

试论京剧武生表演艺术

周海明

(江苏省长荣京剧院, 江苏 淮安 223001)

中国京剧博大精深,京剧武生同样令人叹为观止;优秀的武生表演艺术家往往将角色演绎得生动形象,让观众留下深刻的印象。京剧中的武生是生行当中以武功技巧来塑造人物形象的行当,京剧武生表演有自身的特点,他不同于京剧生行中的其他分支,大多扮演武艺高强之人,舞台上表现多为青壮年男性角色。总的说来,京剧武生的表演艺术不是单一的,是多彩多姿的,并且表演是有一定难度的。

武生分类有多种,有的分为两大类,即长靠武生和短打武生;有的分为五大类,即长靠武生、短打武生、勾脸、猴戏、武老生;还有的分为六大类,即长靠武生、短打武生、武老生、箭衣武生、武净武生。可见京剧武生呈现多元性的特点。

不同的京剧武生类型有各自不同的特点,有的稳重大气,有的快速敏捷,有的武功非凡,有的唱功了得,表现出舞台特有的人物形象。比如《长坂坡》、《借东风》、《回荆州》等剧中的赵云,有大将风度,有忠勇气概,身穿着靠,头戴盔,穿着厚底靴子,展示一种不同于其他京剧生行的形象美;又比如《打店》、《打虎》、《狮子楼》等剧中的武松,《三岔口》的任堂惠,《四杰村》的余千;《夜奔》的林冲,《武文华》中的万君兆等,则表现一种矫健敏捷、干净利索的舞台人物特征;还有的处于前两者之间,如《一箭仇》的史文恭,《独木关》的薛礼等;当然其他的京剧武生也有自己所特有的风格,正所谓形象各异,多姿多彩,展示了京剧武生别具一格的艺术美。

具体说来,长靠武生从外形上来看,穿靠,戴盔,穿厚底靴子,用长柄武器。这类武生往往展示非凡的气概,给人一种气势如虹的感觉,在武功方面,在气质、工架、威仪、动作等方面都有很高的要求。甚至有些戏,不仅要求武功、工架好,还要求表演细腻并有一定唱念的功夫。长靠武生戏很多,这类武生角色创造了中国京剧史上的不朽的戏剧形象。

短打武生从外形上来看与长靠武生相反,穿短衣,着短裤,用短兵器。要求行动迅速,身手矫健敏捷;不拖泥带水、干净利索是他的一个重要特点。按照所穿服装来看,短打武生可以分为戴硬罗帽(穿抱衣抱裤或箭衣),戴软罗帽(穿抱衣抱裤,快衣快裤或箭衣),戴

扎巾(穿箭衣)等几种。

至于武生其他类别,比如勾脸,就是脸上画有脸谱的,例如《铁笼山》的姜维,《艳阳楼》的高登,《金钱豹》的豹子精,《状元印》的常遇春,《四平山》,《晋阳宫》等剧中的李元霸等都是。又比如猴戏,扮演猴戏的演员在京剧里由武生来应工。京剧武生大师杨小楼,以及后来的著名武生李少春、李万春等,都是以擅演猴戏闻名的。杨小楼的父亲杨月楼,本为擅演猴戏,绰号杨猴子。杨小楼在年轻的时候,也因为擅演猴戏,曾经以小杨猴子的艺名享誉一时。京剧武生另外一个类别就是武老生,武老生大多是扮演中老年英雄代表人物,对于唱、念、做、打都很注重,武老生包括长靠和箭衣两种。长靠老生又称靠把老生。如《连营寨》和《阳平关》的赵云,《嘉兴府》的总兵,《剑峰山》的邱成等。还有一种穿箭衣的武老生戏,如《南阳关》中的伍云召、《打登州》中的秦琼等。

我们知道,京剧武生表演艺术也有自身的特点。京剧武生表演有两个“强调”:一是强调“四功”,一是强调“五法”。京剧武生的表演艺术,武打只是一个方面,更重要的是集唱、念、做、打“四功”为一体,融手、眼、身、法、步“五法”为一炉。表演艺术,说到底就是为了成功表现剧情和人物形象。这就需要京剧武生演员切切实实地下一番功夫了。

作为京剧武生,必须掌握一定的表演技巧。表演时,要做到“有我”和“无我”的辩证统一,学会控制表演。既要“忘记”自己,又要保持清醒。在舞台演出中,要善于处理临时事故,化不利为有利。这需要丰富的表演经验。作为京剧武生演员,要通过不断地学习、表演和历练,增长表演才能;要具备持之以恒的精神;一个优秀的武生演员,要有精湛的表演技能,要有深厚的艺术功底。要想成为一名优秀的武生演员,除了苦练基本功,还要注重文戏方面的积累。一名武生演员,武功精湛当然好,但还不够。武生泰斗杨小楼有一句名言:“武戏文唱”。要做到武戏文唱确实不容易,这表明思想内涵更重要,动作表现是服务于思想内涵的。

中国京剧的发展同样离不开京剧武生演员的努力,传承京剧艺术,武生演员同样责无旁贷!