

探究京剧中的短打武生

陈建奎

河北省秦皇岛市小海燕评剧团

摘要:京剧艺术中的“武生”行当是一个有特色的行当,分“长靠武生”和“短打武生”两大类,一代代京剧人为“武生”行当的创立和发展做出了自己的贡献,张云溪先生对短打武生技艺的丰富与发展有特殊的贡献。张云溪先生创作的剧目里的人物形象既生动又新颖,从人物出发,妙用程式,开打套路别具一格,创新意识极其强烈,给后人留下了一批极具时代感的经典剧目,是新一代京剧人应该继承与发扬的,它对京剧的振兴与发展具有启迪意义。

关键词:武生;张云溪;短打武生

京剧艺术中的“武生”行当是一个有特色的行当,是传统戏曲行当中生行的一支,大都扮演擅长武艺的青壮年男子,分“长靠武生”和“短打武生”两大类,在表演风格上截然不同,各有特点。“长靠武生”扎大靠,以武打和工架并重;“短打武生”着紧身短装,偏重武打特技动作及身段的敏捷性,在舞蹈过程中需做到干净利落。

一、京剧武生的形成

短打武生的表演风格及其代表人物

京剧短打武生,大都扮演擅长武艺的江湖侠士。短打武生顾名思义,身着短装,偏重武打,要求动作敏捷、干净、利索。短打武生注重造型美,身段的舒展,武打的火爆、紧凑。

著名短打武生、三大武生艺术流派的创始人之一李春来先生的艺术特点是武打火爆、身手矫健、动作干净、造型规范,尤其敢于创新,他有许多超人绝技。如演《莲花湖》中的韩秀,头上长翎、足登厚底、背插双刀,从高桌上翻“台蛮”下来,人在空中两手便把背后双刀拔出,随着双刀舞动,人也同时落地,立即分刀静止亮相。他为短打武生的表演艺术风格树立了标准。影响久远,继承者遍及江南,最杰出者当数盖叫天先生。盖叫天原名张英杰,尽管天赋条件差,但是他有坚韧不拔的毅力、出人头地的雄心,他在出色地继承了李派武生身轻如燕、开打利索等特点的基础上更注重造型美,讲究表现人物的气质,主张“武戏文唱”,创造出了短打武生的新天地,世称“盖派”。

二、张云溪先生对短打武生的发展所作出的杰出贡献

1. 继承与发展。

张云溪先生曾经说过:“青年一代的演员在继承前辈留下来看得见的宝贵艺术同时,万不可忽视学习他们那勇于创业的开拓精神和忠于职责的高尚品德,具有这种精神和品德的演员们能使京剧事业转衰为盛。没有这种精神和品德的演员,虽然只想守业也很难办到,更何论其它。”张先生自己就是这方面的榜样。他就是在很好地继承了前辈艺术的基础上,随着时代的发展和人们不断提高的审美要求,进一步发展了短打武生的技艺,以及加深了对人物的刻画,符合了当人们对艺术的欣赏水准。享誉世界的名剧《三岔口》就是一例。它就是通过张云溪、张春华二位先生对剧情和武打进行整理改编后,重新上演的。现国内外的演出,都以他们二位艺术家的表演作为范本。老的《三岔口》刘利华是坏人,任堂惠把“流滴滑”杀死后救出焦赞。通过改编后,把人物关系变了,剧情也变成了一场误会,剧中的武打也进行了重新设计,“摸黑开打”成了这出戏的特色,更充分的利用了京剧特有的形体语言,极具趣味性,成为国内外非常受欢迎的经典剧目,是京剧继承与发展的杰出代表作之一。

2. 人物的刻画。

张先生谈及创作体会时这样描述:首先选用了明快流畅的锣鼓点烘托气氛,燕青头戴硬罗帽,足登厚底靴,身穿浅蓝色绣花的英雄衣裤,外罩敞怀长袍,以轻灵的步伐走弧线出场到“九龙口”处,左手执袍襟向外“唰”地一甩,右手马鞭随即上扬,形成一个紧凑而自如的亮相。这一骑马出场的亮相,左手执袍襟按在腰侧,而在胸前提控马缰;右手马鞭不直臂斜伸,而垂肘、扣腕、上扬鞭梢;面部不拧眉、不瞪眼,而舒眉展目露笑容;身形似麻花扭拧,两脚“丁字步”紧贴,在静止的亮相中寓有动感。气,持续上提;神,不停地从眼睛里向外射出;全身上下似乎都在“闪闪发亮”。两眼机警地远近观察,身形自如地配合椭圆形小晃动,然后潇洒地迈步摇摆前行,左手仍执袍襟,但垂下手臂,配合同步摆动;右手马鞭相应上扬轻摇,那长袍的后襟也就随之左右飘摆起来。两步之后稍一停顿,两眼大亮,其潜台词为“啊,前面道路宽而平坦,可以纵马奔驰了!”于是回手轻打马一鞭,两臂分张,纵马而行,似燕飞般弧线滑翔到左台口处,紧接着一个敞怀、背掖马鞭的远望造型,要“目中有物”,并扇面般地巡视,似把景象尽收眼底。继而又转抑为扬,身躯突然一摆,急步弧线再飘逸地走到了舞台中心,连续做几个矫健驰骋的身段后,在翩翩的鹞子翻身中一个纵身金鸡独立亮相,神采飞扬,犹如玉树临风。此后引同伴杨林上场,两人对称地做几个走马盘旋身段,归中,各自勒缰起唱

3. 技巧的合理运用。

演员创作角色形象的艺术是构成演剧的基本因素。按照剧本提供的规定情境和人物的思想感

情,运用语言和动作,创造角色形象,体现剧本的内容和主题。同时更要求合理的运用艺术技巧,也就是说,艺术家塑造艺术形象、反映生活、表现主题的技能和方法,是一种创造性地把握和描写自然与社会生活,塑造艺术形象的特殊本领,是由艺术家的生活经历、艺术素养、立场观点和创作经验等所形成的,是决定作品艺术性高低的重要因素。但技巧要与人物和情节挂钩,决不能单纯的买弄技巧,否则画蛇添足,不但有损人物形象,而且还会影响整个剧目的演出效果。

我们还要在不断的艺术实践中去正确的认识短打武生,更多的了解短打武生与长靠武生表演风格上的区别,更要将短打武生与“筋斗虫”严格区分开。今后的发展,不能长靠、短打不分,更不能发展成只剩下“筋斗虫”,而忽略了真正意义上的“短打武生”行当。

参考文献:

- [1]袁远.京剧武生表演艺术赏析[J].大舞台.2011(07)
- [2]邓力.京剧武生行当与清末民间武术的传承发展溯源[J].兰台世界.2013(34)