

纪念宋德珠老师

■胡芝风

这次纪念著名京剧表演艺术家宋德珠先生诞辰 90 周年的展演十分成功，观众反响强烈，这是对宋派艺术的高度赞赏，也是对宋老师的崇敬。宋派艺术拥有一批具自己风格特色的剧目、有广大观众的喜爱，有传承人。宋德珠老师不愧是京剧四小名旦之一，他对京剧表演艺术有开创性的贡献：

一是在上世纪四五十年代，戏曲舞台的武旦、刀马旦的表演，大多忽略女性体态美感，甚至演得像男性。我小时候——上世纪 40 年代末、50 年代初，看武旦戏也有这样的印象。是宋老师开创了武旦讲究女性美的先河，把武旦、刀马旦的冲、溜、勇，与花旦、花衫行当的妩媚、娇甜相揉合，翁偶虹先生把宋老师的身段美赞誉为“美、媚、脆、锐”，前两个字为阴柔美，后两个字则为阳刚美，这是对宋老师身段美的精辟概括。

二是宋老师扩大了武旦的演出剧目：以往武旦演员被称为小武旦，常常是唱开锣折子戏。宋老师创造的代表剧目，不仅是武旦戏，还有与刀马

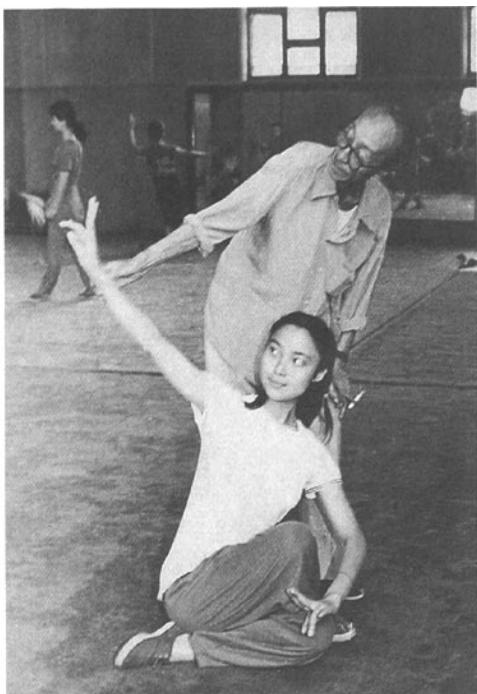

宋德珠主演《忠烈鸳鸯》剧照

戏、花旦、花衫行当结合的大戏。演大戏必须要有唱功，因为单靠开打，不可能打三个小时，宋老师开创了武旦也有唱功的先例，他创造了一批大戏：《蝶恋花》《碧血桃花》《花猫戏翠屏》《冰雪胭脂》等，在这次展演剧目中的《锯大缸》《改容战父》中，都有一定分量的唱功，他开创了

武旦也能挑大梁、唱大轴的先河。由于宋老师的艺术精湛，艺术分量厚重，压得住台，所以，他的折子戏照样也能作为大轴戏。

三是以往武旦专注武技，表演千人一面，弱化人物个性和神情表演。宋老师开创了武旦戏讲究刻画人物性格的先河。宋老师就学于中华戏曲职业专科学校，焦菊隐先生任校长，很重视文化课，学习戏曲史论、编剧、还有外文课等，这么多扎实的文化课，对他的艺术品位和艺术修养打下了深厚的基础。资料上说他塑造的杨排风是个干粗活的丫头，所以，打得巧，打出稚气，打胜了像小孩一样的高兴；穆桂英的开打身段，打出端庄的工架，以表现她的帅才和帅气。这次展演中宋丹菊主演的前半出《锯大缸》的王大娘，是花旦的演法，口齿流利，台步手势做派大方；《扈家庄》的五位主演的表演，充分继承了宋派武戏刻画人物的优长，可谓浑身是戏，武戏文唱，打出了情感层次，打出了美感，打出了性格。扈三娘对王英的打，是要着打，慢着打，以表现扈三

宋德珠先生在教学

娘的骄傲性格；与李逵则打得利索，与林冲打得认真，节奏徐疾对比鲜明，快时敏捷迅利，慢时婀娜多姿，神情鲜灵、甜艳，亮相力度干净、爽脆，刚柔相济，观众得到酣畅淋漓、美不胜收的艺术享受。

纪念前辈，是为了弘扬前辈的艺术优长：

一是要学习宋老师对艺术的广征博收和刻苦钻研的精神：宋老师自幼得到王瑶卿、九阵风等名师传授，学习武旦、刀马旦、花旦、青衣等各种行当；他广集各流派之长，融化吸收梅、程、荀、尚、筱派等艺术大师们之精华；他还学习国内外的音乐、舞蹈和绘画等各门类艺术，从中吸取营养，融会贯通形成自己的流派。

二是要学习宋老师的创造精神，他在过硬的基本功上，从观察生活中提炼艺术元素，这是他不断艺术创新的源泉之一。宋派在表演开打得胜亮相后，先松腰，脚下慢慢地画着“圈”，逐步后退，然后突然勒缰绳，疾驰下场，这是他平日看到马匹在起

步前，先用马蹄刨地的动作中悟出来的，其中还吸收了滑冰舞后退脚画圈的姿态而创造出来的。再如，宋派腰部画“云手”，使体态妩媚，是他从观察风吹荷叶的动态中琢磨出来的。凡此种种，我们要学习宋老师处处做生活的有心人，以及对艺术的专注执着、不断创新的精神。在这次展演中，也看到排练指导、艺术指导们在编排上的新意，也看到宋派艺术在主演们表演中的个性体现。

三是学习前辈的艺德：宋德珠老师建国后较少登台献艺，60年代后，大多时间在石家庄河北省戏校默默地教学，辛勤培养着下一代。我想讲讲他

老人家逝世前上的一堂课，那堂课是为我上的。我早就仰慕宋老师的艺术，苦于没有机会向他学习。那是1984年夏，我来北京开会，宋丹菊陪我到北京卫戍区医院去探望宋老师。当时宋老师身体很是虚弱，面色焦黄。我们是第一次见面，我一时不知该说些什么安慰他才好，出乎我意料的是他却像早就和我相识那样，见面没有半点闲话，既不和我谈他的病情，也不聊家常，开口就和我谈起戏来，对我主演的《李慧娘》的继承和创新给予很大的鼓励。还指导我圆场功，如何运用“盖步”的方法使圆场更加顺溜。他还说起他幼年时，穿了跷在冰上练圆场。他说现在虽然不穿跷了，但是我们对腿功的要求不能降低，这是对后辈语重心长的要求。他接着又说打把子怎样能“溜”：腰部如何用“云手”显得妩媚等，他滔滔不绝的兴奋劲，似乎要一口气把他的艺术精华全传授给我，让我十分感动。在我做研究工作后，领悟其中都有科学原理，比如圆场的盖步，其实

质是向心力抵消离心力的原理。我没想到这次看望，变成一堂浓缩精华的表演课，也是宋老师一生教育后辈的最后一堂课，因为三天后他老人家就与世长辞了。这堂课是那么特殊，不是在教室，也不是在排练房，而是在他与死神搏斗的病榻上，他用尽最后一丝余力，指点我这个初次见面的后辈。宋老师为表演和教育事业，竭尽毕生精力，他那诲人不倦，鞠躬尽瘁，死而后已的人格力量，铭刻在我心中，激励着我不断奋发敬业。

宋派艺术是中国戏曲表演艺术宝库中的璀璨明珠，是属于我们整个戏曲界的艺术财富。我们要发扬光大，首先是要好好抢救、发掘绝版和绝招，进行继承和研究。我认为年轻一代艺术条件相似的应该学，条件与前辈不太相似的也可以学，其他剧种的演员也可以学，年轻演员要多学几种流派。继承流派，要认识到，流派的形成，有扬长避短的因素，表演必然最适合创始人自身的条件，所以学习流派的表演，也要扬长避短。所谓死着学活着用。要在把握程式元素“形似”的基础上，把握流派的艺术神髓，化到自己剧种的表演之中。

继承流派要有领导来组织，还要有经济力量，这次展演和研讨活动在中国戏曲学院、中国京剧艺术基金会、河北省文化厅、河北省艺术职业学院大力支持下圆满完成，但任重道远，希望今后在政府和各界热心人士的支持下，继续共同努力，追求弘扬流派艺术事业更灿烂的明天。

责任编辑/赵惠芬