

技高艺精 情切意远

——看河北梆子名家吴桂云演钟馗

[黄维钧|文]

吴桂云，女，国家一级演员，第25届中国戏剧梅花奖得主。中国戏剧家协会会员，中华民族文化促进会会员。她先后毕业于河北省艺术职业学院、北京大学艺术学系文化艺术管理研究生班。从艺以来先后得到陈月楼、周仲春、徐宝忠、董长中等名师的亲授，2003年拜著名京剧表演艺术家尚长荣先生为师。

曾荣获文化部“全国地方戏曲精品折子戏评比展演暨戏曲青年演员大奖赛”一等奖。她主演的《钟馗》，荣获文化部首届“优秀保留剧目大奖”，成为首批“国家舞台艺术精品工程提名剧目”，参加过文化部2008年北京奥运重大文艺演出；2010年，她携《钟馗》在全国大中城市巡回演出52场，每走一地都掀起一股河北梆子热潮。

其代表剧目有《长剑歌》、《钟馗》、《南北合》、《狸猫换太子》、《辕门斩子》等。

河北省河北梆子剧院的《钟馗》是在传统基础上经过全面提升，精心打造的优秀剧目，是2003年度国家舞台艺术精品工程提名剧目，2009年获文化部优秀保留剧目大奖等众多奖项。2010年《钟馗》全国巡回演出3个月，经北京、天津、沈阳、哈尔滨、长春、济南等地，每演到一地都掀起河北梆子钟馗热。领衔主演是文武兼备、唱做俱佳的著名表演艺术家、第25届中国戏剧梅花奖得主吴桂云。

过去看钟馗戏给我的印象，演得较多的是动作性强的几折，以其奇特的造型，威猛、狞厉且不失诙谐、幽默的性格化表演取

胜，而喷火等特技表演更是观众期待颇切的必需场面。在钟馗触柱之前的戏则叙事平平，没多少特色，与国丈杨国忠等冲突的戏也一般，所以全本钟馗戏演得不多。经过整理加工的《钟馗》中对人物的充实、丰富以及艺术呈现的改进是卓有成效的，尤其吴桂云的表演特别值得称道。我对她的表演归纳为：技艺高超，情感充实，体验真切，体现鲜明，表演精细，刚柔相济。吴桂云不愧是扎扎实实继承、弘扬传统，又跟得上时代，富有创造精神的表演艺术家。

戏曲表演中技艺是不可或缺的，所以有“有艺无技不是戏”之说。技是功夫的体现。演钟馗有许多精彩独特的身段、特技和高难度动作，这些在吴桂云的演出中一点不少，而且十分精彩。但是今天我在这篇小文中要说的是与一个演员表演的内功相关连的问题，即吴桂云对钟馗的情感深度把握与精到处理。她创造的钟馗形象情感多样丰富，表演真切细腻；不仅以技（艺）悦人，而且以情动人。

吴桂云创造的钟馗因感情丰富而具有很强的亲和力。一开始，表现他作为兄长对相依为命的妹妹特别怜惜、钟爱，责任感分外强烈。与文友杜平的情谊也十分深厚。吴桂云对钟馗的这份亲情和友情表现得十分由衷，由内而外，内外兼具，对眼神和细节的运用都有独到之处，具有鲜明的表现力和情感的感染力。在这出戏开端阶段的亲情和友情的铺垫十分重要，因为全剧行动终端就是钟馗把妹妹嫁给自己信得过的杜平，这是他对人世的最后系念。这一阶段的戏情节没有特别抓人之处，靠表演的魅力拨动观众心弦。

表现钟馗性格独特性的是他与国丈杨国忠的激烈冲突和拼将性命作抗争。他在路途受恶鬼欺凌，伤脸破相。虽然考中了，却被国丈以相貌丑陋为借口，夺去功名。接着是钟馗的怒斥、抗争与碰柱而死，把其性格的刚烈推向极致。难得的是吴桂云给强烈的外部动作赋予充实的内心依据，以慷慨激越、奔放恣肆、声情力达的表演把人物疾恶如仇，久久郁积于心的愤懑，面对恶势力的欺凌而决不受辱的刚烈性格和命可丧志不可夺的气节与自尊，表现得淋漓尽致。

上天念其刚烈，钟馗死后封为捉鬼大神。杜平为他埋尸筑坟，被杨国忠刺倒。坟开之时，钟馗显灵，已是花脸扮相的捉鬼大神丑而不丑的奇丽形象。此时钟馗已为神，但吴桂云依然把他演得充满人性与人情，他感叹着人间的鬼魅横行，赞美杜平患难时节见真情，为杜平的不幸而悲从中来。这段成神之后人情浓重的演与唱特别有意味，因为对钟馗来说倾诉的仍然人间的不平，抒发的仍然是人间真情，他是人们理想的寄托。

钟馗嫁妹，既有报答杜平的正义与友情之意，也是为妹妹有个可靠的归宿。这是他在人世间最后的心愿。

促成妹妹与杜平婚事后的“行路抒怀”是戏曲中非常典型，奇特绮丽的舞蹈、动作戏。钟馗满怀欣喜，一路且歌且舞。这场戏最讨好，最见功夫，吴桂云不仅演得到位，演得漂亮，而且动作目的性很明确：兴高采烈地去向妹妹报喜。接下

《长剑歌》主演：吴桂云
本图摄影：周长存

《钟馗》主演：吴桂云

《钟馗》主演：吴桂云

来“重逢说嫁”这场戏最见吴桂云表演的精细周密和情真意切。已经成为大神的钟馗眼见故园热土，物是人非，依然情动于衷，心生伤感。他怕自己这副模样吓着妹妹，想拍门，又犹豫，心里掂量着，一双眼睛充满柔情。最后把自己的遭遇和变故告诉妹妹，说到为抗不平而殒命，不禁悲从中来。他叫妹妹莫悲伤，举袖为她拭泪，自己却声带哽咽。妹妹寅夜完婚之后，又有一场喜剧性的动作戏。此后钟馗就要告别人世间，“从今后斩妖除魔度平生”。临别之际，依依难舍。他抚慰妹妹莫要流泪，自己已哭腔隐忍；他为调节气氛而故作笑声，可是表达出来的却是一腔悲怆。

吴桂云塑造的是一个对恶势力决不妥协，无比刚烈，对亲人、朋友情深义长，人情味十足的可敬可亲的捉鬼大神。

（责编：刘贤）