

浅析我对刀马旦表演的认识——以折子戏《扈家庄》为例

白 杨

大连京剧院

摘要:京剧刀马旦的表演,是一个充满无限魅力的艺术范畴。它既有强烈的戏曲民族色彩,又适应了当代观众的审美需求它的精髓是从生活的真到艺术的美,它再以艺术的美来阐释生活的真。

关键词:刀马旦;基本功;表演;人物;塑造人物

刀马旦是京剧里“旦”的角色之一,所谓“旦”指的是各种不同年龄与身分的女性。刀马旦大多饰演巾帼英雄,提刀骑马、武艺高强的女性角色,身份大多是元帅或大将,因此以气势见长,例如穆桂英、樊梨花等等。刀马旦在表演上唱、念、做并重,虽也需要开打,但打斗场面不如武旦激烈,而是较重身段,强调人物威武稳重的气质。刀马旦是一个“唱、念、做、打”全能的行当。京剧刀马旦的表演形式既有强烈的戏曲民族色彩,又适应了当代观众的审美需求。我在刚开始学习刀马旦的时候,老师就从基本功给我练起,从圆场、翻身、涮腰、搬腿等技巧训练,只有基本功扎实,才能在舞台上呈现出好的剧目。在我学习《扈家庄》这出折子戏的时候,通过老师的讲解与指导,我学习到了很多的知识,下面我就简单的谈谈我对这出戏的体会。

一、把握好人物的基本性格

我个人认为,创造好扈三娘这个角色,关键就在于把握好她的骄娇二气。扈三娘是《水浒传》中的一员女将,不但在《水浒传》中名声大振,就是在中国传统公案、演义及民间故事中,也是佼佼者。她是一位妇孺皆知的侠肝义胆的巾帼英雄。我们中国传统戏曲过去多改编于中国公案、演义等,《水浒传》的人物和故事几乎都被搬上了戏曲舞台,扈三娘就是被常演的《水浒传》人物之一。好多剧种都有《扈家庄》一剧,虽然在表演上各有所长,也各有独到之处,在这个层面上讲都是要塑造扈三娘的英武之气和超凡的武艺。扈三娘身穿改良靠,头戴蝴蝶盔,插翎子,挂狐尾,要跨宝剑,手持戟和马鞭,扮相十分俊美。改良靠这种服装样式在京剧舞台上,一来不失大将风度,二来减轻了演员的表演负担,增强了表演的技艺难度,改良靠是“海派”的一大创举,在京剧舞台上成为武将的轻便铠甲。

二、技巧为人物而服务

“起霸”是刀马旦中段表演难度最大的部分。一个演员在舞台上,动作是否连贯流畅,刚柔相济,舞姿是否洒脱优美、柔中带刚,演员的基本功如何都可以从“起霸”当中体现出来。我在《扈家庄》中扮演扈三娘时,从起霸刚出场的九龙口的第一个亮相,虽然看起来没什么技巧,其中包含了很多的基本功。就说亮相,要从亮相当中表现扈三娘这个人物的威武气魄和飒爽英姿的神态,让观众能欣赏到一个精神十足的巾帼英雄的形象之美。

在扈三娘上马之后有三圈勒马圆场,圆场是刀马旦演员应具备的最基本的技巧,圆场要跑的快、稳、步子要小,要像在水上飘一样,在舞台上才能展现出脚底下的功夫。从“曲牌”【喜迁莺】中:“俺只见旌旗蔽日,猛听得鼙鼓声播。雄也么奇,堪笑他熊谷里,任能够生双翅飞出重围。”这一段,是这个起霸中的一个重点技巧,体现了刀马旦载歌载舞的表演形式,其中的矮翻身接膝推翻身接一排小蹦子翻身接一个大蹦子接卧鱼,这一连串的技巧动作是相当有难度的。我在很多戏的“起霸”中,不仅能根据老师的传授,通过自身的刻苦钻研,力求做到起伏有序、快慢自如、动静结合、干净利落,而且还借鉴融汇了一些舞蹈中的动作舒张和高难度技巧,如“变身探海”、“串翻身蹦子”、“涮腰卧云”等,去完成特定人物的特定情境。从这些表演形式,把扈三娘人物的形象特征、性格,展现的淋漓尽致。再如在【水仙子】

中“俺俺俺,俺生擒把贼悬提”这句的时候我运用了趟步,来展现出扈三娘的傲气。

三、塑造人物形象的表演手段

一个演员在舞台上要有“神气”,要运用好“眼神”。运用好眼神,是戏曲中刻画人物、表达思想感情的重要手段。演艺界有句俗话:“一身之戏在于脸,一脸之戏在于眼”。如我在《女杀四门》中扮演刘金定的时候,在披挂整齐,待命出阵之时,我强调了双眉紧锁、眼光焦急,表现了一位女将的急切心情。在纵马疾驰,冲锋陷阵之际,则是眼神凝视,炽热如电,表现她的“火爆”和“英武”。每杀一门都要一个下场花,表演了刘金定杀破一门展示自己的武艺高强。每杀一门,每一个亮相,都根据不同的剧情,表现出不同的眼神,观众能够通过眼神,来了解到演员在每一段武打过程中的内心情绪。单说刘金定的九龙口亮相,这第一个亮相是给观众的第一个印象,“亮人物”、“亮眼神”,功夫是基本,眼神是关键。每出台来,这头一个亮相就要给人一个大将风范、气势压人的感觉,这一眼有一个讲究,你这一眼就要把观众给抓住了,不能忽略,要让观众眼前一亮,然后给观众以要看下文的准备,抓住观众心,还要用眼睛再领着观众跟你一道走圆场、趟马、进入剧情,没有内心的表演,眼睛里面是空的,瞪得再大也没有用。在许多时候也需要刘金定的眼睛能够说话,我在表演刘金定的时候也不忽略这一点,努力做到一转眼珠儿则表现出内心的妙想、一动眉梢就必有巧思,才能有备无患。在压马一场,刘金定连杀了三门,已经筋疲力尽往北门赶路。在这场的表演中,要体现出刘金定忠心报国,救驾心切,以及筋疲力尽的人物心理。我在演这场的时候,【滚头子】冬八衣台II:仓令台七台乙台:II仓令台乙八乙I仓令才衣台I仓上场,随着锣鼓的响起,小圆场寻路跑上,体现出马有些疲惫的感觉,在马被绊着的时候我运用了一排点步翻身,接着几打马,来表现出刘金定勒马的情景。在刘金定与林文豹一套大刀双刀的把子中,要体现出刘金定杀到了最后一门,竭尽所能将敌人一举歼灭的人物心理。

我觉得刀马旦的表演方法要从实践出发,文武兼备;全面掌握好唱、念、做、打的表演要领,能演唱、善表情,学会刚中寓柔,挺秀而不暴烈。刀马旦的动作表演要体现出“美”、“媚”、“脆”。所谓“美”,就是强调旦角的每个动作都要给人以美感。如“转身”、“归座”、“向里走”等动作,不能背向观众,要“斜身换形”才能使体态轻盈,俏丽多姿。“媚”,是要求演员把女性的妩媚闪现于喜、怒、哀、乐,言行举止之中。所谓“脆”,就是角色一举一动、一指一看都要节奏鲜明,使观众提神醒目。演员在唱、念、做、打之中都要有股“脆”劲儿,一出场就光彩照人,满台生辉。

作者简介:

白杨,大连京剧院三级演员,从事京剧表演专业,主攻武旦。