

我所理解的宋派《扈家庄》

——扈三娘这个人物的表演

赵跃 中国戏曲学院附属中等戏曲学校

摘要：京剧艺术之所以被称之为“国粹”，是因为它历史悠久，博大精深，魅力无穷。是无数艺术家和广大京剧工作者坚持不懈努力创造的结果。每个派别都有各自的特点与优点，我学的是学院派的《扈家庄》，但是通过宋丹菊老师的指导和看了宋德珠老先生留下的资料，使我对《扈家庄》这出戏有了不同的认识，更深层的理解了扈三娘这个人物，在这里我以自己浅薄的认识，来谈一下《扈家庄》中的扈三娘。

关键词：表演形式；人物内心；傲气凛然

作者简介：赵跃，女（1989.09.11-），民族：汉，籍贯：北京，所学专业：京剧表演，行当：武旦刀马旦，学历：本科。求学就业经历1999年——2005年就读于中国戏曲学院附属中等戏曲学校，2005年——2009年就读于中国戏曲学院，2009年至今在中国戏曲学院附属中等戏曲学校教学。

[中图分类号]：J821 [文献标识码]：A

[文章编号]：1002-2139(2014)-15-140-02

一、历史背景

京剧《扈家庄》一名《夺锦标》。这出剧目取材于长篇小说《水浒传》中的第四十七回，但情节不尽相同。这个故事是发生在北宋时期，祝家庄和扈家庄结盟与梁山为敌，梁山宋江引兵攻打祝、扈二庄；扈三娘是扈庄主的女儿，不光人长得漂亮，而且马步功夫纯熟，任何人不敢小觑。扈三娘正在花园游玩时闻得梁山兵至，立刻率领庄丁出战，交战中，梁山将领王英被擒，私自下山的李逵前来救应，也被打伤。最后，林冲引兵来援，将扈三娘擒住。扈三娘归顺了梁山。在历史中扈三娘是个响当当的人物，梁山中的三位女英雄：一丈青扈三娘，母大虫顾大嫂，母夜叉孙二娘；扈三娘也是数的上位的，不仅这样，扈三娘给人们的印象也是最为深刻的一位，因为她漂亮，美貌，英武，但却是一个悲剧性人物。因为在梁山英雄里边阵前交战，当场活捉敌将数量最多的就是扈三娘，但是她的待遇不公，还有就是婚姻方面，扈三娘原是扈家庄的千金小姐，在庄子里一向说一不二，扈庄主对她也是百依百顺。但是自从扈庄主娶了个漂亮的小媳妇，扈三娘的地位开始动摇。心灰意冷之下，扈三娘想干脆嫁人算了，最早扈三娘和祝家庄三公子祝彪早已定亲，但是被林冲擒住后，林冲却把她许配给了她的手下败将猥琐不堪的矮脚虎王英。京剧《扈家庄》中主要体现的是扈三娘与敌人交战，同时也突出了刀马武旦这个行当的特点与技巧，从而显现出扈三娘这个人物。

二、人物特点与性格

京剧里的每一出戏，都是一段小故事，演员则是要把故事里的人物活生生的演出来呈现给观众，让他们感受到真实

的历史性人物。历史中有那么多的英雄好汉，但每个人的性格特点与脾气秉性都是完全不同的，正如现在一样，每个人有每个人的特点，即使是双胞胎也是各有各的特点。《扈家庄》中扈三娘的表演要呈现给观众的应该是体现出美、媚、脆、锐这四点，这是宋德珠先生的表演特点。“美”表现的是静止的，使人心悦诚服。扈三娘是以刀马武旦这个行业来表现人物的。既然是“旦”角，就要体现出女性的美，这不光指的是外在，除了面部，腰也是一个很能突出美的部位。当然不光要美，同时还要武，这才是武旦。它区别与武生，同样是武，武旦体现的是阴柔之美，而武生体现的则是阳刚之美；“媚”表现的是妩媚、多姿，好比出水芙蓉是美的自然流露，又如“回眸一笑百媚生”是美的动态表现。而不是矫揉造作，也不是故意卖俏；“脆”是要表现出柔中见刚，干净利落，不“拖”，不“僵”。这指的不光是在表演动作上，也包括唱念方面，语气的快慢与气口的大小，要更贴切这个人物。“锐”体现的是速度，恰似一阵风，园中带方，凌厉敏捷，不“肉”不“拙”。这个多指技巧，但整体的效果也是要求节奏感的，总之是以人物性格为中心来表演，而不是为了表演而表演。扈三娘这个人物是个武艺超群的千金小姐，“傲”又是她的性格特征，目中无人，天不怕地不怕。同样是刀马武旦，但每个人物与每个人物的特点是不一样的，扈三娘与穆桂英就是完全不同的两个人物，同样是武艺超群的女将，扈三娘是梁山好汉，穆桂英则是巾帼英雄。人们都说：“逼上梁山”也就是江湖派。巾帼就有些学院派的感觉。从他们的穿戴也可以看出，扈三娘是一身改良靠，穆桂英则是一身长靠。改良靠与长靠相比，长靠显的更稳重些，那么扈三娘这个人物在表演时就更要灵巧，飒利。这是我通过学习宋派以后认识到的，我认为武旦就得要既武又旦，不能光武不旦，也不能光旦不武。宋德珠之所以能够挑大梁，是因为他把武旦向前推进了一步。

三、唱念做打与表演手法

《扈家庄》这出传统剧目是刀马武旦行当的基础戏，前提基本功必须过硬，这不光指的是翻身、涮腰等。它包括了四功五法，四功：唱、念、做、打；五法：手、眼、身、法、步；样样不可缺！而这些基本功的技巧又都是为角色而准备的，为角色而设计。人物的性格和剧情的背景又离不开这些技巧。虽说它由这许许多多的技巧组成，但它不是单纯的卖弄技巧，这些技巧像是零散的珠子，它用一条线穿起来后，才能成为一串完美的项链。而只有把这些基本功的技巧化在自己身上，随心所欲时，才更能体现出扈三娘这个高傲的人物。而不是杨排风的幼稚、勇猛，穆桂英的帅才、善战、智谋多端。扈三娘虽然勇猛、善战、美貌、但是她更突出一个“高傲”，傲气贯穿始终。

比如：第一场在她整理我们程式化起霸的时候，她一出场就给人感觉这个女人高傲非凡，不一般，体现出了她的傲气凛然，这个傲气体现的是内在，“出于内而行于外”，过去的武旦肢体上重视比较多，内在的东西比较少，宋先生演的时候就强化了这一点，把扈三娘一丈青她那高傲的、盛气凌人的这一面表现得淋漓尽致。作为一名演员要想吸引观众的注意力首先眼睛得会说话，这不分任何行当。当然花旦用的会多一些，只能说每个行当与每个行当的表现方式不一样。花旦转眼睛的技巧多，那也是要表现出小花旦的人物性格、可爱、幼稚的心灵，而武旦更多用于武将身上，既然是出征打仗，在遇到敌人时，眼睛就得发挥出杀人的光芒。还有这套整冠的动作，就要有缓有紧，整冠时要一下一下做清楚，在系扣时，也就是双捣手时，速度要一下提上去，老旦可以用三秒完成这个动作，而武旦只能用一秒完成，在这些细小的动作上才更能体现出人物的年龄及性格。气息也不光只有文戏才用。武旦不光注重冲、狠、将气，同时也要放松、气不能总提着，这样会显得很僵硬，俗话说“文戏武唱，武戏文唱，”越是文戏越要显得自然，不是光捂着肚子唱。反之，越是武戏越要稳，越要注重眼神和气息的运用。京剧里的念白是颇为重要的，每出戏都离不开，它不紧要把台词念清楚，更要念出内心的情感，行当的特点，年龄的差异，更重要的是剧情的背景决定了语速的快慢。扈三娘在报名时很明显的“忽听庄丁来报”比“正在花园游玩”的语速快，游玩与打仗是完全不同的两个情景，呈现给观众时也要让他们感觉到这样的变化，有种身临其境的感觉，才能够说明演员的作用。在他唱到“披挂整齐，凤翅飞……也顾不得临阵前万敌示威”，她左顾右盼，左一扭右一扭，眼神不是瞪着，而是一种蔑视的神态，内心是一种再多的人我也不怕你，我也能战胜你，当然她的武功是绝伦的了，凡是女英雄都是武功好，这是共性，必然要有的。武旦没有武功是不行的，但是光旦不武也不叫武旦。“喜迁莺”一段则是出庄观阵时的心情，在台口前左右两个同样的那套技巧，也就是一个蹲翻身加一个站翻身反面同样是一个反的蹲翻身和一个站翻身，两个都是翻身，而第一个蹲翻身的速度就要比站翻身的速度快，蹲翻身体现的是她的武艺高强，而站翻身则表现出了她的自然轻巧。所以勇猛、善战、英勇无敌、基本功过硬这是唱武旦具备的共性，个性就要演出你、我、他，而不是我自己，不能演了半天只是换了一身服装。

第二场见到王英的时候满以为梁山将都是个英雄，但一见面，却看到了这么矮小的一个人物，平常人都是平视，而扈三娘与王英见面的时候，先是从左往右偏仰视，看到王英时一下看到底下，一个很大的反差，体现出扈三娘的内心高傲，潜台词就是“哎哟~这不是开玩笑嘛，这么一个三寸侏儒跟我打？”未战三两回合，就拿他戏耍着玩，而不是真战，在打一二三或是技巧时，都是拿他在开心呢。在最后要下场时有个三招手时，内心的话则是来来来，小子，一会儿我就把你得住，这是心里的动作，心里动作不能茶壶煮元宵，不

能到不出来，眼神和内在的感觉得做出采。《扈家庄》这出剧目中最具有特色的曲牌则是“水仙子”一段，每首曲牌都有它固定的板式、字数和规律，“水仙子”共八句，每句前三个字都相同，这也算是特点了。唱词中写道：“恨恨恨小毛贼，怎怎怎逃俺虎穴龙潭地，他他他那里珠泪惨凄凄，俺俺俺神情把贼悬提，……”，这一段不仅表现出了曲牌的格式，而且唱出了人物内心的情感，同时它还运用了道具的技巧，这就更能体现出这一曲牌运用的价值。

二战李逵时，哟~大将交手，一交手便知有没有，活动在战场上的人，一磕就明白了，这么大的个子，这一定是个彪悍大将，我得注意点。没想到三两回合，扎了他一个大窟窿，还没怎么打呢，于是又增加了扈三娘心中的傲气。这个下场用的是托戟而下，这时扈三娘的内心是觉得太不值得和他一打了，这不是瞎耽误时间嘛，插手、昂首扭捏面下，表现出一个女子的傲气又涨了几分。

三战林冲时，刚一交手，马往前一栽，一勒马，一吸气，这是个汉子，这有两下子，我们平时的一个过河两个过河，就是在履行程式，宋先生演的时候他在看，观敌，如同象扑在那来回走，心里想着我怎样下手，在这样的细节才更能体现人物。心里面得有，心里要是没有，眼睛反射出来的一定是直瞪瞪的。于是跟林冲双收（即打了一个平手）下，所以更增加了她的傲气，哎呀呀……，原来梁山不过如此啊！没什么了不起啊！她这一骄傲给她一个绊马锁，她大意了，而不是她的武艺不行，是她从傲气加重了以后失败的，疏忽了。

通过我学习宋派，演扈三娘这个人物，使我体会到程式化的必然性和规范性的重要。做为一名刀马武旦演员不仅要把技巧做对、做好、更要做美，所谓这个美包括动作的标准，技巧的力度，节奏的掌握和气息的运用，这样才会呈现出美的效果，也就更能体现出这个人物。俗话说：“欲前先后，欲左先右”，要想刚硬先要柔下来才更能体现出前者。而且利用程式化规范化要塑造出栩栩如生的人物来，把“武”化“舞”，既演出人物又表现出舞台的美。

四、结语

京剧是传统戏曲最具代表性的艺术。中国戏曲传统悠久，它的精神，始终寄存在我们民族文化的深层。但是现在我们的创新却很少，仅仅是继承老前辈遗留下来的东西。宋德珠先生将掏翎子改为满把攥，仅仅是改了一个手势，但却能加快亮相的速度，看上去也很干净利落，只有抓住细节，才可能有更大的创新。宋德珠以武化舞了，以舞来刻画了人物，这是一个发展的里程碑，我学的是学院派的东西，一招一式，规规矩矩，这是对的東西，但是我还要不断地丰富自己，还有就是加强自己文戏的表演，学习前辈艺术家的创作精神，在继承的基础上创新、多学、学好、广学，研究深入。在今后的道路上，我会更加努力地京剧事业而奋斗。感谢多年来你们赐予我的知识！

参考文献：

[1]宋丹菊：《珠光菊影》中国戏剧出版社2000年2月第一版