

用戏曲绝活儿表现人物心理舞台实践初探

——以《小宴》运用翎子功绝活儿表现吕布心理为例

左会芳¹ 贾俊花²

(1 河北省井陘县晋剧团, 河北 石家庄 050399; 2 河北政法职业学院, 河北 石家庄 050061)

摘要:山西晋剧从清朝咸丰年间传入井陘后, 经过广泛传播创新, 其唱腔在山西晋剧唱腔的基础上, 又融入了河北梆子、民间小调等, 唱腔艺术不断完善创新, 形成刚柔相济的唱腔艺术, 成为井陘老百姓喜闻乐见的地方剧种。

【关键词】井陘晋剧; 唱腔; 特点

戏曲表演艺术中, 能给观众留下深刻印象的除生动的故事情节, 还有两个重要的元素就是台词和动作。而最能吸引观众眼球的表演常常是演员的动作表演, 动作表演的最高峰便是绝活儿表演。如果将台词表演和绝活儿表演有机融合在一起, 不仅能将角色的心理性格表现得淋漓尽致, 而且能为观众带来意想不到的感官享受。一名戏曲演员要想成为有票房号召力的名角儿, 除掌握行当基本功外, 更要练就自己的特有绝活儿。戏曲演出中能赢得观众的喝彩声, 相当一部分是对绝活儿的赞赏。因此, 绝活儿在戏曲的演出中占据着重要的地位, 极受观众欢迎, 能营造出丰富的舞台效果。

一、戏曲绝活儿的形成

戏曲中的绝活儿, 一般指的是演员经过长期苦练而掌握的高难度的动作演技。中国传统的戏曲表演中, 绝活儿有几百种, 诸如水袖功、翎子功、耍翅帽、椅子功、手绢功、扇子功等传统绝活儿。不同的剧种绝活儿多少不一。比如川剧的代表绝活儿“变脸”“吹火”; 京剧的水袖功、辫子功等; 这些绝活儿配合剧情丰富地表现了人物的内心世界, 也带给观众持久的艺术享受。

绝活儿的形成, 一般由老一辈艺术家通过长期丰富的舞台经验, 针对剧目情节, 通过自身的体验与创新, 运用高超的动作演技来表达人物的内心情感。这些动作再通过丰富完善设计, 形成一整套的高难动作表演, 进而形成独门绝技, 再由弟子传

承下去, 以此形成绝活儿。一代代传承者在师傅的指导下, 依靠刻苦训练, 除动作表演达到娴熟自如外, 常常在师傅绝活儿的基础上, 根据自己的理解进行创新, 形成自己的绝活儿, 就这样不断推陈出新, 形成戏曲艺术中一支独特的奇葩, 其艺术魅力经久不衰。如国家级非物质文化遗产项目晋剧(井陘)代表性传承人栾德宝, 根据他多年的丑角舞台经验, 在《双下山》中自创了“帽尖、肘尖、脚尖耍佛珠”“口甩靴左右同时落地”, 在自创剧目《血染金殿》中创造了“帽翅、鼻胡同时耍”, 在《小宴》中创造了“双翎并立”“等绝活儿, 这些绝活儿已成为井陘县晋剧的招牌绝活儿。

二、翎子功绝活儿的作用

翎子功, 俗称“耍翎子”, 即演员用头舞动翎子的技巧和功夫。舞台上演员插戴的翎子用雄性鸡尾翎做成, 一般用数根野雉尾翎相接制成, 大约有五、六尺长。演出时将两根鸡翎插在演员的盔头上, 演员通过运用肩部及颈部的力量来舞动翎子, 以达到舞台效果。翎子在舞台上的功用主要有:

(一) 装饰美化作用

一出好戏, 要取得观众的认可, 达到较好的舞台效果, 演员的行头扮相非常重要, 行头要漂亮, 扮相要俊美, 斑斓美丽的翎子颜色艳丽又光亮, 插戴在盔头上, 显得人物英俊潇洒。尤其是武将插了翎子, 更加突出其威武雄壮, 可以说为演员的扮相锦上添花, 不仅装饰漂亮, 而且造型悦目, 带给

观众愉悦的感官享受。

（二）表明角色的身份特征

舞台上插戴翎子的人物一般为英雄、将帅、君主，或神魔精怪等。如《盗御马》的草莽英雄窦尔墩，《挑滑车》中的将帅金兀术，《苏武牧羊》中的单于王，《孙悟空三打白骨精》中的神怪妖魔白骨精等，在各种地方剧种中都插戴翎子。

戏曲中插翎子，讲究“俊翎反尾”。“俊翎”指戏曲中英俊的青年将帅在盔头上插戴雉鸡翎，但绝不挂狐尾。“反尾”指非正统王朝的男女将帅以及神仙妖怪等角色，他们的盔头既插翎子又挂狐尾，以示角色身份之区别。具体讲，戏曲中插戴翎子的人物角色大约有以下七种。1. 英俊、雄武的青年将帅。如吕布、周瑜、杨宗保、杨再兴等；2. 刚健俊秀、武艺高强的女将。例如穆桂英、樊梨花一类的角色。3. 番王番将。比如《七擒孟获》里的孟获。

4. 古代的起义首领或草莽英雄，俗称山寨大王的。比如《瓦岗寨》里的程咬金，以及《连环套》里的窦尔敦等。5. 神仙和妖魔鬼怪。比如《三打白骨精》里的白骨精，《金钱豹》里的豹子精，以翎子来显示这些非人类形象的神通广大和法力无边。6. 非正统王朝的一些武将。比如曹操、孙权，不被民间看作正统，他们手下的将官比如《定军山》里夏侯渊，《走麦城》里的吕蒙都插戴翎子。7. 刽子手。这是一种特别的人物类型，如《六月雪》里法场的刽子手，人物角色只插一根翎子，既含有贬义，也展示凶残。

（三）作为绝活儿道具表达情感

演员通过舞动翎子，在舞台上做出各种优美的动作造型，借以表现角色人物的丰富的内心世界，强化舞蹈氛围，达到较好的舞台效果。

在戏曲表演中，生、旦、净、丑各行角色都可以插戴雉鸡翎，其中数小生行当用得最多，所以戏曲中有“雉尾生”或“翎子生”一行。插戴翎子的角色多为英武、勇猛、剽悍或暴戾的性格鲜明的生角人物角色。英武者如周瑜，勇猛者如杨七郎，剽悍者如典韦，暴戾者如屠岸贾等。这些翎子用在不同的生角形象上，表现出各自的性格特点。

三、翎子功绝活儿的种类

翎子功绝活儿经过老一辈艺术家的创新，种类很多。从蒲剧老艺人贾王女（1864—1919）在《小宴》中，开创翎子功绝活儿的开始，最初有摆翎、甩翎、竖翎、旋翎、扫脸翎、缠腰打灯花等。经过传承发展，又创新了单掏翎、双掏翎、单衔翎、双衔翎，以及绕翎、涮翎、抖翎等多种绝活儿，通过各种高难度动作表演，用翎子来表现人物角色的喜怒哀乐等各种情感。

从翎子功绝活儿角度分为“用手”与“不用手”两类。用手为“掏翎”，不用手则称之为“耍翎”。掏翎动作必须敏捷准确，不能满把攥，只能用食、中两指的指尖夹翎，才显出掏的轻灵优美。

（一）掏翎

1. 单掏。即用左手掏左翎，或右手掏右翎。除此之外，还可以单手掏双翎，作手挽双龙式。其难度较大，可用来表现强烈激愤的感情。如《扈家庄》扈三娘耍下场花后之亮相，即有此掏双翎姿势

2. 双掏。即用左手掏左翎时右手掏右翎，除左右顺手掏翎外，亦可右手套左翎，左手掏右翎做交叉姿势。如《凤仪亭》吕布即有此左右交叉掏翎的动作，以表现踌躇满志的心情。

3. 掏翎子与啣翎并用。啣翎即用嘴咬住翎梢，与手掏翎子配合并用，加上身段、表情、眼神之间的紧密配合，制造加强了紧张的舞台气氛，具有丰富的表现力。

4. 用道具来掏翎。即用各种道具来玩耍翎子。如《群英会》周瑜舞剑时，用剑盘扫头上翎子，表示得意的神情；《八大锤》陆文龙力战众将时，以双枪舞弄翎子，显示其勇猛无敌而又幼稚天真的样子；腿功好的，还以“朝天蹬”之靴底来顺理翎子，以显示卓越的舞台风姿。

（二）耍翎

耍翎指不用手掏翎，只凭演员颈部的力量来使翎子进行舞动，耍翎比手掏翎难度更大、更要功夫。演员的颈部要左右交换用力，其力道从肩颈交接部位开始发生，逐渐向上移到后脑再影响到盔头上，指挥着翎子或挑、或绕的舞动方向。这就要求演员

要用中心力，即腰部送力，腿脚要稳，底盘功夫要扎实，因为稍有晃动就会影响翎子运行方向的稳定和准确。耍翎的种类有：1. 摆翎。也称蹲裆式，即演员表演时呈坐马式正面站定，依靠脖子用力使头部左右摆动，翎子一前一后呈大花飞旋，状如金蛇飞舞，形似玉带临风。2. 甩翎。也称之为风摆尾。演员表演时，站丁字步或成坐马式，双手背抄，牙根紧咬，脖颈放松，头部由慢到快，有节奏地前后甩动，使两根翎子在头顶呈S形，此绝活儿用于表达角色人物兴高采烈、欢喜至极之情绪。3. 竖翎。也称起翎或站翎。演员表演时，使弯垂的翎子在头的点动中直竖而起。竖翎有左右单竖和双竖两种，多用于表现注视、凝望或愤怒等感情神态。4. 旋翎。演员表演时，收颌含胸，使双翎前垂，然后头由左到右转一圈，使翎子在身体周围大旋一圈。也可左右连续运用。5. 扫脸翎。演员用旋翎的力道，将翎子从后至前横扫对方面颊。在戏曲《小宴》一剧中，吕布从背后戏貂蝉时，双翎从其鼻下唇上间扫过，突出地表现了吕布的轻佻浮浪。

总之，翎子绝活儿种类很多，动作的设计全靠演员对人物情感的理解和把握，每个演员理解和把握的角度不同，运用翎子功的绝活儿也不同。不管是甩、挑、绕翎，还是涮、摆、抖、立翎，这些高难度的绝活儿技巧，演员都是依照角色人物的感情、性格或心理需要，从而设计成千变万化的动作绝活儿，以此表达兴奋、激动、喜悦、生气、急躁、悲伤、忧虑等角色情感，不仅表现了角色的情绪变化，而且形成了绚丽多彩的舞台效果。

四、翎子功绝活儿在《小宴》中的历史传承

《小宴》是翎子功绝活儿的传统剧目，老一辈艺人在翎子功方面已经总结形成了一套高超的绝活儿。

蒲剧老艺人贾王女（1864—1919）是《小宴》翎子功绝活儿的开创者。他创造表演的翎子功能上能下，能弯能直，创造了扫脸翎，表现了吕布的风骚与多情。

第二代传人为黄鸿才和舒全管，二人都师从贾王女，但各有发展。尤其是黄鸿才的翎子功，练到了分别左、右下垂，再倒甩、顺甩和矗立。

黄鸿才这一支的第三代传人是亓俊美，他的翎子功为左摆、右拦、直立，造型有单凤展翅，双凤齐飞。堪称独家绝活儿的是他依桌而睡时，翎子能从脑后自然竖起，犹如长在头上的一只手臂直直立起；第四代传人是亓俊美之子亓建生。弟子有崔永荣、齐临生、王猛、辛慧、李晓芳等。翎子功在亓建生手上发扬光大，他招生传艺到河北梆子、赣剧、北路梆子、秦腔、豫剧等全国十多个地方剧种；第五代传人是齐临生培养出一批蒲剧演员。

舒全管这一支，在他的传承下，其侄子舒明贵成为第三代传人。舒明贵在《小宴》中的翎子绝活儿又进行了完善创新，形成了凤凰点头、风扫雪、翎尖子插酒盅、扫貂蝉嘴唇等系列绝活儿。第四代传人为许安仁。

老一辈艺人在《小宴》中的翎子功绝活儿，经过代代创新传承已经达到了炉火纯青的地步，为观众带来高超的艺术享受。

五、井陘晋剧《小宴》中翎子绝活儿的创新与发展

翎子功绝活儿在蒲剧、晋剧中表演出色，其中运用最成功的就是《小宴》中吕布的耍翎子绝活儿。

《小宴》讲的是三国时，司徒王允为剪除奸党董卓、吕布父子，和义女貂蝉巧施连环美人计，成功让吕布上当。戏中貂蝉佯装爱慕吕布，并自许终身，吕布在美色面前，情不自禁地流露出贪恋本性。情节简单，剧目传统。这出戏虽然很短，但如何表现吕布既武艺高强，又贪恋女色的性格，不仅需要台词，更需要在表演动作上来丰富舞台效果。在刻画吕布的性格，表现他对貂蝉的感情上，通过翎子功绝活儿达到了特有的戏曲效果。

（一）精心设计翎子功绝活儿

绝活儿技巧本身是外在的表演技艺，只有与具体人物角色有机融合在一起，才能体现出人物内心世界的复杂性。本着既传承又超越的原则，井陘晋剧团在老一辈艺人的指导下，为让绝活儿更好地塑造人物形象，重新改编了《小宴》剧本，把翎子功绝活儿技巧和人物进行了巧妙结合，最后设计成五种翎子功绝活儿，集中运用在貂蝉自许终身后的—

段戏里，成功塑造了吕布武艺高强、贪恋女色的性格特点。

1. 双蛇摆尾。用此绝活儿表现吕布的极度兴奋心理。当吕布听貂蝉唱到“自古青春爱少年，久仰将军志非凡，绒冠绣奴心一片，愿与将军共百年”后，设计的翎子功绝活儿是：将头左右连续快摆，使双翎如两蛇摆尾，节奏加快表现出吕布情绪高昂，两翎同时舞动表现极度兴奋心理，同时形成优美的舞台造型，带给观众感官享受。

2. 双翎绕点。用此绝活儿表现吕布轻薄嬉戏心理。井陘晋剧团大胆创新，当吕布唱到“大姐她许终身我欣喜无限”后，将绝活儿设计成双翎连续左绕自转一圈，绕完正好与貂蝉形成对视。然后用两根翎子尖分别连续轻点貂蝉的左、右肩，既显对称之美又略带轻薄之态，更能表现吕布戏貂蝉的轻佻和嬉戏心理。

3. 左右连绕、下点上挑。用两个绝活儿表现吕布欣喜若狂心理。貂蝉退至屏风处妩媚一笑后，用双翎快速左、右连绕，意即不愿让貂蝉离开自己怀抱，然后迅速使翎子下点上挑，在头上形成连环盘旋，犹如双燕在窝巢追逐嬉闹，以表现吕布欣喜若狂的心情。

4. 左右分别立弯。用此绝活儿表现吕布调戏貂蝉成功。当貂蝉含羞进入帷幕后，设计了左翎直立、右翎下弯，右翎直立、左翎下弯这种分别立弯的绝活儿，最后翎子保持右立左弯造型，随人在原地自转一圈，将貂蝉引出帷幕，以表现吕布成功调戏貂蝉成功。

5. 双翎直立。用此绝活儿表现二人比翼双飞。将貂蝉引出帷幕后，将绝活儿设计成低头甩翎，再双翎直立。先将双翎甩成离地10厘米，两翎距离30厘米。然后双翎徐徐起立，笔直冲天。此造型在二人含情凝视转圈之时，仍保持笔直冲天状，以此表现吕貂二人情意绵绵，如鸳鸯般比翼双飞。

绝活儿在老前辈艺人创造的高超技艺的基础上，结合剧情，创造以表现人物心理为线索的绝活儿表演，既有传承又有创新。

（二）特制绝活儿所需之翎子

工欲善其事必先利其器。练翎子功绝活儿必须

有两支能运用自如翎子，才能练成绝活儿。绝活儿动作设计完成后，要想表现出完美的舞台效果，还需要上好的翎子。而这种翎子在市场上又极难买到。井陘晋剧团采取自制翎子之法来满足演员需求。在市场上购置上好翎子，选择韧度、长度和力度都适合演员自身头型的未加工的翎子。再按照物理学原理，量身定做。将翎子进行特殊加工处理，依照演员身高、力度、惯性等，调整翎子的软硬、长度、重量，使演员在肩部和头部舞动时能够“得心应手”。

（三）刻苦训练出成果

台上一分钟，台下十年功。井陘晋剧团年轻演员不怕困难，不怕失败，刻苦磨炼，经过上万次的反复苦练、巧练，终于练会了“左翎直立、右翎下弯”，“右翎直立、左翎下弯”及左、右翎单点等高难度翎子功。又成功练成了“双翎并立”的高难度翎子功绝活儿，该绝活儿成为现今戏曲舞台上独有的绝活儿，也是井陘晋剧的招牌绝活儿。

井陘晋剧《小宴》演出后，受到观众的喜爱，也以此振兴了井陘晋剧团。同时此翎子功也引进到了石家庄丝弦剧种，演出后带来意想不到的舞台效果，受到观众的热烈欢迎。由此丝弦《小宴》2021年应邀进京参加中华文化周国庆展演。接着先后赴中央电视台戏曲频道的《青春戏苑》《一鸣惊人》栏目录制播放，受到戏曲界的一致好评。

参考文献：

- [1] 甄光俊. 身怀绝技的前辈梆子艺人[J]. 大舞台, 2008(2).
- [2] 邵文霞. 苦练戏曲跷功绝技 丰富豫剧表演形式- 浅谈我在豫剧《翠屏山》中塑造的花旦潘巧云[J]. 魅力中国, 2010(25).
- [3] 周悦. 从秦腔吹火"说起- 小议戏曲舞台的绝技运用[J]. 当代戏剧, 1993(1).

作者简介：

1. 左会芳(1971—)，女，河北井陘人，三级演员。
2. 贾俊花(1967—)，女，河北井陘人，河北政法职业学院，教授。