

大师 恩师 严师

The master, the mentor and the instructor

尚小云和他的学生们

□谢美生

尚小云幼年时家境贫寒，为了生活才入科班学戏，饱受科班之苦，深受学戏之难，他更知道学戏的孩子大多是穷苦人家的子弟。正因为有了这些体会，在开办荣春社科班后，尚小云尽力改善学生的生活条件。出于对学生身体的关心，他出资向李铁拐斜街的顺天医院、西交民巷的皮肤科医院、西单报子街的正骨科医院、西草厂的原田医院签下合同，为荣春社学生治病，并专门聘请以上这些医院的西医医师郭菊荪、中医医师陶振东、皮肤科医师赵炳南、正骨科医师徐泽川作为荣春社的社医。

科班的学生住的是大房间，睡的是通铺。尚小云惟恐学生得传染病，每年让学生注射防疫针。他时常叮咛伙房，尽量做好学生的饭食，开饭时他总是要先行品尝，菜做得不好，便立时叫伙房重新另做。他绝不允许学生喝冷水，尤其是在夏天；学生们吃瓜果，他也叫用开水烫一下再吃。

对于尚小云的良苦用心，年幼的学生们未必全都理解。一次酷暑时节，天气炎热。“喜”字科学生赵喜芹嫌饭太热，他只顾吃着痛快，便一个人端着碗偷偷溜到后院用凉水泡饭吃。

赵喜芹正吃得畅快时，尚小云来到后院，见赵喜芹用凉水泡饭，立时火起，将赵喜芹拉到前院打了一顿，

惩一儆百。

尽管尚小云尽力改善科班条件，但他的教学管理方法仍沿用旧的体罚学生的办法。学生中，有的进步快，有的刻苦勤奋，他就甭提有多高兴，有时甚至在吃饭时叫他们和自己一起吃，或是专门关照伙房给他们做几个菜，演出完后让他们坐自己的汽车。但如果学生中有不好好学习的，或是在演出中出现差错的，他绝不放过，异常严厉。

“四小名旦”之首的李世芳曾向尚小云学过戏。尚小云见李世芳聪颖好学，对他倍加喜欢。有时尚小云演出，演完后不顾休息直接教李世芳学戏。他还将李世芳叫到家中教授，并让夫人王蕊芳给李世芳做各种他喜欢的吃食，并亲为李世芳选购衣料。尚小云对学生的生活十分关心，但学生在学、演过程中若是出了差错，他可

■ 《一代名旦尚小云》书封

让大师流芳 让艺术承传

The legacy of a master and his art

读《一代名旦尚小云》

□郝雨

作为国粹的京剧，无论是演出、欣赏还是在传承方面，主要依赖的是演员的表演，依赖的是京剧表演大师在

每个行当、每个角色、每种功法、每套唱腔上的潜心琢磨、千锤百炼、精益求精。大师们的表演只能依靠口授

身传才能传承下来，而大师身上的文化价值和思想资源则可以用文字留存下来。因此，为大师立传、挖掘大师

■ 尚小云与荣春社部分学生合影(1944)

是绝不放过、绝不宽容的。有一次，尚小云给李世芳排了一出《昆仑剑侠传》的戏，李世芳在演出时因戏装裙子的绳儿没有系好，在舞台上把裙子掉了。这可把尚小云气坏了，非要体罚李世芳。当时，很多人都以为平日里尚小云对李世芳印象极佳，充其量不过训斥几句也就完了。万没想到尚小云要动真格，便纷纷上前说情：“世芳这孩子平日一向好，今天只不过偶尔砸了锅，你又对他那么喜欢，算啦！就别打了。”

“不行。越是对他好，就越得打他。得让他记住他今天在舞台上出的这个错儿！”结果，尚小云把李世芳打了五板子。从此以后，李世芳对这次疏忽引以为训，日后演出前必要精心检查自己的戏装，以防在舞台上出现差错。

当时的社会，充斥着肮脏、污秽，有妓院、烟馆，

这些污泥浊水对于刚步入社会的年轻人有相当大的诱惑力，稍不自重，便会堕落潦倒。尚小云洁身自爱，没有沾染不良嗜好，他不仅不吸鸦片、海洛因，就是纸烟也不吸，也不喝酒，不近女色。他还惟恐荣春社的孩子们年幼无知，沾上恶习，于是在生活上管教极严，时常告诫他们要端正品行，千万不要毁掉自己。

荣春社的学生一律剃光头，冬天穿蓝丹士布棉袍，头戴棉帽，帽子必须戴得齐眉。夏季穿蓝竹布大褂，下身穿灯笼裤，青布鞋，头戴草帽，晚上务必归宿。平日

■ 油画《尚小云》(李伟广绘)

■ 尚小云的花鸟扇面

艺术创造的意义和内涵，对艺术研究者来说是责无旁贷的事情。

谢美生所著《一代名旦尚小云》，不仅全面、真实地记载了尚小云的艺术生涯，更对其艺术成就的积累过程与根源作了较深入的研究，其成果令人欣

喜。

一般来说，大多数人只是看到了舞台上的尚小云，看到了尚小云塑造的各种京剧艺术形象。但对尚小云是如何成为“四大名旦”之一的、尚小云的艺术秘诀何在、尚小云的人格品质如何等问题不甚了了。

如果不了解这些，要真正看懂尚

里在北平，尚小云晚上有空就到宿舍查看，遇到去外地演出，尚小云晚上便在旅馆查铺，怕的是学生们去妓院。他绝对不许学生吸烟，而且也不许在演出时和他同台的演员在后台吸烟。

尚小云的兄弟、著名小生尚富霞有吸旱烟的习惯。演出时每逢他要吸烟，便拿上烟袋到外面去吸，从不在后台吸。有些顽皮的学生见了，向他开玩笑说：“五叔（尚富霞排行第五），您也怕我们师傅呀！”尚富霞听后，只是和善一笑。

为学生吸烟之事，还引起一场风波。

当时文武老生徐荣奎正在荣春社学戏，是社里出类拔萃的高材生。荣春社的文武老生戏大多由他主演。他学习刻苦勤奋，演出格外认真，一丝不苟。尚小云很是喜欢他，亲自教授他，在生活上也百般关照。同科学生都羡慕徐荣奎，说他是师傅的“红人”。

不久，徐荣奎私下学会了抽纸烟。

当时荣春社的“荣”字科学生住在尚小云住的椿树下二条胡同宅院里。这套院的后院两间，是荣春社的裁缝房。一天下午，徐荣奎被烟瘾逼得没法，便溜进裁缝房里，钻进了裁剪服装、用围布围起的大案板下，抽出一支烟吸了起来。

事有凑巧。尚小云为找一件戏衣到裁缝房里来。他一进屋，便见案板下有青烟袅袅，撩开围布，是徐荣奎蹲在地上抽烟！尚小云见状，立时气得浑身颤抖……

在旧时所谓“酒色财气”这人生四戒中，尚小云不嗜酒，不好色，不贪财，惟独这“气”不能克制。他一生气发火，就会像冰雹一样倾泻而下，不管是谁都毫不留情，且任何人都无法阻止。尚小云脸色煞白，嘴角抽搐，厉声高喊：“出来，请板凳！”

当时戏曲科班体罚学生，须由受罚学生自己拿条板凳，自己趴在板凳上，由老师用木板打臀部，这叫“请板凳”。

此时，学生们有的正在练功，有的正在学戏，听见尚小云威严的喊声，不知发生了什么事，纷纷来到后院。只见尚小云站在院里，倒背着双手气得直颤，正疾言厉色地对垂着头站在裁缝房门口的徐荣奎怒骂。

徐荣奎知道自己犯了错，从屋里抱来一条板凳放在院子里，趴在板凳上。

有的老师知道徐荣奎是尚小云最喜爱的学生，便纷纷上前替他说情。

“不行！”尚小云暴怒不止：“打！”

木板子一下下打在徐荣奎的身上，也疼在尚小云的心上。尚小云是恨铁不成钢，只要徐荣奎求饶几句，尚小云也可能会止手。可徐荣奎知道自己犯了错，惹怒了师傅，哪还敢求饶啊！尚小云越打越气，越气越打……

打完后，尚小云夫人王蕊芳含着眼泪为徐荣奎调伤，将鸡蛋清敷在伤口上。

尚小云在气头上的时候，谁的话他也听不进。可是事情过后，他能听规劝。王蕊芳边敷伤，边责怪尚小云。尚小云望着徐荣奎屁股上的伤，也掉下泪来。他默默地接过夫人手里的碗，为

小云的舞台形象，是困难的。《一代名旦尚小云》为读者较完整、较深刻地了解尚小云，提供了一张立体、完整的“地图”。

书的开首，描写了尚小云自幼坎坷而不断砥砺的人生历程，展示了他刚烈豪爽、重情尚义、嫉恶如仇的个性风范。在京剧剧目中，有许多人物

是忠义勇烈、忧国济民的高士；有大量主题是表现惩恶扬善、自强不息的精神的。一位京剧演员要表现出这样的人物、展示出这样的主题，最根本的就是要在自己的人格中充满这样的精神——正所谓“做戏如做人”。可以这样说，一个艺术家的人格有多高，那么他所创造的艺术境界就有多高。

尚小云和他的尚派艺术的成功，归根到底离不开尚小云的高尚人格。

尚小云自幼就具备强烈的正义感，常为社会弱势群体打抱不平。他的好友荀慧生学业初成时，被师傅所逼不能满师出徒，甚至被师傅关在屋子里加以囚禁，是尚小云想方设法把他解救了出来。无论哪位同行，甚至

■ 尚小云饰演的摩登伽女

徐荣奎敷衍……

时间不长，徐荣奎提出出科，到南方搭班唱戏。徐荣奎离开后，尚小云很想念，他关心着徐荣奎的技艺长进，关心着徐荣奎的生活。

一日，尚小云在院子里为学生们排《珠帘寨》。这个戏的主要角色是李克用，是文武老生的行当。尚小云不禁又想起了徐荣奎，因为他在荣春社时常演李克用，这是他的拿手戏。

恰在这时，门房走来对尚小云说：“荣奎来了！是来看望您的！”

尚小云一听，立时高兴地说“快让他进来！”回头对学生们说“一会儿叫你们的师兄给你们说说《珠帘寨》，他扮的李克用文武都不错，你们要好好学习……”

话音未落，徐荣奎已走进院中，他恭恭敬敬地对尚小云叫了声：“师傅！”

尚小云转身一看，好像不认识似地愣住了，满脸喜色忽然不见，脸色涨红，继而煞白，手指着徐荣奎，半晌才吼出声音：“你……你滚！”话未完，扑通一声便昏倒在地上。

这是怎么回事呢？

原来，徐荣奎在荣春社时剃的是光头，穿的是大褂。离开荣春社后，他去上海搭班演出。由于上海人对穿着很是讲究，一些势利眼专门看人穿戴说话行事，所以有的人舍不得吃，却

舍得买件体面衣服出门时穿，以免被人看不起。徐荣奎已成年，为了能在上海社会活动，留起了发，烫了头，并省吃俭用地置了套西服。这次来看师傅，就是这身打扮。

尚小云没能理解徐荣奎的处境和苦衷。他想到的，是另一层——尚小云自己也多次去上海演出，知道上海是一个纸醉金迷、灯红酒绿的花花世界。他可不想自己的爱徒在那花花世界中断送了自己。当他一见徐荣奎已不是那光头大褂的模样时，便以为徐荣奎堕落了。

像徐荣奎这样文武全才的演员，培养出来是很不容易的。尚小云对他倾注了满腔心血和满怀希望，一见徐荣奎的穿戴，性情急躁的尚小云以为他变了，气往上涌，怒火攻心，竟气得昏了过去，经过急救才苏醒过来。

对此事，徐荣奎铭记在心。在他后来的人生道路上，没有辜负尚小云“要品行端正走正路”的教诲和期望。由于勤学苦练，徐荣奎终在艺坛享有盛名。成名后，他依然虚心投师求友，在艺术上不断有新的进展，平时的生活也是不奢不侈。

新中国成立后，尚小云的很多学生担任了剧团的主要演员，有的还担任了文化部门的领导。学生们看望他时，即使是会吸烟的也不敢当着他的面吸。尚小云拿出烟来招待，可学生们谁也不敢动。这时王蕊芳就怪尚小云说“为抽烟的事你打荣奎，谁还敢当你的面抽啊！”

夫人一提，尚小云才省悟，忙说：“你们早已成年了，会吸烟的吸吧！”

学生们听着这话，回忆起年幼时尚小云的费心操劳和严厉教诲，心里都感到热乎乎的。

选自谢美生著《一代名旦尚小云》，花山文艺出版社2007年5月第一版，编者略有删节，并加标题。

是素不相识的人有了困难，尚小云都能慷慨解囊，救人于危难之中。这样的故事，在书中有着详细的记载。而这种优秀的人格，正是尚小云高尚戏格的坚实基础。

尚派艺术的主要成就，在于尚小云京剧表演上的独创性。《一代名旦尚小云》自然将笔墨重点放在了其

在艺术上的独到之处。在书中，有许多对尚派艺术的评论都是围绕着尚小云的艺术创造过程加以阐述的，因此具有很强的实践性和说服力。如这段议论：“一般评论尚小云的唱腔艺术，只注意了他的高亢、刚劲、挺拔，而忽视了他的低腔的委婉细腻。其实尚小云的演唱是高音区不

虚不窄，低音区不闷不暗。”可谓十分精到中肯。

大师虽已远去，但大师精神应得继承。而每个作者对大师精神的理解和把握，又是多侧面、多角度、见仁见智的。因此，大师的传记、评述不厌多写、多出版，为后人提供借鉴学习的各种观点。