

浅谈京剧武戏

周毅文

(湖南省京剧团,湖南长沙 410000)

摘要:本文从京剧的武戏为出发点,结合当前现状探讨了对传统戏曲改革的一些建议。

关键词:京剧;武技

中图分类号:J821 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2011)15-0192-01

一个京剧演员首先要具备嗓子、扮像、身体的协调性等基本条件,当然光有好的条件是远远不够的,老师的传授和自己的刻苦训练是非常重要的,可现在演出机会少,演员练功少,技巧、表演都不尽如人意,尤其是腿功、圆场技巧,没有几个能掌握得特别理想的,如今武戏就只剩下翻跟头了,当然武戏不景气的原因很多。我个人认为武戏也要跟上时代,也要改革,不能再像过去那样老戏老演了,这是因为如今的社会节奏加快,人们不可能再像以前那样悠闲地坐在戏园子里听三个小时的京戏。老观众可以忍一个钟头,只为听一段他喜欢听的唱儿,而新观众却没有这份耐心,所以我认为演传统戏要有改革,至少要加快节奏,删去一些拖时间的过场和碎场,使剧情更为紧凑好看。

如今的京剧爱好者或者说票友能唱上几段或几出京剧的不少,但要对京剧的武戏来一段或一出却寥寥无几,如何让观众更多的了解京剧的武戏,欣赏京剧的武戏,就成了我们专业京剧演员的一项任务,实际上京剧的武戏和一些形体动作及肢体语言的表现力是非常丰富的,比如说现在常演的《三岔口》,剧中的武丑刘利华与任堂惠因误会而打斗,而且是摸黑打,这就很巧妙而且幽默好看。这出《三岔口》当年以哑剧的形式参加在柏林举办的第三届世界青年学生联欢节,受到好评并成为武戏代表剧目而久演不衰。如京剧《挑滑车》中的大将高宠,眼看宋军壮士被金兵所追杀纷纷败阵时,他心急如焚下决心要力挽狂澜,急于下山于金兵决一死战。此时演员身穿大靠足穿厚底靴,以其过硬的腿功,娴熟的身段在强烈而又急促的锣鼓声中,通过踢腿,跨腿,掏腿,“云手”转身,“蹯燕”,“翻身”等一系列武功技巧,如行云流水一般边战边舞,边唱边武,当唱到“恼得俺无名怒火咆哮”最后一句时,演员起“飞脚”接翻身抖靠亮相,音乐戛然而止,靠旗纹丝不动,充分表现了一个大将的英雄气概。在“挑车”一场戏中,高宠已是人困马乏,势单力薄之时,为表现其顽强战斗精神,此时演员又通过“搓步”,“颠步”,“跪步”,“砍身”以及一次比一次高的“摔叉”直至拼杀到最后终因体力不支悲壮倒下。这些接近生活夸张的动作幅度,干脆逼真而富于弹性的动作力度,非常干净利索,节奏紧凑而富于情感,把一个勇猛善战,视死如归的大将风范表现得有血有肉栩栩如生,又如京剧《雁荡山》,全剧没有一句台词和唱腔,全凭高超的技巧来表现起义军与官兵不同环境下展开殊死搏斗的场面。全剧从始至终都是在群体的的刀枪并举,翻扑跌打的厮杀与格斗中进行,可谓高潮迭起扣人

心弦。陆战中各种兵器各种套路的对打,成双结对的厮杀。大将孟海公身披“大靠”力战群敌,只见大枪舞动之处,敌兵人仰马翻,搂“翻上”,刺“倒虎”,打“蒙头”,亮“靴底”,蹯“抢背”,转身扔枪“砍身”亮相,真是激烈中蕴含着沉稳,紧张而又挥洒自如,给人以鹤立鸡群之感,突显大将的英雄气概。水战中人体翻腾,更是“跟头”的展示世界。“翻连环”,“砸三险”,“窜九毛”,“枪撕板”,各种浮水,入水动作。此时展现在观众面前的是滔滔江水,水花此起彼伏,两军在水中厮杀搏斗的激烈场面,而这种虚拟的展示,正是武功技巧生动贴切地塑造给予观众的联想和共鸣。俗话说:外行看热闹,内行看门道。其实每出武戏在其热闹的背后对武功技巧的应用都有着深刻的意义。

一个好的演员应是半个心理学家,应了解观众想看什么,不能只顾自己在台上过瘾,而不顾台下观众的感受。京剧要继承老的艺术精华但又不能守旧,我不认为传统老戏不能改,而有些老演员或教师太过保守,老师当年怎么教我的我就怎么教学生这是不够的。因为你学戏的时代毕竟不是现在,你那时学的适宜那个时代,现在欣赏口味变了,你还一成不变地演老戏,现在电视里的一些晚会,演京剧时只是唱一段很少有武戏演出,剧场里演的也是很短的折子戏很少演大戏。这样利于塑造人物提高自己的演技。第四届中国京剧节特意开设了武戏擂台赛这是件好事,可以鼓励年轻演员勤练功,但在短短的20分钟内演一折戏,演员们拼的还是技巧,很少考虑怎样塑造人物,这是令人遗憾的,武戏要革新需要各方面的努力,领导重视专家研讨,创作人员扎扎实实地做,如今“京剧”已成功申报世界非物质文化遗产,我们要以抢救文化遗产的使命感和紧迫感来对待这件事,否则也只能是空谈。

京剧是一门博大精深的艺术,京剧的振兴要从娃娃抓起,学习京剧也许一、二年才能入门三、四年才能学到皮毛所以没有长期而艰苦的学习和训练是不可能成为一名好演员,而作为京剧演员的基本功训练最好从六到十二岁开始,在这个年龄段孩子身体的柔性好接受能力强是学戏的最佳年龄,现在湖南省艺术职业学院有花鼓戏、湘剧、歌舞等科目却没有京剧班这不能不说是一种遗憾,现在在校学生的教科书都加入了京剧的内容,为的就是从小培养孩子们对京剧的了解和喜爱,只有对京剧有所了解才能知道他的魅力所在,但愿这朵美丽的艺术奇葩带给人们无尽享受,让这朵美丽的艺术奇葩开得更加绚丽夺目。