力。"峨嵋刺"是蒋平使用的兵器，用在《大破铜网阵》开打中。"峨嵋刺"是一种轻巧、灵便的器械，主要功能是刺，又能在掌中快速旋转。在现在对打设计的基础上，还可增加"背转"、"托转带转身"、"翻身带转"，并将之串连起来，成为一个组合，安排在把子的后半段。这样，就更有特色了。

峨眉刺、匕首枪这两套把子应是著名京剧表演艺术家张春华先生编创的。它不仅拓宽了武丑对器械的使用范畴，又为武打增色良多。其创新精神令人敬佩。在十演九龙杯中，双匕首这套把子有所改动。将原作前半段重复的开打改为打一番，这是值得肯定的。不过由于前面开打中使用了"串飞脚"，所以双匕首在结尾时再用"串飞脚"就重复了。此处可改用"滚背"、"翻身"、"单蹿子"接"360旋子"、"骗腿"、"砍身"、"蛮子"、原地"蹦子"两转身变"探海"压枪、"探海翻身"变"叉"、起"硬揽柱"踹枪"肘棒子"。这种将多种技巧串在一起，一气呵成表现出来的编排，其震撼力远非五个"串飞脚"可比。也特别适合武丑使用。另外，如"扎九枪"，自然不如扎"火风轮"好看，也是可以替换的。

另外，由于武丑人物有生性幽默的一面，因此也有以滑稽为主的开打。如：《打瓜园》里的陶洪，性格诙谐、童心未泯。在与郑子明的较量中，发现郑子明虽然勇猛，但不是自己对手，于是就想戏耍他，用一连串趣味性十足的动作，"逗"得郑子明团团转，也"逗"得观众忍俊不禁，哈哈大笑。

三、杂耍、出手

杂耍、出手这类表演历来是深受观众喜爱和欢迎的，也是武丑必须掌握的特殊技巧。如《闹龙宫》、《十八罗汉斗悟空》都有杂耍、出手。这需要武丑演员下苦功夫长期练习才行。

四、毯子功

毯子功又分"硬毯子功"和"软毯子功"。大跟头如"虎跳前扑"、"箭子小翻"、"出场"等属"硬毯子功"。"加官"、"案头"、"窜毛"、"爬虎"等小跟头属"软毯子功"。作为一个优秀的武丑演员，必须掌握各种跟头技巧。尤其是"小排头"。如《三岔口》里的"铁门槛"，跳得既要高，又要快，还要轻，非常不容易。再如《李慧娘》"见判"一折里小鬼的"掐葫芦蹦"（又叫"哈嘛蹦"）、"叠筋"、"连拨单提"、"串轱辘毛、前扑"等等。没有这些小排头，"见判"一折就要逊色不少。还有下高，从两张半上翻下（指两桌加椅子叠加的高度），没有过硬的功夫和良好的心理素质是不行的。在《三盗令》、《时迁盗甲》等剧都有下高。下高技巧有："云里翻"、"云里前扑"、"转身云里前扑"、"360"等等。不掌握这些技巧是无法扮演剧中人物的。

五、步法

武丑的步法与其他行当相比是最丰富的。如："飘步"、"蹲步"、"趟步"、"抖肩跑步"、"提胯步"、"晃身跷步"、"蹩腿步"、"晃腰步"、"翻身步"、"抖身步"、"矮子步"等等。其中"矮子步"最为人熟知。如《小放牛》结尾时，牧童追赶村姑下场，走的就是"矮子步"。这种"矮子步"的运用，充分展现了一个天真烂漫的小孩子在田野中无拘无束嬉戏的童趣。

"矮子步"中除了向前行走的步法外，还有两种其他的步法。即横走式的"分水步"和跳跃式的"雀行步"（俗称"打脚尖"）。

"分水步"不仅能表现在水中潜行，同时也能表现在陆地上飞驰。在《雁荡山》、《时迁盗甲》、《连环套》等剧中都有运用。它的基本姿势是：曲膝下蹲、开胯、踮脚、挺胸、拔背；行

万方数据

走时，要求双脚紧捌，双手配合双脚在胸前交叉晃动，脚快手慢，身子尽量保持在同一水平线上，切忌上下跳动。

"雀行步"表现人物的轻盈和灵动感。它跳跃性很强，可用于赶路、上下坡、嬉戏等场合。《时迁盗甲》中，时迁盗甲成功后，便扛着宝甲以"雀行步"下场。表现出他完成盗甲任务后的喜悦心情。它的基本姿势与矮子步相同；行走时，勾脚尖、踹脚跟、双脚交替上踢、速度由慢至快。

在饰演身患残疾的侏儒型人物，如：《扈家庄》的矮脚虎王英、《武松》的武大郎和昆曲《盗瓶》的冯茂时，需要"整矮子"，即在戏中必须始终蹲着走"矮子步"，不可站起来直立行走。这是非常累人的。所以，没有深厚的"矮子"功底，是难以胜任像王英、武大郎等这类角色的。

据说张春华先生在天津稽古社子弟班坐科时，每天要"耗"上一炷香功夫的"矮子"，"耗"完之后，还要跟在武生、花脸后面跑上几十圈"圆场"才能收功。这还不算，每天晚上他还给自己加夜功，头顶一碗清水，在劝业场的楼梯上，上下跑"矮子"。练就了深厚的"矮子功"！故此，在上海与盖叫天先生合作演出《武松》，饰演武大郎一角。"显灵"一场中，他在台口来回两排"矮子"，轻快如飞，垂在两鬓的"鬼发"随风扬起，真像一个孤魂在飘荡一般，赢得观众的阵阵掌声。

在"整矮子"的戏中还有一些较难的程式，如："矮子起霸"、"矮子拳"等。其中还包括很多技巧，如："矮子飞脚"、矮子旋子"、"矮子单提"、"矮子抢背"等。其实，"矮子单对"、"挡子"也都可以设计。比如把各种"矮子功"的翻扑技巧组合到对打中，必然极有效果。如《扈家庄》王英见扈三娘可以打双刀戟；王英与《扈家庄》女兵可以打群档子等。

六、特 技

武丑人物都是身怀绝技的。所以，在舞台上必须运用一些特殊技巧来展现他们的不凡身手。其中很多是借用杂技的爬杆技巧，单杠技巧；如：《酒丐》范大杯用的"顺风旗"、"卷帘儿"、"千斤坠"、"左右旱水"、"前后射雁儿"、"倒挂金钩"等。这种训练难度很大的特技，并非京剧规定的训练项目。需要武丑演员自己练习，京剧界叫"练私功"。当年，叶盛章先生排演此剧，一方面是为了突破传统，另一面也有借此招揽观众的意思。

再如《酒丐》中还有"空中飞人"的特技。说白了很简单：演员在戏服内穿一件皮制的马甲，上系钢丝，并连接在吊杆的滑轮上，由舞美人员用力一拉，就"飞"起来了。但因舞台表演非常逼真，令观众惊叫不已，从而取得很好的效果。在当时，这些"惊人之举"，是提高票房的有力保证。

《时迁偷鸡》中用"吃火"表示吃鸡的表演是非常写意的。用火纸叠成三角筒形，点着火，烧及一半，顺势往嘴里一塞，一边咀嚼，一边还要喷出烟和火星。这种表演每每都能赢得观众热烈的掌声。

以上所述，是武丑行当应具备的基本技法。但并不是说单单熟练地掌握它们，就能成为一个优秀的武丑演员。像叶盛章、张春华先生，他们在舞台上演绎了一个又一个活生生的人物，令人过目不忘。他们在继承传统的基础上不断创新，使武丑这个行当唤发出强大的生命力，推动了京剧发展的进程。这才是当之无愧的京剧表演艺术家！这也应是我们每个立志于武丑行当的演员终生追求的目标。所以，我们要努力学习，提高水平，使我们的表演逐步达到"以形传神，形神俱妙"的理想境界。

责任编辑：潘 英

万方数据