

京剧武生行当与清末民间武术的传承发展溯源

□ 长春师范大学体育学院 邓力

摘要 武生是京剧的重要行当之一,很多武生剧目都取材于清末民间的武林故事,武生表演中的很多武打元素也都取材于清末民间的武术流派。

关键词 武生 民间武术 传承发展 溯源

武生是京剧的重要行当之一,兴盛于清代末期,因为在京剧剧目中常常饰演精通武艺的角色而得名。京剧中的很多武生剧目都取材于清末民间的武林故事,武生表演中的大多数武打元素和情节都直接或间接地来自于清末民间武术的流派,武生也因为武术技艺高超、武打场面精彩而广受当时人们的推崇,一时间,清末京剧武生名角如雨后春笋般不断涌现。从很大程度上来说,正是清末民间武术丰厚的积淀滋养了京剧武生行当欣欣向荣的发展,同时,武生行当的繁荣也对清末民间武术的发展传承起到了不可替代的促进作用。

一、武生行当与民间武术的历史渊源

清代中后期,民间的反清教会力量逐渐壮大,在“反清复明”的旗帜指引下,很多民间的武术家纷纷走上抗清道路,发动起义抗击清政府的暴行。为了维护政局的稳定、加强自身统治,清廷开始对民间汉人习武进行严格的约束,明令禁止汉人习武,甚至汉人超过十人在一

固然是神圣不可侵犯的,然而,弱国无外交,没有足够的军事与经济力量为支撑,国家主权和利益只是镜花水月,根本无法得到任何保障。为了维护弱国的主权利益,吕海寰希望通过牺牲一些小的利益,来换取国际力量对于清政府的支持,以避免更大的侵略和压迫。但这对于已经病入膏肓的晚清政府来说,也不过是垂死挣扎而已^[9]。

四、主权至上的外交实践

甲午战争爆发时,吕海寰接任江苏常镇通海道一职。镇江交通发达,具有非常重要的战略意义,并驻有英美两国领事,吕海寰根据英领尚和平、美领最狡诈的特点,接之以礼、待之以诚,将忧患挑衅化大为小、化有为无。吕海寰上任前,中国军舰得知有美国货船,走私军火给日本,欲行检查却被美方无理拒绝,在旷日持久的对峙后,美货船借口货物和船体皆有损伤,向中国提出了高达数万两银子的赔偿,两国交涉多日均相持不下。吕海寰上任后,迅速查阅美国货船的索赔项目,并核查实际货款,很快驳回了货船虚假赔偿要求,仅支付了几百元停泊期间的利息损失,此事为他赢得了善办外交的美誉。不久,在泰州、江阴两地发生两起教案,英美领事竟然调动军舰进行恐吓威胁,同时提出了数十万两的巨额赔偿。吕海寰沉着冷静地据实力争,反复交涉,最后将赔偿金额缩减至八千两。同时,他还亲自登舰交涉,阻止英美海军登岸,保持了民族的尊严。《马关条约》签订后,将日本在中国生产制造的产品也视为洋货,在中国内地销售只需要交纳半税,吕海寰敏锐地意识到中国地方税收所面临的重大损失,立即密电总署,将其改为按正税之三倍缴纳,有力地维护了国家利益。

吕海寰任德国公使期间,义和团运动也在国内进行得如火如荼,教堂和各国使馆纷纷受到团民的猛烈冲击,爆发了著名的庚子事变。

起聚集,就可以被定为谋反。在这样的高压政策下,很多汉族的武术家为了自身安危,都选择了将武艺传给其他的少数民族,比如回族,这也是清朝末期回族武术家特别多的原因之一。而更多的汉族民间武术家们,一方面为了躲避清政府的迫害和追捕,一方面想把自己门派的武艺传承下去,就纷纷隐姓埋名改行做了京剧武生演员。在京剧演员身份的掩饰下,他们既可以广收弟子、传播武艺,维持自己武术流派的传承与发展,同时也可以以此为掩护继续从事抗清活动。

清代末期以来,统治日渐腐败,禁止民间习武的命令也逐渐松弛,民间武术随即蓬勃发展起来,各流派武艺呈现出百花齐放、竞相发展的良好局面。杨露禅、董海川、郭云深等很多武术名家先后涌现,社会上的追随者不计其数,而武术名家们行侠仗义、劫富济贫的传奇故事更是家喻户晓、路人皆知。由于清末民间武术的日益活跃,武林高手之间的精彩故事不断上演,《恶虎村》《连环套》《三岔口》等一大批反映绿林豪杰行侠仗义、抱打不平的京剧武戏剧目也不断出现在戏曲舞台上,并深受广大戏迷的喜爱和追捧。而要想真正演好这些“吃功夫”的武生戏、赢得观众的青睐,武生演员们除了要具备丰富的表演艺术之外,必须要精通各种武艺,否则就无法塑造出活灵活现的

1900年6月,德国驻华大使克林德夫在混乱中,为巡逻的神机营士兵开枪击毙,德国方面极为震怒。吕海寰在当时交通通讯极其有限的情况下,一直与国内的李鸿章、张之洞、盛宣怀等朝廷重臣保持着密切的联系,对事态的发展有着清晰的认识与了解,并将德国的情况及时反馈给清政府。此外,为了解其他国家对于庚子事变的看法和态度,吕海寰与中国驻其他国家的公使,如驻俄公使杨儒、驻美公使伍廷芳、驻法公使裕庚、驻英公使罗丰禄、驻日公使李盛铎等人频繁通信、通电,更全面快捷地掌握这些国家对于中国的态度,以站在国际环境的高度,来处理中国与德国和其他欧美国家的外交关系。八国联军获胜后不久,为尽快结束战争,也为了缓和与德国的矛盾,清政府派出醇亲王载沣为首的代表团出使德国,为公使克林德夫被杀害一事赔礼道歉。为了报复羞辱清政府,德国方面要求载沣在觐见时使用跪拜礼。事关国家形象与颜面,吕海寰反复与德方交涉,极力斡旋,终于将跪拜礼改为了西礼,维护了国体的尊严。此外,在卸任回国后,吕海寰还冲破重重阻力,督办了津浦铁路的修建;在日俄战争期间,吕海寰不仅力主开放东北,为抑制日俄的扩张产生了积极的作用,还成立了中国红十字会的前身——上海万国红十字会,为救治伤兵、难民,作出了巨大的贡献。应该说,吕海寰的主张和见解大多是为了维护清王朝的统治,具有一定的时代局限性,但其国家主权利益至上、恪尽职守的主张和精神,是极其难能可贵的,不仅在外交交涉中,发挥了重要的作用,即使在今天看来,也是非常具有积极意义的^[8]。

参考文献

- [1]李文杰.总理衙门总办章京研究[J].史林,2010(5).
- [2]刘超.吕海寰与清末国防迷略[J].安徽史学,2007(6).
- [3]罗玉.吕海寰外资思想与实践[D].湖南师范大学,2008.
- [4]郭双林.晚清驻外公使与义和团运动[J].史料月刊,2001(2).

武生角色。因此,当时北京的很多著名武生演员,如李春来、黄月山、俞菊笙等人,不仅京剧表演艺术丰富,而且都精通武艺,甚至很多武生演员本身就是武术名家。武生名家杨小楼本身就精通八卦掌,演起猴戏来活灵活现、惟妙惟肖,所以人们称其为“杨猴子”^[1]。绰号“活武松”的武生名家盖叫天武术修为极高,在一次演出《狮子楼》时,他刚要从二楼纵身跃下,却发现楼下的演员站错了位置,为了不压伤同伴,他急中生智、在空中突然发力向舞台的另一侧纵去,一瞬间躲开了同伴,其武功精湛程度可见一斑。

同时,清代以来,随着民间经济贸易的不断繁荣,镖局也逐渐兴盛起来,很多武术名家都亲自担任镖师。但是,随着清朝末期政局动荡,西方列强不断侵略,加之通商口岸的不断开放,西方的先进武器不断涌入,打破了镖师一统江湖的局面。很多镖局只要大量购买先进的西洋武器即可,不再需要雇佣大批精通武艺的镖师。因此,这些曾经驰骋江湖、威名远扬的镖师们,只好全部重新回归到了江湖之中,要么沦为街头耍枪舞棒的卖艺人,要么就此隐居、不问世事。因为武生演员表演时只需要念白,不需要唱功,只要身手矫捷、武艺精通即可,所以有相当一部分镖师们为了养家糊口,就干脆投身到了梨园,改行当起了武生演员,这些镖师们因为长期接触武林生活,而且身怀武艺,一旦饰演起武生来,不仅轻车熟路,在武打技巧上也远远超过了那些专业的演员。著名京剧老生泰斗谭鑫培,其祖上就曾经是一名镖师,谭鑫培青年的时候,因为变声期嗓子倒仓,无法上台表演,迫于生计也曾经到过北京丰润为大户做过看家护院的镖师。著名京剧武生泰斗李洪春的祖上也是世代习武,其曾祖父曾经是一名镖师,而且在鲁中道上颇有名气,人称“花鞋李三”。李洪春少年时就以祖传的十二只金镖和一口“三刃竹板刀”而称雄于南京的打通巷,鲜有敌手。由于镖师行业的逐渐冷落,青年的李洪春到北京投靠万胜镖局未果,一时间举目无亲、流落北京,生活困顿。偶然间,经人介绍到了著名京剧名家程长庚的“三庆班”做一名看门护院的武师,后来才得以进入“三庆班”学习武生戏,从此开始了自己的梨园生涯。

二、京剧武生行当对民间武术精华的吸收

京剧武生的武打特征十分明显,那就是逼真和勇猛,武生表演的一招一式皆要体现真功夫,容不得半点花拳绣腿。这就要求武生演员不仅表演经验丰富,更要有扎实的武学根基。所以,很多武生名家都将武术的实战招式融汇到武打技巧当中去,大力吸收民间武术的精华,融汇自己的表演艺术,形成自己独特的表演风格。

京剧北派武生的开山始祖俞菊笙,武打特点与众不同,动作急如暴风骤雨,招式快如霹雳闪电。他演武戏时仿佛上阵临敌一般,与配戏演员开打之后,招式剽悍异常,都是武术的真功夫,每到这时,同台的配戏演员都要十分小心地应付,一旦躲闪不及,时常会被误伤。他的武功直接来源于武术,时时处处都体现出自己的真功夫。他在出演《挑滑车》里的高宠时,将原来的道具大枪换成分量更重的铲头枪,这种铲头枪不仅分量足,而且外表十分勇猛。每次俞菊笙要出演《挑滑车》时,只要他将那杆大铲头枪往戏园子的门外一立,观众立刻就知道他要演出此戏,随即万人空巷、座无虚席。

著名的武生名家杨小楼更是喜欢钻研武术,擅长广泛地从各派武艺中汲取艺术营养,并将这些武术精华运用到自己的武打技巧之中,更好地表现人物、衬托剧情。杨小楼表演武戏时,动作急如旋风一般,往往观众还未看明白,他的招式已然收束。他出演《霸王别姬》里的霸王时,在进山口与彭越对战,杨小楼只是用手中的大枪轻轻一

拨,饰演彭越的演员就是一个趑趄险些摔倒,正所谓“霸王马前无有三合之将”^[2]。杨小楼年轻之时曾经系统地学习过八卦掌,步入中年后又练习过通臂拳和六合枪,他把这些真功夫不露痕迹地吸收到他的武打技巧之中。对于八卦掌中典型的扣步、摆步、跨步等,他都能灵活掌握,可以做到进退自如,身旋灵巧,丰富了自己走圆场时的技巧。他将“六合枪”的一些精彩招式也融合进了自己的武打技巧之中,霸王枪中的刺、挑、兜、盖等招式,无不包含着“六合枪”的实用技法。杨小楼一旦开打起来,有时看似招式缓慢,实则以准取快,展现出一种雄浑的武术之美,每次在演出擅长的猴戏时,他都要施展通臂拳中“猿猴借臂”的招式,此招一出,往往能赢得满堂喝彩。

南派武生的代表、人称“活武松”的盖叫天也非常擅长从民间武术中吸收营养,进一步丰富自己的武打艺术和技巧。盖叫天年轻时,曾经专程前往苏、杭两地,向当时南直隶赫赫有名的镖师刘四学习六合刀、三节棍等武术绝技。成名之后,盖叫天也从不满足,抓住一切机会吸取民间武术的精华,多次向江湖拳师学习技艺。有一次,他在西湖之畔见到一位卖艺的老者,这名老者的七节鞭练得出神入化,盖叫天立即被老者所深深吸引,甚至追至对方的家中去求教,这一举动深深感动了老者,遂将武艺倾囊相授,盖叫天曾经对人说,“武术功底就像音乐家赖以创作乐曲的音符一般”^[3]。

三、京剧武生行当对于民间武术传承发展的影响

1.促进了民间武术的普及。京剧武生行当人才辈出,名家众多,喜爱他们的观众更是不可胜数。盖叫天在北京演出《狮子楼》时,广受人们的喜爱,曾经一连演出二十多场,场场爆满。观众们在欣赏武生演员精彩表演技巧的同时,也被演员们精湛的武艺所震撼和折服。所以,很多京剧的戏迷票友们为了提高自己的京剧技巧,专门拜师学艺,习练传统武术,这在客观上也促进了民间武术的普及和推广。

2.延续了民间武术的传承。清末武生三大泰斗李春来、黄月山、俞菊笙深受观众喜爱,成名后广收弟子,三人的门徒不下千人,这些弟子们很大程度上也成为了传承民间武术的纽带和桥梁。同时,一些隐居在梨园里的武术名家们,一方面尽心竭力地从事武生的表演,另一方面也得以招收一些弟子,在传授武生表演技巧的同时,更将自己门派的武艺传承下去,保证了民间武术的发展传承的连续性。

3.推动了民间武术的进步。随着京剧武生行当的不断发展,清末三大武生流派争奇斗艳,武生的名家不断涌现。为了进一步精进自己的表演艺术,打牢自己的武术根基,不同流派的武生演员之间通过不同的方式相互切磋,互相学习,共同进步。同时,由于武生演员层出不穷,武生演员之间的行业竞争也日趋激烈,有时在同一天里,李春来自在广合楼出演《连环套》,俞菊笙就在天乐茶园出演《挑滑车》,而黄月山则在长安戏院出演《霸王别姬》,演员之间互相“打擂台”,这在某种程度上也迫使演员们不断地提高技巧、精进武艺,客观上促进了民间武术的进步和发展^[4]。

综上所述,京剧武生行当与清末民间武术发展息息相关,密不可分,互为唇齿。一方面,民间武术丰厚的土壤滋养了欣欣向荣的京剧武生艺术,同时,武生行当的繁荣与兴盛更是极大地促进了清末民间武术的发展传承,深入探究和分析二者之间的关系,对于更好地研究我国民间武术发展传承的特点和规律都具有不可替代的重要意义。

参考文献

- [1]李勇明.武术与京剧武生艺术[J].文史春秋,2009(11).
- [2]姜晖.武生演员要能“文”能“武”[J].当代戏剧,2003(1).
- [3]衣麟.京剧短打武生初探[J].戏曲艺术,2008(1).
- [4]甄光俊.早期京剧武生流派探源[J].戏曲艺术,2008(2).