

分析京剧《时迁盗甲》中的“丑”

◆刘琳

(新乡职业技术学院艺术与教育系)

【摘要】京剧是中国的国粹艺术,在二百多年来的历史长河中经久不衰,它把许多的历史故事、神话传说、小说等用唱段的形式表现出来,使我们更好的了解中国五千年来所传承下来的文化。《时迁盗甲》又名《雁翎甲》。出自中国四大名著之一《水浒传》,在这首唱段中艺术家用“丑”这种京剧中常用的行当把时迁的形象发挥的淋漓尽致。

【关键字】京剧 时迁盗甲 丑角

京剧是在全国流传的戏曲之一,又称“皮黄”,由“西皮”与“二黄”两种基本腔调组成,也兼唱一些地方小曲调和昆曲曲牌。它形成于1840年前后,盛行于20世纪三、四十年代,又被称为“国剧”。至今仍是具有很大影响的剧种之一。它的行当非常之全面、表演成熟、气势宏美,是近代中国汉族戏曲的代表。京剧是中国当之无愧的“国粹”,它已历经了200年的历史。在国外,它往往代表着中国的戏曲艺术,又被称为“国剧”是我国最具影响力的汉族戏曲剧种之一,2010年11月16日京剧列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。其表现手法有“唱、念、做、打”四种也是京剧表演四项基本功。京剧角色行当的划分非常严格,早期有生、旦、净、末、丑、武行、流行(龙套)七行,后又缩减为生、旦、净、丑四个大的行当。这篇文章以《时迁盗甲》这一唱段为例,主要对“丑”这一行当进行全面的分析与了解。

一、《时迁盗甲》的故事介绍

《时迁盗甲》的故事的由来是中国古典小说四大名著之一的《水浒》中的一段描写,讲述的是梁山泊起义军声势日壮,在攻打高唐州的时候,杀了太尉高俅的兄弟、高唐州知府高廉。高俅为了给兄弟报仇,启奏皇帝派呼延灼带领大批人马杀到梁山泊。呼延灼善使连环甲马,就是把三十四匹马用铁环锁成一排,马带铠甲,箭不能入,势不可当。梁山泊义军里无人能破连环马,一连败了几阵。

这一天,梁山泊众首领聚会,共同商议破连环马的计策。汤隆站起来说道:“这连环甲马,必须用钩镰枪来破。我家传的钩镰枪图样,可以打造,却不会使用。只有我的舅舅哥哥徐宁,现在东京做金枪班教师,他家祖传的钩镰枪法,专门对付连环甲马。要引他上山,只须把他的一副雁翎锁子甲弄来。这甲披在身上又轻又稳,刀枪箭矢不入,是他镇家之宝,世上无双,他看得如同性命。”军师吴用说道:“这事不难,就让时迁走一趟吧。”

时迁体轻如燕,身手不凡。从前专干些飞檐走壁、偷鸡摸狗的勾当。没有他不能去的地方,也没有他拿不来的东西。时迁离了梁山泊,来到东京。他找到徐宁的家,探明了周围的路径。这是个高墙独院,上下两层的小楼,丫环住在下边,徐宁住在上边。天黑以后,时迁摸到后门,翻墙进去,又顺着柱子爬到楼上,扒窗户往里一看,只见梁上拴着一个大皮匣子,时迁想,这一定就是那副甲了。只听徐宁在屋里对娘子说:“明天早上官府有事,我五更就得早早起来。”时迁暗自琢磨:半夜里下手,万一闹起来可就跑不出城了,不如等到五更,徐宁走了再干也不迟。捱到五更,丫环起来给徐宁做饭。

时迁从房上溜下来,乘丫环不备,闪身进了楼下的厨房,藏在厨桌下边,徐宁吃了早饭,丫环点着灯送他走出门去。时迁趁机摸上楼,轻手轻脚爬上房梁。丫环送走徐宁回来又睡了。时迁在梁上解下那个皮匣子,刚要下来,不料徐娘子醒了,问丫环:“梁上是什么响动?”时迁赶紧学起老鼠叫。丫环说:“您没听见吗?大概是老鼠在打架吧!”时迁又在黑暗中学着老鼠打架的声音,就势从梁上

溜下来,摸出门外。乘着天还没亮,时迁扛着皮匣子翻墙而去,赶回梁山泊了。徐宁回到家中,发现丢了雁翎锁子甲,一路追赶时迁,来到梁山泊。在众首领相劝之下入了伙。后来,徐宁用钩镰枪法大破连环甲马。呼延灼也归降了梁山泊,起义军声威益振。

京剧中的《时迁盗甲》就截取了中间一段时迁盗甲的始末,用“丑”这一行当从时迁的行为、动作、心态、话语等方面把这一滑稽的形象表现得让人难忘。

二、丑角的艺术魅力

“丑”,是扮演喜剧的角色,因在鼻梁上抹一小块白粉,又俗称小花脸,“丑”分文丑(方巾丑、彩旦、丑婆等)和武丑(又称“开口跳”)等。

京剧中的丑角又被称为“作料儿”,就其艺术特色而言,就是插科打诨,亦庄亦谐,幽默滑稽,自然成趣。丑角演员在舞台表演上也包括唱、念、做、打等艺术手段,展示出了与其他三大行当截然不同的神情、风格与韵味。从古至今“丑角”都是被人们经常忽略的一种行当,实际上它却是四大行当中最博大精深的一个,包含了另外三个行当所有的内容。

第一、丑角念白独特的艺术特色:念白是丑角最为重要的基本功之一,丑角的念白有京白、韵白、京韵白和方言白之分,与其他三大行当的念白有明显的不同。丑角念白的艺术特点在于清新明快、爽朗响亮,“喷口儿”有力、“贯口儿”流畅。其伴奏乐器是鼓板,并且有着固定的韵律与节奏。使观众准确无误地从演员嘴里获得有关人物及剧情发展的相关信息。例如在《时迁盗甲》中时迁的几次念白的出现都准确无误的表现了他的内心活动以及剧情的发展。

第二、丑角表演的特有的艺术特色:丑角表演的特点要有巧妙灵活的运用手、眼、身、步等艺术手段,只有这样才能准确地表现出人物的内心活动,突现人物的性格,并把人物表现得活灵活现。丑角在舞台上,多以双腿弯曲的站姿为主。在《时迁盗甲》中,时迁的角色为武丑,武丑的站姿为“子午式”,身段多为小巧伶俐,可以精确的表现人物灵巧的身手。面目表情上常以眼、鼻、口、颊的有机配合,加之头、颈、身、手、足的协调一致,艺术性地塑造出性格各异,栩栩如生的舞台人物形象。

这些内容在《时迁盗甲》这一唱段中都有突出的表现,例如时迁盗甲前在徐宁家门前的一段心里的念白、在盗甲过程中武丑的身段与招式等。都把时迁这一人物活灵活现化。

三、《时迁盗甲》中的“丑”

“丑角”以唱、念、做、打,手、眼、身、步、精、气、神、韵,等为主要表演技巧,所有技巧的运用,都对准确的揭示人物的内心世界是事关重要。结合人物的性格而活用技巧是塑造人物的关键所在。《时迁盗甲》这一作品表演的代表人物叶盛章,他把时迁这一角色与自己相融合,所塑造的武丑人物性格鲜明,气派辉煌,翻扑惊险,武打身段干净利落,白口脆快清晰,曾被誉为当时的京剧武丑第一人。他演传统武丑戏,大多加以修改整理,扩充首尾,完善剧情。而“丑”这个行当也把时迁这个角色充分的表现出来活灵活现。

京剧舞台上的“丑”,虽然没有小生的俊俏;没有武生的英武;没有老生的潇洒;也没有花脸的粗犷,但是丑角的美在于其滑稽,因为滑稽的本身是一种美的形态。所以,“丑角”在舞台上“貌丑人不丑,形丑心不丑”。同时丑角在戏曲舞台上,通过人物的表演给人带来了视觉、艺术上的享受,更是“形丑心不丑,丑的可爱,丑中见美”。