

《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、荀慧生并称为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,以庄重沉稳的步法,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”,边念边扬双翎,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)