

浅谈京剧《林冲夜奔》人物情感的塑造

王迪

河北艺术职业学院戏剧系

[摘要]通过对京剧《林冲夜奔》的学习以及实践,对本次的论述进行了与昆曲《宝剑记一夜奔》的传承的一个简单的对比,通过对比能够让大家更清晰的来了解这出传统剧目的前世今生。对主人翁林冲这一角色的情感塑造进行了解释性的梳理,通过唱词来了解林冲失魂落魄的内心世界,让我们更加深刻的去了解这位忠君报国的大英雄是怎样被迫害后的一种自我的内心的宣泄与愤恨。

[关键词]京剧;林冲夜奔;情感塑造

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.266

一、艺术风格及对比

《林冲夜奔》取材于明代剧作家李开先根据施耐庵的《水浒传》创作的传奇,是昆曲《宝剑记》中的一折。之后成了以昆曲为首和诸多剧种的代表剧目。后来京剧武生宗师杨小楼向昆曲大家牛松山学习了此剧,便对此剧又加以丰富,又形成了京剧特色的《夜奔》。此剧充分体现了戏曲“载歌载舞”;“歌舞演故事”的艺术特色。

此剧目是武生行当必学、必练、必演的一出基础戏,《林冲夜奔》这出剧目起到规范、训练演员身段舞蹈的重要作用。尤其是演员身上的大带,宝剑,及其训练演员动作的协调性,训练到一定程度才能把大带,宝剑,身段做到干净利落,不挂,不乱,又清楚又连贯,又有美感。历代艺术家对《林冲夜奔》这出戏都情有独钟,也都有自己的造诣和见解,可见此剧目在武生行当中的比重和地位。

《林冲夜奔》在今天的舞台上分为了以昆曲和京剧为首的两种演出风格下面我来简单介绍一下。

①首先是昆曲的《夜奔》,从装扮上林冲头戴黑软罗帽、身穿素箭衣、绦子、黑彩裤,薄底儿,大带,宝剑,这是昆曲的装扮。其次演出风格,整场戏只有林冲一人在舞台上载歌载舞直到结束,行话称之为“一场干”。

②京剧《夜奔》,从装扮上林冲头戴倒缨盔和千巾、身穿素箭衣、绦子、黑彩库,薄底儿,大带,宝剑,这是京剧的装扮。其次演出风格,整场戏除林冲一人之外,增加了徐宁、杜千、宋万、等角色,上下场次,还增加了武打,增加了一套经典把子“剑枪”,为整部剧设计增添一大看点,而有的路数还增加了一套“快枪”把子,形成了一出演形式丰富的剧目。

综上所述来看两者最大的区别就在与头部的装扮和演出形式的不同,各有各的风格,特点和艺术魅力。

二、人物的情感分析

林冲火烧草料场后,为避免官司。投奔柴进,柴赠书信推荐林冲投奔梁山,林冲乘夜孤身前行。高俅差徐宁追拿。王伦得信,派杜迁、宋万至黄河渡口,接应林冲。徐宁追及,林冲以一敌数人,势力单薄。杜、宋助之,杀退徐宁,同上梁山。

首先我本人认为,《夜奔》林冲的人物情感塑造一定是延续之前所遭受的一系列的事件,由于高俅阴谋的步步紧逼,到最后火烧草料场事件的爆发,必然是林冲夜奔梁山的直接原因,更是林冲绝望,失魂落魄,悲痛欲绝的情感爆发。

下面本人通过学习和演出此剧,来谈一谈对《夜奔》林冲情感塑造的一些心得体会。

林冲在整出戏里的表演要归于长靠武生的范畴,塑造技巧归于短打武生范畴。表演要从人物出发,林冲乃八十万禁军教头,身份厚重,跟舞台上其他武生角色是有区别的,他的舞台感觉、气场、风度、表现力应属于长靠武生表演范畴。而在表演技巧上比如“飞脚、弓箭步、射燕、探海、”等,这属于短打技巧,因为这是从规定情境出发,围绕逃命,躲藏,赶路,来进行技巧表现的。

首先林冲一上来“走边”,走边同样是要带着人物思想的,林冲此时的走边应该是延续前面痛苦之情还要掺杂这种赶路防身的这种机警,警惕小心的思想,防止被徐宁等人追杀。要把情境表现出来,把观众带入进来,为后续表演做好铺垫。

第一段曲牌【点绛唇】

唱词:“数尽更筹,听残银漏,逃秦寇,哎好!好叫俺有国难投,那答儿相求救。这段唱表现了此时的情境,时间,逃离奸臣当道的是非之地,来表达自己的内心情感和家国不能投靠,无助的思想感情。

接下去是八句诗:“欲送登高千里目,愁云低锁衡阳路,鱼书不至雁无凭,今番欲作悲秋赋。回首西山日又斜,天涯孤客真难度,丈夫有泪不轻弹,只因未到伤心处。”前四句写林冲登高向远方望去,走在衡阳路上不禁愁闷,至今也无有自己想知道的任何音信,使自己流露出凄凉悲伤的长叹。后四句写林冲借用落山的太阳来比喻自己此时的落魄,前途一片黑暗,孤身一人流落天涯难以度日,男子汉大英雄流血不流泪,只是还没有触碰到柔弱之处。这八句诗整体表达了林冲愁闷,孤独,落魄,悲伤的思想感情。从动作、面部神气和词意上要配合好,要把思想感情表达清楚并能打动观众。

【新水令】

唱词:按龙泉血泪洒征袍,恨天涯一身流落。专心投水浒,回首望天朝。急走忙逃,顾不得忠和孝。

这段唱词写林冲手按龙泉宝剑,泪水落洒再自己的衣襟上,可恨高俅使我流落天涯,逼得我不得投奔梁山,回看来时的方向和过往还有不舍之情。急促的逃命生活已不能对国家忠诚和对高堂行孝。表达了林冲在逃命路上对自己仕途的不甘不舍,无力报国的无奈,对家庭的亏欠。

【驻马听】

唱词:凉夜迢迢,凉夜迢迢,投宿休将他门户敲。遥瞻残月,暗度重关,我急!奔走荒郊,俺的身轻不惮路迢迢,我心忙,哎呀!又恐怕人惊觉。也吓!吓得俺魄散魂消,魄散魂消,红尘中误了俺武陵年少。

此段描写了夜晚时长，想找户人家借宿一晚，又不敢惊扰到别人，夜晚走在这艰难险阻的路上，着急的奔走在荒野旷郊之间，我身子轻便，不怕这梁山的路途遥远，内心慌忙，受惊而觉醒，吓得我破散魂消，功名利禄的尘世间耽误了我这住在京都的年少豪杰。通过描写周围艰险环境而引起了林冲对这诬臣当道，滥用职权的世道的憎恨之情。

【折桂令】

唱词：实指望封侯也那万里班朝，到如今生逼做叛国红巾，做了背主黄巢。恰便似脱鞴苍鹰，离笼狡兔，扯网腾蛟。救国难谁诛正卯？掌刑罚难得皋陶。似这鬓发萧萧，哦呵！行李萧条。此一去博得个斗转天回，高俅！管叫你海沸山摇。

此段写林冲曾想报效国家班师回朝，可到如今却受逼迫做了一名反国的起义军，像黄巢一样起义。借用了苍鹰、狡兔、腾蛟来借指自己不受拘束逃离险境。谁能在我危难之际像孔子诛杀正卯似的铲除奸臣，难得到皋陶这样秉公执法的人帮助自己。鬓发变得蓬乱稀疏，行装落魄简陋，此去梁山搬兵报此冤仇，定要闹得你高俅闹海沸腾，地动山摇。表达了林冲原想一心报国，却奸人当道，家破人亡，无奈梁山搬兵求救，以报冤仇的悲惨落魄自之情。

【雁儿落带得胜令】

唱词：望家乡，去路遥，望家乡，去路遥，想母妻，将谁靠？俺这里吉凶未可知，她那里生死应难料。呀！吓得俺汗津津身上似汤浇，急煎煎心内似火烧。幼妻室今何在，老萱堂恐丧了。哎呀劬劳！父母的恩难报，悲嚎！叹英雄气怎消，叹英雄气怎消。

此段描写林冲望着远方的家乡，越来越远，不知道自己的妻母现在什么莫况，是生是死？吓得我汗水浸湿了全身，心中的急切像火烧一样。妻儿今在何处？高堂老母空怕命不保，父母的恩情难以报答，想到这一切，大英雄的怨恨怎能消除。

表达了林冲对家的眷顾想念而又不能相见，不能报答父母的悲伤，对奸臣愤恨的思想感情。

【沽美酒带太平令】

唱词：怀揣着雪刃刀，怀揣着雪刃刀，行一步，哎哭，哭号啕，急走羊肠去路遥。天哪！天～，哎怎，怎得过明星下照，昏惨惨迷雾罩。树喇喇风吹微微叶落，震山林阵阵虎啸。绕溪涧哀哀猿叫，俺呵！吓得俺魂飞魂销，似龙驹奔逃。哎百！百忙里走不出山前古道。

此段描写林冲怀揣着刀口明亮如雪的宝剑，悲伤哭泣，急行在遥远路上，天上的明星照在地上，四周迷雾环绕，树叶被风吹散下来，山林中有老虎的咆哮声，山涧之中还有猿猴的吼叫，下的我魂飞魄散，玩命奔逃，怎末跑不出这崎岖的山路。

此段林冲描绘了逃命路上的景象，以此表达林冲此时的悲伤，凄凉，无助的思想感情。

【收江南】

唱词：呀！又听得乌鸦阵阵起松梢，数声残角断渔樵。忙投村店伴寂寥，想亲韩梦杳，想亲韩梦杳，这已是空随风雨度良宵。

此段描写林冲听到了枯树上的乌鸦的叫声，远处有稀疏号角声，砍柴捕鱼的农夫要农作了，想投店住宿，想在梦中见亲

人一面，只能在风吹雨打之中度过凄凉夜晚。

表达了林冲对家人的思念，一路上凄凉的情境。

【煞尾】

唱词：一宵儿奔走荒郊，穷性命拼出一条。到梁山请得兵来，高俅！誓将把你奸恁扫！

此段描写林冲夜晚在荒郊野外奔走逃命，落魄的我拼杀出一条生路。到梁山搬来救兵，与高俅报仇。

表达了林冲痛恨高俅，报仇心切的愤恨感情。

综上所述我对整部剧的唱词进行了梳理和情感剖析，我个人的理解就在于整部剧围绕了哀、悲、念、怨、恨的情感从而结合借景抒情的手法来进行了人物的塑造和情感的表达，从人物节奏把握来看，我认为这五场“边”一定是环环相扣，又慢到快的变化过程，要和林冲此时的内心情感节奏是相呼应的，从前期的遭遇的哀，过度到流落的悲，再过渡到对亲人和家国的念，在过渡到对是世俗的怨，再过渡到对高俅的恨，这样一个感情层次的变换，这样在人物的塑造上就能更准确的去把握林冲的情感的流露，再结合我们传统的程式身段和技术技巧，从唱、念、做、打、手、眼、身、心、步，全方位的去塑造此时的林冲的这一落魄的英雄形象，关于技术技巧的运用我例举两处林冲的亮相来进行分析。

首先第一个亮相是二场边【折桂令】结尾的亮相，唱词是“高俅！管叫你海沸山摇”，这句唱词结合演员双手左右滑膀子，跨右腿，踢左腿，接着掸右腿跨腿转身，片左腿踏右步矮翻身变左弓箭步亮相这一整套程式动作技巧，来表达林冲要对高俅报仇雪恨的决心与愤怒。第二处技巧动作是三场边【得胜令】的“叹英雄气怎消，叹英雄气怎消”，结合演员片左腿，盖右腿转身，再片左腿接双手摊掌小亮相，紧接着盖右腿转身片右腿，再片右腿，此时右腿控制别腿在左膝盖出，双手合住在胸前，手脚同时变摊掌和右弓箭步亮相。此套技巧表达了林冲面对奸臣的迫害使自己背井离乡，被迫抛妻弃母的愤恨情感。两组动作技巧要结合唱词，身段，节奏，神气，一气呵成，不能断，特别是【得胜令】的亮相，偏盖退集合唱词要一字一腿摘开了，干净利落且有力度，这样林冲的感情才能通过形体外露出来，达到形与内而型与外的表现。让林冲这一英雄形象栩栩如生的，声情并茂的展现在舞台上，想要把这一角色塑造到极致完美是不容易的，需要我们每一位演员刻苦钻研和琢磨，并且还学要长时间的舞台实践进行人物的在创造。

京剧《林冲夜奔》这出戏，不光是舞台美的体现，它也通过林冲这一形象，向人们传递的批判的信息，对当时社会风气的批判，侧面揭露了人心的险恶与丑陋，具有批判性。

综上所述只是我个人的观点和认知，通过对这出戏的学习与实践总结出了这些心得体会，请同仁及专家们指正。

参考文献

[1]黄中旭.浅论扬琴演奏对于中国戏曲音乐特点的诠释——以《林冲夜奔》为例[J].戏剧之家,2021(29):40-41.

[2]衣麟.悲情逐浪卷江湖 探究京剧茹(富兰)派《林冲夜奔》[J].中国戏剧,2021(09):59-62.