

论戏曲毯子功在剧目教学的运用

崔兴巍

(北京戏曲艺术职业学院, 北京 100068)

摘要: 戏曲毯子功是舞台剧艺术表演的一种重要动作表演技巧和手段, 是一种由多种艺术表演形成的表演方式。在戏曲舞台上, 生旦净丑各角色的演员表演中不仅需要具有良好的唱念功底, 同时还需要具有一定的动作技巧才能塑造好角色, 而毯子功则是戏曲表演中应用比较广泛的技术形式, 特别是对于武戏的演员来说尤为重要, 可以提升演员的跟斗技巧和身体协调性。本文主要对毯子功在剧目教学中的作用, 在剧目表演中的应用以及教学中需要注意的事项进行分析。

关键词: 毯子功; 戏曲; 教学; 作用

戏曲演员的基本功中包括腿功和毯功, 戏曲演员必须要把基本功练扎实才能够在舞台上更好的展现表演效果。纵观戏曲舞台上的前辈艺术家们, 在表演中具有超强的感染力和艺术表现力。因为前辈艺术家具备扎实的基本功在舞台上的表演才能够达到游刃有余。戏曲毯子功指的是在毯子上练习翻、腾、扑以及跟斗等各种武术等各种技巧, 是所有戏曲演员都需要掌握的一门技术。可以使演员在表演中动作更敏捷, 翻空动作更精准、轻便、优美。因此在戏曲教学中必须要加强对学生毯子功的练习。

一、戏曲毯子功的特点以及在剧目教学中的作用

(一) 戏曲毯子功的特点

毯子功是戏曲表演中必备的基本功之一, 戏曲演员只有掌握毯子功才能够在舞台上体现出更好的感染力, 因此戏曲教学中教师需要帮助学生树立几十年如一日的练功理念。毯子功的特点从字面意思理解是与毯子有关系的表演技术, 戏曲演员在练功时需要在毯子上表演高难度的动作和技术, 比如小翻 360, 小翻镊子挂小翻等, 而且对动作表现的要求比较高。每一个动作都需要认真打磨, 才能够在舞台上呈现出完美协调的技术技巧。

(二) 毯子功在剧目教学中的作用

毯子功在戏曲表演中具有非常重要的意义, 可以通过毯子功在不同剧目中增加演员塑造人物角色剧中需要的技术表现手段, 展现出更贴近角色特点的表演形式, 通过优美的表演体态对人物性格以及情节的推进起到促进作用, 表现出更和谐的表演艺术。此外, 经过毯子功训练的演员相对于没有训练的演员来说, 在表演方面的肢体美感更强, 表演动作更精准, 使演员对戏曲人物动作的表演更精准, 对戏曲艺术特点的发挥以及情节的推动都具有更重要的作用。

二、毯子功在剧目表演中的应用

(一) 毯子功的文用与武用

毯子功对演员的训练要求比较高, 必须要深入掌握毯子功的技巧才能够在戏曲表演中更好的应用, 戏曲演员需要将毯子功的功法巧妙的应用到人物性格展示以及动作表演等方面。从毯子功

的应用方面来看, 可以分为文用和武用两种形式, 文武行的功底不同, 但是在毯子功的训练中却有一定的关联性。

(二) 毯子功在剧目教学训练中的应用

从毯子功的训练内容方面来看, 毯子功还可以进一步分为软、硬毯子功。其中软毯子功也被称为小筋斗, 在训练的内容中包括走趔、跌扑以及小排头, 都是武丑或者短打武生的表演应用, 在训练内容方面比较丰富, 可以通过这些动作的表演体现出角色的性格, 使舞台艺术表演更丰富; 硬毯子功被称为大筋斗, 主要训练的内容为串小翻以及高台下翻的筋斗表演, 也被称为桌子功。硬毯子功的训练难度更大, 具有较多挂串的动作, 带给观众的震撼度更强。通过软硬毯子功的结合使戏曲表演呈现多元化的艺术形式, 软毯子功负责表演花样, 硬毯子功则适合将表演推向高潮, 体现出戏曲艺术的特点。

三、毯子功的教学模式与方法

(一) 教学模式

毯子功的动作难度大, 危险系数高, 因此在训练中需要从安全角度考虑, 保证学生训练的安全性。在毯子功训练中习惯于采用抄功的教学模式。简单来说就是在教师的带领和保护下学生练习滚摔和翻滚动作。在教师的带领下学生的练习效果更高, 能够快速进入到练习状态中, 在保证学生安全的情况下, 提升学生的学习效率。而且在教师的保护下, 有利于为学生提供高难度训练的信心。

抄功训练中对训练场地的要求不高, 普通的练功房或者空旷的场地都可以训练, 因此应用的范围也比较广。但是随着教学的应用发现抄功虽然能够为学生提供安全感, 同时也会使学生产生依赖感, 加大教师的负荷。特别在多人训练的过程中, 教师需要逐一指导, 每个学生的训练机会和时间有限, 习惯于教师的保护后学生难以自主练习。

随着教学改革辅助设施的训练方式在毯子功的训练中应用, 这种教学方式与抄功不同, 既能够保证学生不受伤, 同时也可以提升学生的自主练习性, 教师只需要指导学生的动作即可, 学生在训练中可以根据自身的水平不断挑战高难度。当前的戏曲毯子功教学中抄功与辅助设施训练结合, 是当前戏曲教师比较常用的教学模式。

(二) 教学方法

戏曲学习中毯子功的练习从学生入学后到毕业一般需要经过四个教学阶段。不同教学阶段采用的教学方法不同。

1. 基本功训练

对于刚入学的学生来说, 由于身体肌肉、筋膜以及关节还没有打开, 教师需要从基础的顶功和腰功训练开始, 引导学生循序渐进逐渐掌握毯子功。从戏曲中毯子功的发展来看, 在筋斗的训

练中已经形成比较成熟的模式。比如在训练中注重开份、溜虎跳、拔单提等基础训练,扎实训练的基础。但是从戏曲毯子功的训练情况来看,传统训练方式存在一定的不足。

毯子功的训练一般需要从10岁开始,在训练中需要针对单项技巧进行大量训练,比如单小翻、扎趺子等,在长期的训练中会导致学生的身体变形,影响正常发育。因此可以在训练中借鉴体操的训练方式,通过长跑的方式训练耐力,通过短跑训练爆发力等,通过这些训练提升训练成效,同时也不会影响学生的形体发展。

2. 专项练习

毯子功的训练中大部分动作都需要反复训练,在练习中包括趋步练习,通过助跑的方式趋步趺子小翻连接,在助跑中需要保证动作的连接性,以及速度水平,趋步时不得高跳,蹬地时需要蹬直。

在撑手训练中,下撑的速度需要快,同时当一只手支撑后,需要快速摆动退步与蹬地同时进行,在蹬摆的过程中还需要利用第二只手做90度的转体,在重心与支撑点垂直后,收缩腹肌快速摆手、摆腿。腾起后趺子脚先着地,并向后移动重心,重心不得太低。趺子脚着地重心需要绕着支点转动,快速移动重心。最后做小翻的动作,快速向后抡臂倒肩,同时双腿向后和向远蹬地,在离地后再做向上挑,双手撑地、挺腰。

3. 连贯巩固

毯子功的练习过程中,要注重各个环节间的联系性,毯子功的练习是一个循序渐进,环环相扣的过程,如果在训练中有一个环节出现断裂,必然会影响整体训练水平。为了保证训练的连贯性,需要由教师做好示范,教师通过小翻360动作的范例,为学生的学习提供运动的基本动作表象;学生在观看完教师的训练后,反复练习直体转360度的动作,促进学生的训练效果,提升训练素质和技能,不断巩固,促进学生对动作的掌握。

4. 基本功提高

毯子功的发展路径比较多,小翻360则是毯子功的主要突破,在训练中从助跑、趋步趺子以及小翻等方面的训练,促进各个环节间相互联系和制约,学生在掌握了基本的毯子功技巧后,教师需要提升动作难度,使学生在练习中不断提升,保证学生的动作水平。比如学生只有掌握了这些基本动作后才能够练习难度更高的趺子转体等动作形式。这些动作的难度大,水平高,而且危险性也同样比较大,如果没有基础的功底学生很难完成这些高难度的动作,而且在训练中也容易受到伤害。

四、毯子功在剧目教学中需要注意的事项

(一) 加强学生身体素质的全面提升

学生练习毯子功不仅是为了提升身体控制能力,同时也是为了更好的表达剧中的人物特点和剧情。舞台戏剧中很多表演都是无实物表演,需要通过演员的动作展现出剧情,而毯子功是剧目表演中的重要表现形式。特别是京剧中的武戏表演,需要演员们通过灵活的身形展现出激烈的武打场面,如果演员自身的功底不扎实,会导致武戏的表演生硬缺乏观赏性和技术性。毯子功中的

虎跳、前桥、后桥、毯子、小翻、前空翻、后空翻等技巧能够使表演形式更灵活,提升戏曲艺术表演效果和观赏性。

(二) 加强毯子功训练的科学性

毯子功训练中需要调动学生身体的各部分机能,包括各部位的肌肉、筋骨。而这些方面的训练离不开各种专项训练的大量练习。通过不断的训练意会动作的技巧,形成肌肉记忆。因此在毯子功的发展过程中,教师不断从科学的角度探究毯子功的教学路径。在医学以及人体运动解剖学的发展下,这些科学也逐渐应用到教学中。

按照人体结构运动规律进行训练,这种训练方式提升动作的观赏性,同时也能够有效保护学生不受伤害。比如,在侧身单趺子的动作训练中,这个动作涉及到很多的关节,在训练中如果不按照人体结构学进行训练,会导致动作生硬,不协调,或者造成学生的身体损伤。而结合人体关节运动规律进行运动则能够保证动作的协调性和规律性。

(三) 体现身体美感

戏曲是我国一门重要的民族艺术形式,其中蕴含丰富的文字、韵律、舞蹈、美术、武术之美,毯子功作为戏曲教学中的重要内容也需要帮助学生树立戏曲审美理念,保证学生在训练中能够更好的掌握毯子功技巧。比如在毯子功“小翻360”的训练中,在摆动双臂、蹬地、蹬腿等动作中都需要体现出人体的线条美,否则将会影响戏曲表演的整体感官。

毯子功在戏曲表演中的应用需要学生融入线条美才可以更好的展现角色的情绪、性格,呈现不同的艺术特点和技巧,并能够根据不同的表演风格采用相应的表演形式,将戏曲艺术更好的呈现给观众。

五、结语

综上所述,戏曲表演中毯子功是武戏演员表演的重要艺术技巧,也是一项比较复杂的训练内容,其中包括很多高难度的技巧性动作,而且训练难度大,对学生肢体运动能力要求高。反复的训练使学生的训练过程枯燥,容易导致学生失去训练兴趣,而且训练不当容易受伤,不仅影响训练进度还会对学生的身体健康造成伤害。因此在毯子功的训练中教师需要选择科学的训练方式,做好安全防范,带领学生做好准备工作,保证学生训练的安全性。同时加强对学生的观察,及时纠正错误动作,通过严格的制度规范学生的练习,保证教学效率。通过毯子功的训练提升戏曲表演的美观性和形象性,更好的展现学生的性格,推动故事情节的发展。

参考文献:

- [1] 易中泉. 浅论戏曲毯子功的重要性[J]. 戏剧之家, 2019(7): 32, 34.
- [2] 王焕永. 试析如何上好毯子功课[J]. 文艺生活·下旬刊, 2019(1): 83.
- [3] 常松. 戏曲毯子功的训练规律[J]. 戏剧之家, 2017(4): 226.