

《昭君出塞》与尚派艺术

王桂琴

尚小云先生是我国著名的京剧表演艺术大师，他以精湛的技艺和出众的才华，被广大的戏迷观众誉为四大名旦之一，与梅兰芳、程砚秋、荀慧生并称中国戏曲界光彩夺目的四颗艺术巨星。

尚小云先生幼年初习武生，后改为旦角，自幼打下了扎实的基本功基础。在长期的演出实践中，不断地探索、求新，如异峰突起，形成了刚健挺拔、清新飒爽、歌舞并重的尚派艺术特点。他高深的艺术造诣得到了广大观众的厚爱。在京剧四大名旦中，其发声、吐字、行腔，以爽朗奔放、铿锵利落自成一家。他的嗓音充沛，寓柔于刚，行腔棱角挺拔，高亢激越，富有“铁嗓钢喉”之美誉；他的表演动多于静，就好像那浪花奔腾的大海，震撼人心。

在武戏表演上，尚先生吸收了京剧武生杨小楼先生的表演特长，不但把杨派武生表演上常用的“盖布”“颤步”“趋步”“搓步”等技艺融化于旦角的表演中去，而且还把杨派武生的“大扯”“圆场”以及“脆中见稳”“快中见慢”“动静相融”的表演风格，更加明显地体现出来，形成了尚派独特的艺术个性和风格。他所演出的一大批精彩的代表剧目，使爱之者弥深，从之者如流。

多年来，京剧舞台上具有尚派特点的代表剧目有《梁红玉擂鼓战金山》《乾坤福寿镜》《北国佳人》《虎乳飞仙传》《摩登伽女》《相思泉》《汉明妃》及尚先生晚年创演的《双阳公主》等，这些剧作所塑造的忧国忧民、刚正善良、侠肝义胆、忠心报国的古代妇女形象，为我国的戏曲艺术宝库增添了宝贵的财富。

《昭君出塞》是京剧《汉明妃》中最为精彩的一折，也是尚派艺术的代表剧目之一。尽管这折戏只有

短短的30分钟，但是剧中炽热的舞蹈，悲凉、凄楚的昆曲唱段，声情并茂的表演都达到了极高的艺术境界。为了丰富这折戏的艺术内涵，使表演达到更高的深度和厚度，尚先生几乎把京剧旦角所有的步法，都合情合理地运用到了这部戏中，另外还结合剧情和人物特定的身份、环境、情绪等，大胆地吸收了武生的身段动作，如上面所提到的“玉步”“搓步”“圆场”等等。这种有机的融合方法，使王昭君在马上的舞蹈动作犹如烈马腾空，矫健利落，达到了非常理想的艺术效果。

著名京剧表演艺术家孙明珠老师，在百忙之中给我排了这出《昭君出塞》，为了演好这场戏，更好地塑造王昭君的艺术形象，我苦练基本功，因为只有练好扎实的基本功，表演动作才能准确到位，演戏时才能放开手脚。最主要的是眼睛要传神，神形兼备，功、神、形三者要有机结合，缺一不可。演好王昭君，好比画幅美人画，只有具备过硬的基本功，才有可能把王

王桂琴在京剧《杀四门》中饰刘金定

昭君这位古代有名的美女“画”得更美，否则想象再美，扮相再好，到了舞台上笨手笨脚，也是很难塑造好王昭君这一艺术形象的。

《昭君出塞》一折的艺术处理独具匠心。表演上着重强调了“马上昭君”和“马下昭君”的不同美和“昭君上马”“昭君下马”的神情变化。“马上昭君”的表演要领在于既要有马，更要有人，通过人的形体动作来表现烈马的奔腾。马是烈马，人是佳人，要想达到形神兼备的效果，就必须既有内心的体验，又有外形的表现，也就是通过艺术手段把王昭君的心境运用程式动作表现出来，使整场戏中人物心理活动的体验和外形动作的表现明显地带有节奏感、韵律感、音乐感、舞蹈感。

戏的开始，王昭君弃辇换马，望着远去的家乡，永远离别的亲人，她感到了人生的凄凉与悲伤。我怀着这样一种复杂的心情缓步上场，以庄重沉稳的步伐，走出了王昭君的身份及离别的痛苦心情。“奸贼投番敌内侵，边将无谋力不能，满朝文武皆束手，只送昭君出雁门。”这四句诗点出了王昭君对由于朝廷的无能，而把自己当成了牺牲品去出塞和番的悲愤、怨恨的心情。当土龙念道“北马有烈性，娘娘乘骑，需要小心”时，王昭君心情郁闷、忧伤，没有作出太大的反应，只是轻轻地回答“我晓得”，随着念白，昭君微微垂手把手一挥。待土龙走后，昭君猛然抬头，双手分开斗篷，随着一声“马——夫”边念边疾步后撤转身至台里亮相，紧接着又是一声更加急促的“带——马”，边念边扬双翅，顺势向外两个极速的转身至台口亮相，这一组急速的动作表演，将王昭君压抑在心底的苦闷、激越、忧愤、凄楚的心境一下子迸发、渲染了出来，给人以强烈的艺术感染力，动人心魄。此时的王昭君英姿勃发，光彩夺目，表情幅度大收大放，动作和情感的爆发力都达到了顶点，充分体现出尚派艺术的深厚功力和独特魅力。

随着马夫的一声“请娘娘上马”，昭君缓慢地回身，望着征鞭，凄楚地念道“伺候了”，缓起云手，恋恋不舍地行至台口，背向观众，由慢而快，在打击乐的强烈配合下，只见昭君蓦地转过身来，两个“腕花云手”握鞭上马，底腿颤而不动的上马动作，不但微妙地表现了王昭君跨马的瞬间变化之情，而且给人以

“马活人俏”之感，展现了尚派独特的艺术之美。随着打击乐的“四击头”，王昭君收娇容展英姿，持马鞭抬左腿，两个“鹞子翻身”拧身跨腿、踢腿，拉马鞭上马，这一组连续动作的完成，把“马鞭”“水袖”“翎子”“斗篷”等均化为舞台感极强的艺术道具，相互配合、错落有致、一气呵成，在马童的翻扑起落的配合下，生动地展示了不畏艰险同烈马周旋的马上昭君形象。

尤为可观的是当王昭君唱到“汉岭云横雾迷”时，左手扯斗篷，右手横握马鞭，创造了一种俯冲式的圆场动作，宛如云鹰展翅，俯冲而下。这种身段的圆场是颇见功底的，它需要腰里的“撑劲”和“拧劲”，胸部几乎擦地，疾如旋风，席卷整个舞台，犹如脱缰的烈马，奔驰如风，就在势不可挡的瞬间，突然来一个仰面向上的大卧鱼，这一系列的动作可谓巧夺天工，把情与技完美地统一了起来，表现出王昭君此时强烈爆发的情绪。她无法改变自己的命运，只能踏着“朔风吹绣征衣”的道路前进。这样就把王昭君一路颠簸、历尽艰辛的情景，生动形象地表现出来，一幅活生生的“烈马美女图”跃然于舞台之上。

通过《昭君出塞》一剧的排练演出，我深深地感觉到，一个演员在艺术创作过程中，首先要忠于角色，同时又要善于刻画角色，而且要对角色和角色的生活经历有着深刻的理解，否则就只能是一味地自我表现。尤其是戏曲表演，是以节奏化、音乐化、表演程式化作为艺术手段的，有了深刻的体验并不等于有了生动感人的艺术形象，只有精通程式，并且善于运用程式，才能把深刻的人物性格和思想鲜明地表现出来，才能把人物演活，给人以美的享受。■

1961年尚小云率陕西省同州梆子团赴京演出留影(资料图片)