

欣

逢马年，说说“马戏”。

戏曲界曾有“十戏九有马”之说，过去传统戏里写马的戏很多，如《秦琼卖马》、《孟良盗马》、《红鬃烈马》、《收白龙》、《贩马记》、《盗御马》、《马踏青苗》、《泥马渡康王》、《火焰驹》、《响马传》等等，不胜枚举。前不久在南京举办的第三届中国京剧节上，中国京剧院又上演了一台由耿其昌主演的“马戏”《瘦马御史》，因其主人公清乾隆年间监察御史钱沣常骑瘦马，一身清廉而谓之“瘦马御史”。

虚拟、写意是戏曲表演艺术的特点，舞台上“马”是用马鞭来作象征的。演员右手只执一鞭，通过连续舞蹈化的身段、手势、台步、动作，配合锣鼓节奏，以不同的形态表现剧中人策马疾行的表演程式，称之为“趟马”。“趟马”是戏曲演员必修的基本功之一。主要由圆场、转身、勒马、挥鞭、高低亮相和三打马等动作组合而成；女角色有时还有鹞子翻身、卧鱼、掏翎等动作。

生旦净丑，各行当都有生动的“趟马”戏，演来各具风采，活灵活现地塑造出众多宝马良驹形象。京剧舞台上的“趟马”最突出的是红生关羽戏。那马童以煊赫火炽的筋斗翻出，满台跃扑翻腾，制造先声夺人的气氛，为关羽跨马出场作铺垫。《古城会》中，关羽手持青龙偃月刀，马童牵着赤兔宝马与蔡阳交战，火爆热烈。马童的筋斗和亮相，既突出赤兔马的凶悍烈性，又衬托了“汉寿亭侯”的威武，凝重、肃穆、庄严。不少戏中都有马童出场以精彩的筋斗引出良将。《战猇亭》中的赵云大战吴兵时，马童便以出色的高难筋斗和灵敏干净的舞蹈动作，牵引跨马奔驰疆场的赵云出场，气势雄壮。武旦“趟马”戏最难的当推《挡马》。上海昆剧团王芝泉演女扮男装的杨八姐，豪迈英俊，刚柔相济，脚蹬三寸高的厚底靴，身上还有

十戏九有马

● 武仲平

翎子、狐尾、佩剑，在紧锣密鼓中“趟马”，干净利落，从容自如，绝非一日功夫。《马踏青苗》是最精彩的花脸“趟马”戏。有“活曹操”之誉的老一辈名净侯喜瑞的圆场大趟马妙不可言。他以左手抱宝剑、令旗，右手执马鞭，塌腰扫腿半“卧鱼”，身段妩媚，工架稳健。侯老采用虚拟与写实相结合的手法，把惊马、狂奔、踏青、降马等情节交代得清清楚楚，观众仿佛在舞台上看到曹操骑着一匹真马。当年李少春的文武老生名作《响马传·观阵》，也是“趟马”的精品。他饰演秦琼，戏中溶入老戏《洗浮山》中贺天保的各种“趟马”技巧，用成套二黄唱腔配合繁复的身段，边唱边舞，有“朝天蹬”接“转灯”、“探海”串翻身等武功技巧，表演堪称一绝。

“趟马”经过演员的精心创造，在现代戏中也有出色的表演。内蒙古京剧团在现代戏《草原小姐妹》里众牧民在风雪中焦急寻找小姐妹，几番不同的马舞和边舞边唱的场面，一举突破了原来传统“趟马”的程式，大胆吸收了蒙古族马舞表演技巧，二者融为一体，创造出具有时代特点、民族风格的马队。革命现代京剧《智取威虎山》“打虎上山”一场戏在豪迈悠扬的乐曲声中，杨子荣扬鞭策马，上场，有段穿林海跨雪原的“马舞”，乃是选取传统京剧“大跳”、“颠蹉步”、“劈叉”、“纵身下马”等舞蹈和武技程式，并吸收蒙古舞蹈中的“马舞”动作组合编制而成。饰演杨子荣的童祥苓准确地把握住人物的情感节奏与音乐节奏、舞蹈节奏的和谐一致，以矫健优美的性格化舞蹈表演，将这位侦察英雄的豪情壮志抒发得酣畅淋漓。

为了更好地塑造“马”的艺术形象，马鞭有红、黄、白、黑等色。“趟马”时的马鞭应与演员的服装颜色基本一致。如三国的吕布、关羽骑赤兔马，用红马鞭；三国的黄忠与隋唐的秦琼骑黄骠马，要执黄马鞭；宋朝的穆桂英骑桃花马用粉马鞭；西楚霸王项羽和三国的张飞跨下是乌骓，则用黑马鞭。《盗御马》中窦尔墩盗走的御马不仅以黄色马鞭代替，而且马鞭还要系上黄绸彩球，表示此马乃皇帝所赐。

据说，舞台上也有人骑马不用马鞭的，那就是明朝大汉奸魏忠贤。他不用马鞭，只用手拍三下马屁股，马就跑了。这是过去唱戏的讥讽那些拍马屁的人想出来的。有趣的是，三十年代末，“南派美猴王”张翼鹏在上海“大舞台”主演《西游记》时，曾有真马出台。戏院老板从马戏班租来一匹白马，让饰演唐僧的李君玉乘骑。白天，马栓在售门处门口，用以招徕观众，果真场场爆满，观众纷至沓来争睹这匹“善解人意”的“白龙驹”。