

谈《罗成叫关》中罗成的表演体会

关悦强

(河北省唐山市京剧团 河北 唐山 063000)

【摘要】《罗成叫关》是京剧叶派代表剧目。因这一折载歌载舞,所以要求演员具备比较全面的条件,不只会唱,身段和表演也要好。

【关键词】载歌载舞;忠和勇;神形兼备;声情并茂

【中图分类号】J732.4

【文献标识码】A

【文章编号】1009-5071(2011)12-0038-01

《罗成叫关》是全部《罗成》的一折,这出戏是由京剧武小生行应工,我对这出戏深有感情,八十年代初在北京戏曲学校学习时经常演出此剧,在学校是和李文智老师学习此剧的,后又和小生名家江世玉、侯荣湘二位老师学习了这出戏,2006年我第二次录制中央电视台11戏曲频道《名段欣赏》节目时,将此剧也收入其中。下边我就谈谈我表演罗成这一人物的体会。

1 表演

罗成这个人物,虽然也是武小生这个行当应工,但他和周瑜、吕布、赵云等人物又有所不同。这是由于时代背景和人物性格的不同所决定的。演罗成这个人物,我主要抓住他在性格上的两大特点:一个是“忠”,一个是“勇”。他的忠表现在他因公忘私,深明大义,不为私仇而忘记国家的安危;他的勇表现在他虽然单人独骑力敌苏烈烈的20万人马,但他临危不惧,英勇善战,宁死不屈。

例如:剧中当罗成唱到“启奏秦王有道君”的“君”字时,是一个由弱渐强的拖腔,演员要通过充满感情眼神由弱渐强的唱腔加之唱腔结尾处演员全身的上下颤动,三位一体紧密配合来表现罗成对秦王李世民的忠诚之心。

再如当罗成提出要罗成造反时,罗成非常愤怒,眼冒凶光,加之几句散板,“罗家本是忠良后,岂肯造反落骂名,儿若再提反事,金枪之下命归阴”,一句比一句唱的愤怒、有力,充分表现出罗成对朝廷的忠心。

我们京剧演员非常重视眼睛的训练和运用,通过眼神的合理运用使剧中人物神采奕奕、富于表现力,上述两次眼神的运用,就是为了表现罗成对秦王李世民的感恩之情和对三王元吉的愤恨之情。

这折戏除城楼上的罗春外,基本上是罗成一个人在台上表演,对演员来说是最困难的,因为千百位观众的眼睛都集中在你一个人身上,对你在台上的一动一静看得最清楚,我们在台上“神气”是非常重要的,有神才能传神,只有传神才能抓住观众,感染观众。

2 身段

《罗成叫关》这折戏的身段并不算太多,以罗成这一人物的武将特点,身段理应干净、利落,精气神十足,但动作的设计与运用是要根据人物当时的处境来决定的。

如罗成出场后,有几个勒马、看马的身段,意思是要看看这四匹马是否还有气力继续战斗下去。演员的身段要做得逼真、略慢些、不能太精神。因为此时的罗成大战之后人困马乏,所以演员的动作一定不能按常理做的干净、利落,精气神十足。

当苏烈带兵再次杀来时,罗成强打精神与苏烈应战,演员此时的几个简单的动作虽然不能精气神十足,但也要干净有力,以表现罗成为人忠勇、宁死不屈的精神。

再有这折戏的身段有个难点,就是人物服装与道具太容易缠在一起,如头上甩发与面牌、剑穗与大带、枪与马鞭、黑千金。均容易缠在一起,很要演员的功夫,只有不断的苦练、找出避免缠在一起的方法,才能动作干净,避免出错,从而达到较好的演出效果。

3 演唱

《罗成叫关》一折最有名也最难的就是剧中的唱了,唱固然很重要,但是不能为唱而唱,更重要的是把罗成的思想感情通过唱表达出来,这

一点是特别值得我们演员注意的。

剧中罗成二黄的唱腔,表现了罗成被奸王李元吉所害,单枪匹马苦战苏烈,败阵以后回城搬兵的情景。这段唱吐字凝重,“刚虎音”浓厚,在简明有力的行腔之中,着重表现了罗成虽然处于万分危急困苦的境地,但仍然不失大将的雄心和气概。“西北风吹得我透甲寒”一句,高亢嘹亮,古朴雄沉,气氛悲壮;“加鞭催动白龙马”一句,音调极高,有如龙吟虎啸,直冲云天,把罗成悲愤激烈的情绪倾泻无遗。

这段喷呐[二黄]很难唱。演唱的时候,要求演员加强头腔共鸣,注意用气和用力的合理运用。“有气无力则太飘,有力无气则太拙”以气行腔,用气领用力托气。即使唱高腔,仍然从容舒展,声情并茂。

这场戏在乐器上用的是喷呐,为什么要用喷呐呢?因为喷呐调门高,音量大,声音雄厚,容易表达一个人的悲愤的心情,又有助于悲剧气氛的渲染。

下面改用京胡伴奏的大段成套唱腔,前面二黄着重表现了罗成虽然处于万分危急困苦的境地,但仍然不失大将的雄心和气概。而后面的西皮唱腔要唱的低回悲凉,以表现他身遭陷害、幽愤难平的心情!

“勒马停蹄站城道”一句是二黄导板,唱到尾字“道”是一个高腔,难度很大,要求演员运用京剧小生特有的“龙”音,加之头腔共鸣,唱的高亢、挺拔,直冲云霄一般,以表现罗成被人陷害、身处困境、内心深处痛苦的呐喊!

下边唱到“钢牙一咬中指破”这句时一定要唱的有力、坚定!以表现罗成写血书的决心。

接下来转入“西皮唱腔”因为西皮的旋律比较明快,比较抒情,易于把罗成那种临危不惧,不灰心丧气的心情表达出来。

“十指连心痛煞了人”一句非常有名,据江世玉老师说:小生前辈名家德珩如善演此剧,他演唱的“十指连心痛煞了人”一句,在光绪末年风靡北京,街头巷尾,人人都会哼唱这句名腔,当时不亚于老生名家谭鑫培的《秦琼卖马》之“店主东带过了黄骠马”一句。演员唱这句唱腔时不只是表现出罗成的“疼”,而是通过这句唱腔,表达出他此时此地紊乱悲痛的心情。所以这句唱腔一定要唱的悲中含恨,字字动情,催人泪下。

当唱到“启奏秦王有道君”的“君”字时,是一个由弱渐强的拖腔,演员要通过由弱渐强的演唱技巧来表现罗成对秦王李世民的知遇之恩和忠诚之心。

“尉迟恭在床前身染重病”是一句大唱腔,要唱出罗成对尉迟恭朋友之间的惦念之情!此句唱腔难度较大,演员要做到高音不紧,低音不虚,气息运用合理,各个部位共鸣贯通,不经过严格的训练是很难达到理想的效果的。

最后唱到“儿到长安搬救兵”一句时,“安”字高腔和“兵”字拖腔,声音要满,要实,这是为了表达罗成盼望救兵快到的那种急切的心情。

做为一名好的演员不是单纯地炫耀自己声音如何高如何美,而是力求运用娴熟演唱技巧和逼真的由内而外得感受来展示剧中人物的性格和气质,表达人物复杂、细腻的思想感情。

《罗成叫关》是著名小生名家叶盛兰先生的代表剧目,他曾经说过:“演员要口唱一句,心唱十句”。才能打动观众,才能达到声情并茂的境界!

参考文献

- [1] [美]. W. F. Ogburn. 《社会变迁:关于文化和先天的本质》, p106-107[M], 浙江人民出版社, 1989
- [2] Erving Goffman. Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings, p7[M] New York: Free Press, 1963
- [3] [法] 博德里亚. 《消费社会》, p73[M]. 南京大学出版社, 2000

大众的需要,一定程度上反映了社会现实,纵然客观存在服务功能弱化、偏重经济效益、所讨论社会议题富有争议性等负面效应,但只要注意使节目在社会主义核心价值观的指导下坚持反映社会主流的声音,与时俱进,那么新派电视交友节目未来还能继续创造新的收视纪录、引领社会娱乐潮流,其生命周期会随着节目制作水平的日益提高而延长并进入常态化发展阶段。