

浅谈耍下场

陆建荣

耍下场,是京剧表演艺术中特有的程式,舞台上常见一方主将战胜群敌或击败敌方主帅后,示意兵卒们紧追不舍,自己则尾随其后,挥刀舞枪,耍锤弄棒,施展诸般技艺,伴衬着紧锣密鼓的“急急风”高潮迭起,以刚柔相济、稳准帅脆的“四击头”亮相,博得掌声。这不是纯技术的卖弄,而是用夸张的艺术手法,表演人物酣战取胜之后耀武扬威的得意心境,其情节、技巧与观众感情融为一体,而产生强烈的艺术效果。通常被称为耍下场。耍下场门类齐全,花样繁多,刀、枪、剑、戟、锤、棍、鞭、叉诸般武器无所不及。有长靠、短打、男、女、文、武之分。长靠工架稳健、气势雄伟,短打则技巧花梢、抛接自如;男勇女媚,文庄武刚,在不同戏剧内容特定典型环境中,除单人下场,还有双人下场、三人下场、四人下场群形各异。耍下场,顾名思义,要在耍字上下功夫,但不能为耍而耍。耍要出情节,耍得有道理。即以刀下场为例,就有单刀下场、双刀下场、大刀下场。万君兆夜探《武家园》,战败恶霸武文华;武松路见不平,在《蜈蚣岭》追杀淫道王飞天时,都使用了单刀下场。《八蜡庙》一剧,褚彪、黄天霸同心协力击败费德恭后,便运用了双人的单刀下场,一老一少,服饰色彩相异,衬托出杀敌默契,共诛顽敌之情;《雁荡山·夜袭》孟兵的雙人单刀下场,表示扫清路障,砍断藤蔓,突出攀登险山,潜入敌哨轻捷的夜袭行动。双刀下场以《洗浮山》贺天保、《七雄聚义》朱全耍来最具代表性。黑三、黑箭衣、黑厚底、黑罗帽,两把银刀贴身飞舞,疾如车轮旋转,迎面花、劈花、缠头裹脑,酣畅淋漓,风雨不透,与髯口、箭衣、大带不挂不碰,凌厉干净,节奏明快,美不胜收,极尽烘云托月之妙。在大刀下场里《定军山》之

黄忠,《战滁州》之脱脱同是皓髯老将,因人物身分,扮演行当有别,技法,路子就截然不同。黄忠老生饰演,其下场稳健洒脱,显示其老当益壮宝刀不老的气概;脱脱身为元帅,又由武生应工,其下场则要求幅度大,气势足,尤其亮相中跨腿、翻身、推髯三位一体,表现其老成持重、骁勇善战的神态。在女大刀下场中《寿州救驾》身扎大靠的刘金定,与《虹桥赠珠》短打装束的凌波仙子,尽管其基本耍花、运行路线大体一致,除都应突出武旦美、媚、脆的共性,又要根据人物不同,充分展示其个性。刘金定长靠应展其刚勇矫健之风采;而凌波仙子不受靠旗制约,可加上倒拨花、叉花、缠腰技巧,显现其精巧锐敏华丽流畅之风姿。男大刀下场净行用之居多。而恰当合理运用当属《收关胜》一剧。关胜接连败梁山花荣、林冲、时迁、白胜,越杀越勇,威风凛凛士气高昂,狂舞手中大刀,此下场把人物威武雄健锐不可挡的心态宣泄无遗。在枪下场中包括单枪、双枪、大枪、戟诸般兵器,用途极其广泛,生、旦、净、丑均有用之。如老生戏《战樊城》,伍员闻报全家惨遭杀戮,逃出樊城战败追敌武成黑的枪下场,不火不暴,重在揭示人物悲愤交集的心绪;武生名家梁慧超以其精湛技艺,娴熟的枪花,在秦怀玉《杀四门》一剧,耍了七个不同形式的枪花下场,集中一切技巧,用串肘、缠腰、压脖、串腕、滚胸、绕背、足踢、手掷。随心所欲,有惊无险,观者眼花缭乱,目不暇给,称奇叫绝。这里不是纯技术技巧的卖弄,而是戏不离技,戏与技的紧密结合,有其特定表现内容。其中四个下场表明秦怀玉武艺超凡,轻破四门攻城辽将,喜不自胜手舞足蹈;另三个枪花则是尉迟恭谎言所激,怒气填胸,面对长辈有口难辩。大敌当

先,为解救越虎城之危,刻不容缓,仍需奋力拼敌,其心中怒火难以抑制,气得将枪抛来掷去,因而与剧情熨贴、合乎生活逻辑,极近情理。《天门阵》穆桂英的枪下场,英姿飒爽、刚健中寓婀娜,谓其身经百战锐不可敌;赵云在《长坂坡》大战的枪下场,刻画其七进曹营孤胆突围忠勇无双的英雄气度。裴元庆以其特有的锤花,技巧繁难,战败辛文礼,血气方刚勇而无谋,被诱入飞云岭,导致火烧身亡的结局。《花蝴蝶》剧中展昭的剑下场凌厉快捷,突出剑侠风姿。扈三娘在《扈家庄》的戟下场,融刀技枪法一体,展其娇媚狂傲的性格。《泗州城》鞭下场,水母耍耍三根鞭或四根鞭,转、顶、抛、接,别致精巧,非神力能敌。《金钱豹》中的叉花,滚胸转背上下翻飞,塑了兽中之王凶猛怪异。双人下场在京剧舞台上也层出不穷。《白水滩》一剧许起英得其妹许佩珠搭救,合力追杀官兵的双人双刀下场;《挑华车》岳飞与兀术出现两次双下场;第一次成八字式双收,表示势均力敌;第二次的提枪花下场,双人背向观众,彼此难决胜负,你追我赶并辔而行。《四杰村》鲍金花与林四妹两个女性,各持双枪厮拼,难分高下,亦使用双枪下场收下。在三人下场里《收关胜》中扈三娘、孙二娘、顾大嫂激战关胜后,三人的大刀下场颇具特色。而《虎牢关》中刘备执双剑、关羽执青龙刀、张飞执杖八矛成品字形亮相,造型别致,突出三英战吕布的气势。四人下场里有《八大锤》严正芳、何元庆、岳云、狄雷取胜后,同舞双锤的集体下场;《铁笼山》羌女追杀姜维的四人齐舞双刀花的集体下场。《洗浮山》中四人下场,贺天保双刀、黄天霸单刀、祝

青宁提棍、关宁双匕首成菱形画面亮相,姿态各不相同,高低错落,层次分明极为精致。此外《当锏卖马》秦琼耍锏,《金沙滩》耶律休哥的舞剑,《劈山救母》沉香舞斧等,路数、技巧虽与耍下场大同小异,颇有近似之处,但因具体情节不同,内容不一,则不能视为耍下场。耍下场通常表示胜者挥舞,但在京剧舞台上时常也有“未打先耍,未胜即舞”的境况,如《白水滩》莫玉玢在“见死不救是小人”独白后,端去肩担的寿礼,错打不平的棍下场;《刺巴杰》一剧马金定闻其子被骆宏勋刺死,即提“铁房梁”追赶的耍杠子;《恶虎村》濮妻的滑稽“大枪下场”,皆属此类。表示人物临战之前,挥舞手中兵刃跃跃欲试,作好战斗准备。尤以《挑华车》高宠第一个大枪下场,最具典型性,这里展示人物“为将者岂有坐观成败之理”居然不听劝阻,跃马挥枪急于出战,把其“匹马单枪东闯北捣,抖威风今日把贼剿”杀敌心态刻画的细致入微恰到好处。耍下场的程式要用之得体恰当,不能任意搬用,归根结蒂要服务于剧情,有利于人物的塑造。张春华先生在新编历史剧《三盗令》中所饰演的蔡庆,见关胜绑赴法场心急如焚,随着“事不宜迟,我单刀劫法场,杀他个翻江倒海,倒海翻江”独白,脱、扔褶子,拔刀,伴之“夺头”“四击头”疾如闪电,干净麻利的单刀下场,精彩至极,令人难忘。他准确把握人物性格,此时此地此情此景,把人物机智、仗义、敏捷、果敢描绘得活灵活现。正是他善于运用传统表演手段,巧妙地活用、化用传统程式,创造鲜明感人的艺术形象,此例堪称成功之举。

· **《中国历代曲论释评》**程炳达、王卫民编著。书内选取从宋元至近代的一些重要戏曲理论篇目,加以注释和述评,较为全面地反映了古代戏曲理论的滥觞、成熟、繁荣、发展和转折的情况,具有一定的学术价值和实用意义。全书 50 万字。民族出版社出版发行,定价 28 元。