京剧基础把子单枪小五套的训练价值及方法研究

文/衣 麟

京剧是一门综合艺术,表演当中的"四功五法"是所有演员演戏必备的艺术手段,唱、念、做、打缺一不可。"打"字占其中之一,可见其分量之重。京剧中的武打主要用于表现战斗、搏斗的场面,其形式多样,运用灵活,不拘一格。大体上有马战、步战、水战、挑灯夜战、摸黑夜战、车轮战等等直接表现敌我战斗的武打场面。除此之外还有一些传授武艺、切磋武艺、摆擂比武、男女调情、英雄相惜之类的对打,这一类武打在功架造型和某些慢节奏的武打中,更加注重揭示人物内心与情感的交流。另外在表现神仙妖怪之类的斗法情景时,多是用眼花缭乱的"出手"互相抛接,以显示其法力高强。还有像表现关羽这类传奇英雄人物时,为了突出他们的神勇无敌,从不轻易出手,只在关键的时刻一抹或一削便结束了战斗,以显示其武功高强、神功盖世。这些方面构成了京剧武打的特殊形式,突出了京剧舞台上武打的美轮美奂,在武打当中突出人物性格,体现了京剧武打的特殊功能,能更好地协助人物的塑造,提高剧目的完整性和观赏性。

把子功即指打把子,是一名京剧演员必须具备的基本功。这个把子指的是京剧舞台演出时 所用武器道具的统称,如刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉等各种长短兵刃,都是武戏开打不 可缺少的器械,所以也将把子引伸为武打的同意语。

把子功的技艺是根据古代对敌格斗,现实生活的比武较量,吸收了民间武术的技巧,按照演员所扮演的人物服饰的穿戴(如盔头、翎子、髯口、大靠等)加以创造而成的。因此,武打动作造型必须顾及服装、头饰的限制,不是生活的翻版、武术的原形。京剧当中的武打是取其劲头去其形,如果原样照搬的话那就有碍京剧艺术的唯美主导思想了,所以京剧把子功是高度戏剧化、舞蹈化、艺术化的精品。凡是京剧演员,不论什么行当,不分文武,在初学阶段都要打好把子功的基础,它和"毯子功""腰腿功""身段功"并列称为京剧演员进行形体训练的"四大块"。

徒手搏击、格斗或单人表演的"下场花"等舞台动作都叫把子功。打把子是衡量一个演员技术才能是否全面的重要标志。因此,对专业演员、戏校学生都要进行把子功的严格训练,使其胜任所扮演的各种类型角色的需要。京剧艺术对演员自身整体素质的要求相对全面,随着时代的发展,现阶段艺术领域对演员的要求绝非是有条好嗓子就是好角儿,没有扎实全面的基本功基础,单凭有一条好嗓子或是只注重单一发展方向的演员绝对成不了好角儿,艺术道路也不会辉煌。

把子功内容丰富、项目繁多,学习把子功也要遵照先易后难、由浅入深、从简到繁、循序渐进的规律。京剧舞台上最讲究一戳一站。学把子首先要掌握好各种持械的基本姿态,不然舞动起来就失去了标准,没有了规范。京剧的把子功各种刀花、枪花不下几十种,技术性很强,舞动起来满台生辉,令人眼花缭乱目不暇接。如果说各种姿态是静的训练,要求横平竖直,功架平稳,把位准确,那么各种抛耍技能训练则是运用手、眼、身、法、步、肩、肘、腕、胯、膝进行的动力性的综合练习。

在戏曲界中,经常谈到"小五套"这个名词,例如: 手小五套、枪小五套、单刀小五套等,尤以"枪"对"枪"的五套经常讲,经常练习,因为戏曲舞台上很多人物都是以"枪"或"刀"为常用的兵器。这样的兵器运用很普遍,所以人们都很熟悉它。在戏曲舞台上常演的文武戏当中,有些人物角色如赵云、罗成、岳飞等,都是使用单枪。因此经常研究、经常练习是相当必要的。"枪"对"枪"小五套基础性和工架性都很强,所以练习好单枪小五套不仅是枪法功夫的熟练,而且还能提高"身上"和"脚下"的素质,使造型优美,提高整体工架的水平。

单枪小五套是枪的入门把子,是基础把子,是从"枪把子"中选出一些基本的武打动作,按着从"简"到"繁",由易到难的办法,编成五小套把子,为初学"枪把子"的人准备下循序渐进的学习条件,使他们掌握一些"枪"的基本动作和姿势。这套把子的套路清晰,动作较简单、易学,适合刚接触单枪的初学者学习,枪的基本用法、招术均概括在这五套之中。

枪的基本要领是:右手握,左手按,枪端一条线;实为主,虚为辅,手脚莫慌乱;后把稳,前把活,两臂要伸开;腰要立,神要提,气要走丹田。单枪小五套是枪的入门把子,学好枪小五套十分重要,能为以后掌握复杂的、千变万化的枪把子套路打好全面基础。

"枪把子"小五套分别是:灯笼炮、救急枪、二龙头、十六枪和戳枪甩枪。

1. 灯笼炮

准备姿势:甲右(甲站上场门方向,为上串),乙左(乙站下场门方向,为下串)。压枪式,相对站立。

动作说明:甲乙打"么二三",枪纂兜,各向左转身,枪头上打轴肘,枪头下兜右转身移

动位置,甲乙相对站好。各以枪头打地。向左缓枪,枪头上打轴肘,再打轴肘。枪头下兜,各向右转身移动位置。

反面,甲乙从打"么二三"开始至枪头下兜各向右转身重复一次。最后压枪式相对站立亮相。

这套把子以"么二三"和"轴肘"几个动作为练习的主要内容。教师在教这一套把子之前,应该让学生先练习"么二三"和"轴肘",等这两个动作练习扎实了,再教整套把子,因为接下来的几套把子中每一套都有"么二三"和"轴肘",枪把子练习"么二三"是给"把位"打基础。练好这两个动作也为学习接下来的几套把子打下良好的基础。枪的"把位"前后手要成一条线,才符合"枪扎一条线"的要求。前、后把的距离要宽,持枪的把要实,打的时候要侧身、张腋。

学生在学习这套把子的过程中,要按照老师所讲述的要领做动作,要慢慢练习,切勿着 急,打"么二三"的时候动作要小,是手腕和小臂在动,大膀子不要动,注意不要夹膀子。在 缓枪和打轴肘时,要顺着枪走,胳膊自然弯曲,不要伸得太直,不要僵,双手自然上举;换枪 时,枪要贴着身子走,身体随着枪和手动,要自然跟随,不要刻意为之;打轴肘的位置不要过 高,在脑门的正上方,抬起头即能看到的地方即可;在练习时要注意抬膀子,切勿夹膀子留下 毛病。

2. 救急枪

准备姿势: 与灯笼炮相同。

动作说明:甲乙打"么二三",枪纂下兜,枪头上别,枪头下兜右转身,枪头上搭枪纂下 兜,各向左转身,变换位置。甲乙上打轴肘,下兜右转身。上搭下兜右转身,变换位置。

反面,甲乙从打"么二三"开始至上搭下兜右转身重复一次,结束时亮相动作与灯笼炮相 同。

这套把子是以练习步法、变换部位为主。"把子"中安排了各种"搭"、"兜"的动作和姿势,每一个"搭"、"兜"都变换着不同的位置,这是为了使初学把子的人走好步法。打这套把子时要求学生身体和脚下的配合,要做到手、眼、身、步协调一致,动作准确到位。因为步法是武打的基础,步法不对,"把子"必乱;步法走准,身上才顺。应当注意手、眼、身、步的配合和准确性。

3. 二龙头

准备姿势: 与灯笼炮相同。

动作说明:甲乙打"么二三",甲刺乙,乙用枪纂盖甲枪并左转身。甲刺乙胸,乙用枪头 一盖刺甲腰封。甲下刺乙腿,乙枪纂下挑,甲刺乙右额。乙枪头上磕刺甲上下,甲乙左磕右 磕。乙刺甲,甲用枪纂盖乙枪并左转身。乙刺甲胸,甲用枪头一盖刺乙腰封。乙下刺甲腿,甲枪纂下挑。乙刺甲右额,甲枪头上磕刺乙上下。甲乙左磕右磕。甲乙同时枪纂下兜左转身。甲乙上打轴肘,下兜右转身移动位置。上搭下兜右转身移动位置。

反面,甲乙从"么二三"至上搭下兜重复一次(重复动作时,站上场门方向的人先刺站下场门方向的人,乙先刺甲)。结束亮相动作与灯笼炮相同。

这一套把子主要是以"刺"、"腰封"几个动作为练习的主要内容。枪刺时的每一下位置一定要准确,打腰封和接腰封的把位和位置一定要准确。接腰封时,双手之间的距离不要太近或太远,差不多在一臂之间的距离即可;接腰封的位置不要太高,双手自然伸直,胳膊要圆,不要僵。打上下左右的时候也是,注意把位,双手之间的距离不要太近,以免打到手。

4. 十六枪

准备姿势: 与灯笼炮相同。

动作说明:甲乙打"么二三",甲乙上打左右(枪纂左磕,枪头右磕),下打左右(枪纂左磕,枪头右磕)。甲刺乙,乙枪头一盖刺甲腰封。甲下刺乙,乙枪纂挑起。甲上刺,乙右磕刺甲上下左右。甲乙下磕左右。乙刺甲,甲枪头一盖刺乙腰封。乙下刺甲腿,甲枪纂挑起。乙上刺,甲右磕刺乙上下左右。甲乙枪纂兜,左转身,上打轴肘,移动位置。枪头下兜右转身,上搭下兜移动位置。

反面,甲乙从"么二三"至上搭下兜重复一次(重复动作时,站上场门方向的人先刺站下场门方向的人,乙先刺甲)。结束亮相动作与灯笼炮相同。

这套把子的动作跟第三套把子的动作有许多相似的地方,所以重点也都差不多。还是要注意打"腰封""上下左右"和枪"刺"的每一下的位置。应多加练习这几个动作。还有要注意"把位"问题,该"活把"的时候要"活把",把不能太死。

5. 戳枪用枪

准备姿势:与灯笼炮相同。

动作说明:甲乙打"么二三",枪纂兜左转身,移动位置。戳枪,左手托掌式。右脚踢枪头,同时向右甩枪,右转身归原位。甲乙打"么二三"。枪纂兜,向左半转身,涮枪剪腰。右手托枪上肘,向右回身枪平刺出。同时上左步撤右步枪头下兜右转身变换位置。

反面,甲乙从打么二三至下兜右转身重复一次。最后,乙刺甲面,甲一盖打乙腰封,刺乙 上下,甲乙各涮枪亮相。

这一套是以"戳枪""甩枪""涮枪"和"剪腰"几个动作为练习的内容。教师在教学时,要注意学生这几个动作的规范性和准确性。戳枪时,抬膀子从上往下,贴着身子走;甩枪时要向上提腕子,以免枪头到到地;涮枪时,要抬头看枪,枪不要太平,要立一点;剪腰时,

要注意枪的力度,手里要有擎劲儿,以免打到对方。托枪上肘的时候,枪要平着过来,刺出去的时候也要平。

单枪小五套是打基础的把子。因枪的基本用法、招术均概括在这五套把子中。打把子要有精气神,在打把子的过程中,眼神、动作的准确性和打把子的节奏性都很重要,打出每一套把子该有的层次感和节奏感,做到快而不乱,慢而不断。这也是对手、眼、身、法、步的综合训练,为以后掌握复杂的、千变万化的枪把子套路打好全面基础。

京剧武打讲究快而不慌,动作步法清晰,慢而不懈,全神贯注,人多不混乱,如鹤立鸡群,人少而不减色,仍光照满台。京剧的武打要在熟练套路的基础上快而不乱,手中有准,险而不危,做到稳、准、狠。"稳"字当先,"稳"字也最为重要,它是判断演员运用技艺是否娴熟、舞台经验是否丰富、自信心是否充足、配合是否默契的重要标准。如果心态不能稳定,表演的准确度自然下降,又怎能狠在点上?特别是在难度大、速度快的激烈武打中,更需要演员头脑清醒、方寸不乱,只有"稳、准、狠"地发挥技艺,才可能满足观众的审美需求。在做到了稳、准、狠的基础上,还要打出人物,打出情感,高层次的武打是在暴风骤雨般激烈的武打当中,体现人物的个性,要使观众在观看眼花缭乱的武打动作之余,有所回味和思考。然而,要想达到这种境界绝非一日之功,这不仅需要扎实的武打基本功,更需要长年累月的实践经验才有可能实现。

(作者单位:中国戏曲学院)