

浅议京剧中的武丑

魏建平

河北省京剧艺术研究院

摘要:生、旦、净、末、丑是京剧中五个行当,而武丑属于京剧丑角的一种,在京剧中有着不可替代的魅力,为观众带来与京剧中其他几个行当中的角色完全不同的感受和快乐。而武丑又为什么能如此吸引观众,一上台就能引来观众阵阵笑声呢?笔者就根据自身的经验以及对京剧和武丑的研究在本文中具体分析探讨了京剧中的武丑的魅力所在。

关键词:国粹;京剧;武丑;魅力;舞台艺术

一、前言

京剧艺术源远流长,从几百年前就通过其美妙的不同寻常的舞台艺术深深地吸引着观众,成为我国国粹,成为一种延续至今经久不衰的戏曲艺术。作为一名专业的京剧演员,更是需要比其他演员要付出更多的努力,不仅要具备过硬的舞台经验、表演经验,还需要具备更强的心理素质和敬业精神。正所谓,台上一分钟,台下十年功,我们能够欣赏到如此精彩震撼的京剧表演与这些京剧演员所付出的汗水和精力是分不开的。尤其是京剧中的武丑角色。武丑角色需要更加高超的更加熟练的舞台技艺,武丑演员在舞台上表演的每一个腱子、表演的每一个小翻。武丑为京剧增添了更多的趣味和生机,使得京剧更加精彩绚丽。

二、武丑的本质意义

武丑在京剧中有着重要的意义和作用。首先,丑角在京剧中就有着不可替代的作用和特殊的重要意义。京剧多采用历史上著名故事和文化为背景,京剧中的生、旦、净、末、丑五个行当就是为了表现历史人物具体的身份特征。一些不知名的小人物都由丑角扮演。并不是说这种名不见经传的小人物就不重要,恰恰相反,正是这种小人物更需要演员精湛的刻画来博取观众的眼球,吸引观众的视线。因此,这对于丑角的扮演者来说更有难度,更具挑战性。丑角的演员需要通过夸张的表演和着装对所扮演的人物讽刺或是抨击。

众所周知,丑是美的对立面,观众一般都会对美的事物而喜闻乐见,对丑的反而没有那么大的包容性。这也就是为什么著名的京剧大师梅兰芳能够永远活在人们的心中,不仅仅是因为他精彩的京剧演出,还有他高贵的民族气节和品质,这些都是美好的东西。然而随着时代的发展和进步,人们对丑也有了不同的理解,丑在各种艺术上都开始大展身手,同时也得到了观众的广泛认可。例如,电影艺术中著名演员葛优等扮演的都是社会底层的小人物,但他们诙谐幽默、淳朴善良、身上有着独特的特点,很容易让观众们在笑声中开始反思。小品艺术中,也有赵本山、范伟等大神为我们带来“丑”的艺术,他们为我们带来了经典搞笑难以忘怀的台词和动作表演,着实让人喜欢。

武丑属于京剧中丑角的一种,通常都是扮演擅长武工性格又滑稽表演又搞笑的一种角色。像是绿林好汉或者是侠盗小偷等等一类武艺高超、机智幽默的人物都是武丑扮演的角色。在京剧中属于幽默滑稽的人物,但不一定在剧中都是反面角色。另外,武丑也被称为是“开口跳”,形象多为用倒八字的“二挑髻”,他们大都是穿着紧身衣裤,身轻如燕,动作敏捷灵活。

三、武丑的念白

武丑的念白要讲究三大特色:第一就是要响亮干脆,第二要有自己独特的音色,第三是节奏要鲜明,第四要求武丑的语气要幽默风趣。武丑念白需要表现出一种干脆利落的感觉,呈现出其力度,另外发音位置也十分关键要尽量呈现出膛音。武丑又被称为“开口跳”就是因为武丑演员在舞台上表演说话来干脆利落,抑扬顿挫,并且声音还极具穿透力。像是杨香武这一角色,是一个年近花甲的鲁莽英雄,他说起话来就是一种沧桑中有力气,粗犷中有浓重的感觉。又或者像是《大瓜园》中的武丑陶洪这一角

色,他念的念白是方言白,地方特色比较浓重,有明显的地域性。另外当武丑角色的情绪比较高亢激动的时候就会采用“炸音”,这样的音色非常震撼人心。紧、密、强、弱、缓、急是武丑念白的主要特色和节奏变化。武丑演员需要根据角色的心理变化来掌控自己的念白情绪和节奏还有语气。做到这一点,武丑演员才能将人物角色塑造得活灵活现,非常完美。

四、武丑的表演技艺

1. 武丑的武打表演

顾名思义,很显然,武丑需要具备很强的武工和武打表演的技艺。对于武丑来说,武打表演要出手迅速敏捷并且凶猛。徒手和利用器械是武丑表演武打时的主要方法。徒手也就是所谓的“手把子”,徒手主要招式就是手串子、拿法、摔跤、摸拳等套路。像是在《大观园》中武丑一角就将手串子表演得十分精彩,让人回味无穷。京剧《三岔口》又集中表现了武丑的“摸拳”和“拿法”等招式。京剧《九龙杯》中集中展现了“摔跤”、“走跤”等群体性的武打招式。另外,器械武打也就是“把子功”,主要的器械有单刀枪、单刀两杆、峨眉刺还有攘子等工具。

2. 跟头与腾跳

京剧中武丑演员要求武工厉害,身轻如燕,动作敏捷迅速,因此,武丑的跟头与腾跳的基本特点就是轻、绵、漂、帅、溜。例如武丑的经典动作“飞脚倒毛提”,要求演员飞脚要起的很高,另外落地时还要轻柔尽量不发出声响。还有一个动作叫做“单提回案头”,这个动作就要求演员做起来有弹性。不同的动作要求演员要遵循不同的要领和原则,也许有的动作对于武丑演员来说并不是很难,但是要想达到理想的效果需要武丑演员不断地反思纠正和练习。

3. 武丑的台步

“矮子步”、“方步”、“碎步”、“鸡行步”等等都是武丑表演的台步,每一种不同的步子都有不同的内涵、不同的意义,代表着人物角色不同的身份。例如有身份、有背景的人物,武丑表演时就会采用“方步”,这种步子较为大方得体。“鸡行步”,顾名思义,就是走路像鸡一样,偷偷摸摸,当武丑表演的角色是偷鸡摸狗的人物时就会采用这种台步。“碎步”也就是小碎步,较为急促。

五、结束语

综上所述,我们发现,京剧中的武丑演员为我们带来的精彩表演都是通过台下反复的练习,付出了无数的汗水和泪水才换来的。为了让更多的观众喜爱上京剧,喜爱上京剧中的武丑行当,武丑演员还是要在表演中练习中不断地思考,加入一些新鲜的元素,与时代相符的元素,来吸引当今的观众,当无论如何,无论是京剧还是武丑这个行当都要在继承的基础上再发展,在传统的京剧艺术和武丑艺术上取其精华去其糟粕,把武丑这一演艺艺术代代相传下去,为更多的人带去精彩的演出艺术和快乐感受。

参考文献:

- [1]武禹含.《彭公案》研究[D]. 吉林大学,2016
- [2]王乙好.文明古国的戏剧比较研究[D]. 中国音乐学院,2014
- [3]杨安.《赏京剧学文化》对外汉语文化教材编写研究[D]. 暨南大学,2011