

谈京剧猴戏表演之美猴王之美

文 / 赵青风

摘要:猴戏是京剧的重要表现内容,美猴王则是猴戏中的最成功形象。因此,猴戏之美在于美猴王之美。本文根据相关资料,尝试着解析出美猴王之美,为大家重构了一个身形活泼、表情丰富、内心强大、富有正义的美猴王形象。

关键词:京剧;猴戏;美猴王;审美

猴戏,又名猴子戏,在我国有着悠久的历史,早在唐朝时就已经存在了。民国初期,京剧艺人根据猴戏的部分表演因素以及《西游记》中的“大主角”孙悟空创造出了“孙悟空戏”,使得猴戏表演迈入了新的发展阶段,并先后涌现出了诸如郝振基、杨小楼、郑法祥、盖叫天、李万春、李少春等表演名家。而“孙悟空戏”的出现不仅丰富了京剧的表演形式,也让我们从另一个侧面体会到了京剧表演的独特魅力。那么,在京剧中的美猴王究竟有何等魅力,使得不同时期的人们趋之若鹜、乐此不疲呢。对此,本文将详细揭示其中的秘密。

一、猴戏之“北杨南郑”

在猴戏的发展史上,尤其是民国时期以及建国以后的“孙悟空戏”方面,北方的杨月楼与南方的郑长泰起到过极其重要的作用。正是两位大师级人物的贡献,才使得现在的人们领略猴戏的独特魅力。杨小楼是京剧猴戏北派的代表人物,师承其父杨月楼(人称“杨猴子”),他所塑造的猴王之美不以富于表现力的武打动作取胜,而是以富于传神的写意式表演夺人。杨小楼的代表作有《安天会》、《水帘洞》等。在他之后,李少春、李万春等名家大师继续发扬光大了“杨派”风格,创作了更多的优秀曲目。郑长泰是猴戏重要流派——上海郑派的创始人,是南派猴戏的代表人物。其子郑法祥的猴戏较之于盖叫天的机灵,杨小楼的仙气有几分狠劲儿,但狠劲儿中透着熨帖的阴柔美,独特而自成一格。由此,郑法祥与当时的杨小楼、盖叫天形成了猴戏的“三足鼎立”之势。此外,郑法祥还专注于对猴戏的理论性研究,总结了猴戏的著名“四法”:身法、手法、步法、棒法至今仍成为演猴者们推崇、研习的法宝。

二、猴戏表演之美猴王之美解读

1、身形技艺之美

美猴王的身形技艺是猴戏中最被人所津津乐道的,而在猴戏的发展历程中,经过多位大师名家的继承与创作,猴戏的技艺之美越发得丰富与完善。借鉴郑法祥先生的技“四法”,本文也从身法、手法、步法、棒法进行身形技艺之美的解析。猴戏身法虽有大气唯

美与轻巧玲珑之分,但都以拢肩、曲腿的身形为主,以此来达到缩小身形、灵巧动作的目的。翻跌是猴戏中最常见的,也是最精彩的部分,跃起落身、横轴翻滚、竖轴穿越,时而如猛虎下山,威猛无比,时而如灵猫跃起,轻盈迅捷。盖叫天曾如此评价杨小楼的身法:“……在曲子里的跟头翻的那份漂亮,落地那份轻,简直像猫似的……”猴戏中的手法丰富多样、变化多端,讲究三掌四拳(伸掌、刁掌、扣掌;卷拳、螺丝拳等),其中尤以反转右手做瞭望状最为形象。此种手法是猴戏名家观察猴子、模仿猴子而所得之结果,其形之美可作猴戏之标志性动作。猴戏之步法以轻盈灵巧、速度奇快著称,所用步法以交叉步为主,讲究脚尖先着地,有利于随时的辗转腾挪、“腾云驾雾”。猴戏之棒法是京剧中较为独特的,除了继承传统的棒法以外,还创造性地采用了体育的技艺动作。例如干净利落的“地蹦”、“乌龙绞柱”、“虎跳前扑”,金箍棒往地上一杵,即可腾空窜上高台,挥舞电镀金箍棒时,如银蛇缠身,闪闪夺目,美不胜收。

2、脸谱设计之美

脸谱是中国戏曲演员脸上的绘画,用于舞台演出时的化妆造型艺术。在京剧中,脸谱具有美丑辨析、性格分明、图案固定的特点,起到“见脸如见人”的作用,譬如红脸象征刚猛忠义、黑脸象征严肃豪爽、白脸象征奸邪狡诈。在所有的脸谱中,美猴王的脸谱比较特殊,这与其人、神、猴三者同一不无关系。昆曲名家郝振基郝根据自己脸形较长的特点,将孙悟空的脸谱设计得不同于一般三块红的“倒栽桃”式,而是外白中红,红色上端像个月铲,下端较窄,似橄榄形,称为“一口钟”式脸谱。杨小楼则在其基础上有所发展,桃蒂一笔,直通到天屏,把眼瓦从十字形改为浓眼圈加眉子,从而使悟空从面部外观上增加了武生的气质。在脸谱的细节部分,两撮眉毛以剑眉示人,两眼一瞪、两瞳合一,给人以英武灵气之感,尤其是表现美猴王情感的时候,两撮剑眉给其“添分”不少。当然,孙悟空的“火眼金睛”是最让人欣赏的部分,这既是美猴王的本领所在,也是其外在超强力表现的使然。美猴王的眼脸通常以金粉描绘,眼睛眨动,再配以灯光效果,给人一种“金眼一睁、目及千里”的美感。

3、表情神似之美

如上所述,美猴王并不是现实生活中所存在的生物,而是人们根据猴子的样子以及《西游记》中“孙悟空”的形象设计创造出来的,它可称得上是人、

神、物的“合体”。因此,为了表现“猴子似人、神猴学人”的艺术效果,名家大师采用了多种表现手法。譬如杨小楼在表现孙悟空与罗汉对打场景时,慢时动作舒缓轻捷、急时如疾风流水。当然,表现神猴人形象的还是其表情、动作。长久以来,杨小楼是“神似派”的代表人物,在他看来,神猴的“一颦一瞋目,一声嬉笑,一个眼神”最能表现其表情之美。他在表演时不以翻跌技术取胜,而是着力塑造孙悟空的猴王气质,把猴戏的表演和造型又提高了一大步。后面的六小龄童融合了杨小楼的“神似表演风格”,通过神猴面部表情以及抓耳挠腮动作的表现,成功地塑造了一个情感丰富、善恶分明且深入百姓内心的孙悟空形象。

4、精神文化之美

在中国人民的心中,美猴王不仅仅是京剧艺术形象,更是代表着一种民族传统文化。而正是这种精神文化之美,才使得美猴王及至民间、深入人心,才使得其流芳百世。从这个意义上来说,美猴王已成为百姓膜拜的对象,对它的喜爱与敬仰,正是人们内心的需求驱使所致。因此,可以毫不夸张地说,上述之美其实只是表面的,而孙悟空的真正之美在于它的神通广大、七十二般变化;在于一根金箍棒降妖斗魔,惩恶扬善;在于火眼金睛,看透世事;在于崇尚自由,不畏清规戒律、世俗强权。若以《西游记》论,则孙悟空的心路历程其实就是我们每一个人的心路历程,它所经历的事、受到的心理煎熬其实我们每个人都经历过、煎熬过,它所代表的正是滋养中国人心灵和心性发展净化的东方精神。

三、结束语

总之,猴戏的发展已历百年,而美猴王的形象也是深入人心。而本文探究其美学之所在,正是尝试从不同的角度来揭开其独特之迷,进而还原一个有血肉、有情有感的美猴王形象。

(作者单位:江西省京剧团有限责任公司)

参考文献

- [1] 石钟扬. 孙悟空大闹天宫的审美解读(下)[J]. 淮海工学院学报(社会科学版), 2009, 7(2).
- [2] 张晓康. 略论《西游记》中“美猴王”的历史意义与现实意义[J]. 淮海工学院学报(社会科学版), 2005, 3(2).
- [3] 武仲平. 趣话“猴戏”[J]. 四川戏剧, 2004(1).

