

戏曲电影《野猪林》表演分析

韩伯维

(中国传媒大学 戏剧影视学院, 北京 100000)

新编历史京剧野猪林是写林冲逼上梁山的故事的。戏曲剧本出自古典长篇小说《水浒传》最早有明嘉靖年间李开先的《宝剑记》传奇。万历年间经陈与郊增删,润色改写成《灵宝刀》传奇。20世纪30年代溥绪(清逸居士)又改编这一故事为京剧《山神庙》。1950年艺术大师李少春自编,自导,自演了京剧《野猪林》深受广大观众的欢迎。1962秋李少春把《野猪林》改编成电影戏曲剧本并在崔嵬,陈怀恺导演下开始拍摄。这部电影艺术片已成为今天我们戏曲工作者观摩学习李少春等艺术大师们表演艺术形象的珍贵资料。

《野猪林》描述北宋时期东京80万禁军教头林冲,携妻张氏至东岳庙烧香还愿,遇落发为僧的鲁智深,结拜为异姓兄弟。太尉高俅之子高世德,见张氏貌美与富安、陆谦定计,欲辱张氏未成。再向高俅献计,诬骗林冲带到白虎堂,以擅入军机重地,行刺太尉之罪,发配沧州。途径野猪林,解差奉陆谦之命欲谋杀林冲,得鲁智深搭救,林冲幸免遇难。林至沧州,看管草料场。高俅派陆谦赶到沧州,火烧草料场,再次谋杀林冲。林愤而杀死陆谦,又得知妻子被高世德抢走后自刎身死,林冲自感回乡无望,遂与鲁智深投奔梁山。改编本参照《水浒传》第7回至第10回有关情节对剧本做了调整,增删。以一人一事的情节线贯穿全剧突出“结拜”“白虎堂”“野猪林”“山神庙”几场戏着重刻画了林冲、鲁智深反对封建迫害阶级压迫的斗争精神。剧本对林冲的思想矛盾,内心斗争,精神压迫,及决心投奔梁山以前所走过的曲折道路和坎坷遭遇进行了细致的刻画和描写。这是一部充分发挥京剧唱念做打,表演手段来刻画人物,表演故事的历史正剧。

《野猪林》中林冲的描写和刻画是十分独到和精彩的。

“结拜”一场是全剧的首要场次,在剧本布局中起到介绍人物特点和人物关系,为下面的人物矛盾冲突作好铺垫的作用,也就是我们行话中的“楔子”场次。它虽然在剧中所占戏份不大,但在全剧事件情节发展的“起”“承”“转”“合”中有着不可动摇的地位。林冲的出场就显示了导演和演员的独特用心。李少春先生头戴武生巾、身穿白色花褶子手执折扇,郊游罢、踏归途、信步游览。在一片春色之中,林冲雄姿英发玉树临风的英雄形象,给观众以强烈的艺术感染并留下深刻印象。此时的林冲事业蒸蒸日上管教80万禁军,与妻子的感情恩爱甜蜜。所以,志得意满之情油然而生并自然流露。李少春这样的艺术处理为以后林冲思想境遇的改变埋下了伏笔。菜园中林冲与鲁智深相遇,当他们得知站在自己面前的就是仰慕已久的英雄好汉的时候都非常吃惊。但在言谈话语之中二人却找到了不可名状的默契。林冲长期置身宦海,心中早生厌恶之情。而鲁智深由于性格率真而又为人鲁莽与凡人不能相容,今日二人相遇的惺惺相惜是有一定心理基础的。李少春和袁世海两位艺术大师,准确逼真地把

握人物心理,形象地表现出英雄相见恨晚、情投意合的心意,以及真挚豪迈的英雄气概。

结拜之后丫鬟来报,林妻遭人调戏林冲匆匆辞别鲁智深前去营救,林冲的下场本可以轻描淡写一带而过,但李少春先生从人物的情境出发,苦心孤诣地挖掘传统程式新的表现力,于此处编制了一个经典的“扫头”伴奏的下场身段。急而不乱,俏而不俗。犹如画龙点睛,成为这一场最耀眼的亮点。黑格尔曾说“能把一个人的性格思想目的最清楚地表现出来的是行动”。人物的行动是体现人物精神心理活动的一面镜子,艺术大师王瑶卿曾说“认认人儿,找找事儿,琢磨琢磨心里劲儿找俏头安玩艺儿”从体验人物出发,掌握人物的性格心理特点,再安排表演技巧才能得到理想的艺术效果。李先生的这个“扫头”身段的编排,就是抓人物,安玩艺儿的经典范例。

《白虎堂》这场戏是全剧的第一高潮。故事由此锋回路转,陆谦和高俅定下卖刀计,诬骗林冲入白虎节堂。此时的林冲,心无戒备,仍不知是计,但当抬头看到“白虎节堂”四个大字抽身欲走的时候,却已经来不及了。对于这个看匾的动作处理,李少春先生在谈艺的文章中写到“我看这块匾时却必须从林冲出发,体会林冲的感情,必须把握林冲是第一次看到这四个足以杀生索命的大字,只有我把握林冲这个“新”字,我才能把曾经做过几百遍的,抓袖背手、微微抖动、瞠目止步倒吸一口凉气的动作做的传神,做的逼真,做的煞有介事”。如果一个人感受到他人的情感知觉和思想心理现象,并用自己的身体表现出来,使两颗心在舞台上交流沟通,并展示给观众。那么体验与表现也就统一起来了。李先生所追求的艺术境界也就是体验与表现的统一。白虎堂上高俅代表着邪恶,林冲则代表着正义。在戏曲舞台上正义与邪恶总是矛盾冲突的根源。此时,高俅与林冲的矛盾冲突终于正式爆发。高俅一方急于搬掉这个政治上的绊脚石,除掉林冲这掌握八十万禁军的政治军事对手会更加有利于他的独裁统治。带刀擅入军机重地,便是高俅致林冲于死地的杀手锏。显然白虎堂上的林冲是渺小的、无助的,但他却没有屈服,而是义无反顾、誓死如归。虽蒙此奇冤,却决不向恶势力低头,反而慷慨陈词,揭发奸人的阴谋骗局。大段的念白激愤高昂,斩钉截铁,这是林冲生命受到致命威胁后从英雄身上反抗精神的第一次迸发,也是林冲英雄气概的鲜明写照。把一个宁折不弯、誓不低头的人物形象被鲜活生动地展现给了观众。

作者简介:

韩博为,男,天津人,硕士,中国传媒大学,讲师,研究方向:表演。