

浅谈我在京剧《群英会》中饰演周瑜的表演手法

皋 翔

(河南京剧院, 河南 郑州 450000)

京剧《群英会》是根据《三国演义》中的部分章节所编创的演出剧目。这出戏讲的是三国时期, 吴、蜀联军破曹的故事。如今在舞台上基本都是《群英会》、《借东风》、《华容道》连起来演的, 简称《群·借·华》。这一部分的情节是: 孙权和曹操的军队在长江两岸对峙, 正是大战之前的酝酿阶段。“大帐”一折, 主要讲的是曹操派遣谋士蒋干轻舟渡江, 劝降周瑜; 此时诸葛亮也衔刘备之命在周瑜帐下参赞军机, 周瑜嫉妒他的才能, 屡次设计陷害, 命他暗劫曹操粮草、监造羽箭, 却都被诸葛亮以聪明的智谋化解。周瑜集结将士, 设“群英会”向蒋干夸耀军事实力, 并酒后舞剑来震慑蒋干, 继而通过蒋干盗书、用离间计使曹操杀了水军统领, 为火烧战船打下了基础。这是一出描写战争情节与斗智交织的军事题材的剧目。

我曾在中国戏曲学院读本科期间, 排演了这部戏, 并在剧中饰演周瑜。在京剧《群英会·大帐》一场中, 小生在表演手法上非常丰富, 通过运用步法、水袖、翎子等京剧的程式, 成功刻画了周瑜这一人物。而脚步是最基本的舞台动作, 演员一出场先要看“脚步”, “脚步”走不好, 身段也不会好看。所以内行人常说: “脚步是百练之祖”。

1. 脚步

在《群英会·大帐》中, 因为周瑜的身份是水军都督, 所以穿的是蟒, 所以不得不小生穿蟒的脚步。小生穿蟒的“脚步”最讲气派, 要迈大八字步(但以前脚尖不越出底襟边角为度), 脚腕用力亮靴底, 抬脚重, 落脚轻, 跟步要紧, 立直腰, 双手端带膀子撑圆, 眼随腰走。要掌握在规定情景里走出节奏, 从节奏里显示人物的气度。例如周瑜(穿白蟒)一般“坐帐”的出场“脚步”即按这些要求。但属于文职官员穿蟒的人物, 应适当收敛“脚步”的幅度和劲头。穿蟒还要注意后摆, 须立腰控制好“脚步”的停顿与连贯的节奏, 后使摆底襟摆动美观, 尤其是下场的“脚步”。总之, 穿蟒的“脚步”要求庄重、挺阔, 展示威严。

而在“舞剑”的时候由于要展现人物武

的一面, 所以, 就换上了“剑衣”。穿剑衣的“脚步”须挺拔、矫健, 注意武气, 抬腿迈步时, 左右腿要托起两扇底襟, 比穿“蟒”步子要小, 抬腿迈步既要强劲而又能轻捷。在舞剑中, 用独有的“狮子步”来表现周瑜此时装醉, 借此麻痹蒋干。周瑜在《群英会》中的舞剑同《霸王别姬》中虞姬的舞剑可以对照起来做一比较。从情感上来看, 一个高度喜悦, 一个极度悲伤, 是相反的。但有共同之处: 即两个表演舞剑的人物, 都要“掩饰”, 即掩饰自己内心的真实感受与思想。虞姬是“强颜欢笑”, 已临生死关头却要通过舞剑“解君忧愁”; 周瑜舞剑是要蒋干产生错觉麻痹对方, 让蒋干以为周瑜已经是醉后的“得意忘形”而放松警惕, 实际上是要蒋干中计的周密部署的一环。周瑜的舞剑充满“阳刚”的力度; 虞姬的舞剑呈现的是“阴柔”的风采。二者相同之处为都不是武术表演, 而是“艺术美”的造型。虞姬与周瑜一个是清醒的舞, 一个是假醉的舞。前者在舞中表现出对“观众”霸王的尊重, 舞罢向霸王蹲施礼; 后者表现出对“观众”蒋干的不敬, 甚至演出佯醉要杀蒋干, 舞剑结束双剑刺向蒋干。当然这两个舞剑的最后效果也就不同: 霸王是开心地大笑起来; 蒋干吓得抱头伏案躲避不迭。

2. 水袖

程式表演中的水袖是戏曲服装中蟒、帔、开氅、褶子等袖端所缀一尺上下的白绸。水袖是一种写意、夸张的装饰物。在《群英会·大帐》中运用水袖的程式动作, 以写意、夸张的表演, 有利地表现了人物内心的冲突和感情变化, 为刻画人物的性格, 点染了传神的笔墨。

从小生水袖常用的方法中可以概括为“沉”、“扬”、“柔”、“落”四字, 包括了水袖程式的技术性与表现性, 并使水袖程式动作具有性格化的表现力。从小生类型来说, “沉”、“扬”基本用于“袍带”、“雉尾”类型人物的水袖程式中。穿蟒的抖袖, 无论双氅、单氅, 一般的氅法幅度较大, 力度较强, 要扩胸, 展臂, 屏息, 稍停蓄势, 以静衬动。

在用力氅袖, 使气与劲灌注于腕。氅袖的特点是: 形劲交融, 气势开张; 沉着稳健, 激扬挥洒。“沉”、“扬”之意蕴含其中。

在我学习的过程中最为典型的要说周瑜和吕布了。这两个人的思想、性格是截然不同的。在学习《群英会》的时候, 老师教我们在水袖程式运动中, 注意“沉”字, 表现周瑜举止、情态的沉着、深邃。这正是周瑜儒雅、睿智、坚韧、自信等性格诸侧面的外部动作特征。生动的体现在舞台上。吕布水袖程式动作中, 用一个“扬”字来形容, 扬, 意味轻浮, 轻浮与沉着意思相对。吕布飞扬跋扈, 见利忘义, 贪酒更迷色的品质与行为, 毫无掩饰的飞扬于外。氅袖的“扬”正有助于吕布轻狂本性的揭示。在《群英会·大帐》中, 在听鲁肃转述诸葛亮讥讽“周郎只习水战一能尔”时, 用一个抓袖配合一个摔袖。立刻把周瑜心胸狭隘的一面表现而出了。而吕布作为一勇之夫、好色之徒, 他的《辕门射戟》闻听纪灵要走, 同样的摔袖就比周瑜的大了许多。

3. 翎子

翎子是戏曲塑造人物的手段, “翎子”是雉尾生的基本功。演员带紫金冠, 插一对翎子, 便于表现英俊、雄武的青年将领形象, 如周瑜、吕布、杨宗保、陆文龙等。翎子是一种象征性的装饰品, 是刻画人物性格、抒发角色感情的重要的工具。作为艺术手段之一的翎子就要显示出强、弱、轻、重的变化。主要是为注重表现人物的刚健、英武之气。

例如《群英会·大帐》中甘宁禀报说“蒋干过江”时, 周瑜用了一个双手掏翎子的动作来表现其内心的喜悦。要求敏锐、准确, 用食指、中指夹住翎子进行戏耍, 显得轻灵、优美, 绝不能满把抓。掏翎子还常和衔翎子结合在一起用。这样可以美化舞蹈姿势的造型, 加强紧张的气氛。在剧中, 还用到了“掏翎子”的挽、绕、架、衔以及单掏翎子等。如《群英会》周瑜与蒋干饮酒, 命太史慈监酒令, 双手掏翎子然后衔住看蒋干的反应, 利用这个动作突出了周瑜的英气。