

浅谈孙岳在京剧《空城计》中的表演

■洪彦

摘要:孙岳老师的《空城计》是他众多擅演剧目中的一出经典剧目。剧中著名唱段【西皮慢板】、【西皮二六】，以及大量的【散板】唱腔及念白，极考验表演者的唱念表演功力。“三报”是剧中的著名表演片段，表演处理上，一要层次分明，二要动作准确，三要内心独白示意清楚，才能准确生动的展现人物的精神世界。描述及分析孙岳老师对剧中人物的表演处理，有益于对这一经典剧目、对前辈艺术家非凡艺术创造力的学习与理解。

关键词:孙岳 余派老生 《空城计》 诸葛亮

孙岳老师是原中国京剧院著名老生演员。从上世纪五十年代起，曾上演了诸多传统戏、新编历史戏，他天赋谭派嗓音，宗谭学余，博采众长，造诣颇深，为业内人士称道，更博得观众赞赏。我曾有幸向他学习《空城计》这出戏，可以说当时老师是一字一句、一招一式的把他毕生钻研的成果传授给了我，使我对这出名剧，对京剧老生谭、余派艺术，对孙岳老师有了更加深入的了解和难以忘怀的非凡感受。以下仅就孙岳老师这出戏的重点表演环节进行描述和分析研讨。

这出戏是谭鑫培、余叔岩的代表作。剧情取材于《三国演义》。剧中主人公诸葛亮是三国时期蜀国杰出的政治家、军事家。在剧中已是他人生暮年，因此从人物体态塑造上看，应是须发花白配髯三，步履斯文略迟缓，双目时闭蓄精神，羽扇助思忠为汉；从人物的着装上看，居高官不见他带金冠、束玉带、持牙笏、喜坐八抬大轿，淡名利一身中顶纶巾、着道袍、摇羽扇、惯乘四轮车跑；从人物的思想内涵来看，知天文晓地理袖藏不露，经百战不用刀全仗计谋。对诸葛亮最深的精神概括应是：风度翩翩，一尘不染，超凡脱俗，儒雅非凡。《空城计》这出戏是全部《失·空·斩》中的一折，一般常做独立老生剧目演出。

开幕后，两童儿站门，引诸葛亮【小锣打上】至九龙口小亮，左手持髯，顺手托朝珠行至台口，双手下搭气下沉，念上场对儿后左转身归外场椅小座。本来接着应是旗牌报门，孙老师改为旗牌上场念完

对儿后直接进门参见丞相，呈上地理图。

图展开，诸葛亮双手撩八卦衣，左腿搭在右腿上。在【急三枪】牌子中探身看图。看图的要领是先从下面看起，顺图逐步往上看，突然眼睛和嘴同时一张，大吃一惊：马谡、王平居然违令扎营山顶。气！右手持扇颤抖，挥扇示意不看了。旗牌欲下，诸葛亮稍一定神，眼睛左右一思索，急唤“转来！”【撕边一锣】，起身至台中，令旗牌速将赵云调回。在念这段白口时，情绪要紧迫，但不能念得太快。因为诸葛亮这个人物，在最危急的时刻不能是慌乱无策，而是在思考应对的方法。起【冲头】旗牌下，诸葛亮归小座念白。念时眼睛要往下盯住一个方向，好像马谡就跪在面前，当面聆听斥责一样。念到“山顶扎营”四字时，眼睛再持平【撕边一锣】。这一锣要定义为句号，因为之后诸葛亮的表演思维开始发生转折，由内心对马谡的斥责，转变到对失街亭的判断。一声叹息后念“只恐街亭难保”，左手轻抚中髯，思索对策。

下面的表演是著名的“三报”。内白“报”起【冲头】，报子上念“马谡、王平失守街亭。”此时诸葛亮的反映是不看报子，内心的独白是，我早就料到了。只命报子“再探”，起【五击头】报子下。注意这里诸葛亮有个细微的表演动作，在【五击头】中，先是把眼睛微微一闭，意为完了，街亭丢了。【五击头】末锣完，再一睁眼，念“如何”【撕边一锣】，“街亭失守了。”意思是说，怎么样？街亭丢了吧。这里要说明的是，这是李盛藻先生的表演处理方法。孙老师

讲：李盛藻先生不念“果然把街亭失守了”，只念“街亭失守了”，是一种简捷诙谐的处理方式，好似哭笑不得，在讥讽马谡，实际是自责。二报：这二报也在诸葛亮的预料之中，诸葛亮眼睛先是闭着的，在念“再探”时，眼睛先睁开再念，语气要略显沉重，念完双眼又微闭。起【五击头】报子下，【五击头】末锣，诸葛亮双眼一睁念：“呜呵呵呀！”一声由衷的感叹！【撕边一锣】念：“司马懿果然带兵夺取西城来了。”语气中有一种对司马懿的钦佩。一声“哎！”叹息，起【五击头】起身行至台中念：想当年先帝爷……。三报：诸葛亮左转身归座还未坐稳，报子上念：“司马懿大兵离西城不远！”当听到这句话后【大锣八、仑一击】，在双签同击“八”时，要略起一点身，在大锣一击“仑”时落坐。要有一点小屁股坐子的感觉，双眼盯住报子，浑身稍颤念“再探”，念时嘴要略绷一下字再出口。这种处理方式，表示虽然诸葛亮有临危不惊的气度，但果真兵临城下，也对他造成了巨大的心里压力。当诸葛亮念白敬服司马用兵如神后，眼睛先往大边一看【撕边一锣】，再往小边一看【撕边一锣】，发现情况不妙，脸朝正向念：“啊呀且住！”急起【五击头】起身踩锣至台口，右手用扇子托髯口念：“这西城的兵将俱被老夫调遣在外，……难道叫我束手被擒！”孙老师讲：过去接下来老的演法是【撕边一锣】向左一摊手，再起一个【撕边一锣】一捋髯口，然后眼睛一看扇子上八卦，抬头一转眼珠子，表示计上心来。这样演不是不行，但现在看有些太过于程式化了，因此他作了些改进：第一番【撕边一锣】右手持扇向外指，意指司马懿。第二番【撕边一锣】左手托髯口，意指自己。然后眼睛看刚才右手指的司马懿。意为你的用兵方略我是了解的，然后眼睛先往左边一看，再往右边一看，归中，双眼转一个圈，定在中间，提一口气，眨眼思索，再松气。锣经是：左看，单签慢击一个“答”；右看，单签慢击一个“答”；转眼珠子，单签慢击一个“答”；归中，单签慢击一个“答”；提气，一个休止，单签快击四个“答”，眨四下眼睛；松气，正好落在【小锣一击】上。以上这一组眼神运用的眉间戏，表现诸葛亮急速思考退兵策略。接下来微微点两下头，决定执行此计。以上这三报的表演处理，一要层次分明，二要动作准确，三要内心独白示意清楚。孙老师还提醒说：借老戏的表演程式，用现代的内心思维活动略加夸张，来组成这组舞台表演动作。使之更加生活化，更为现代观众所接受。

计策定好该具体布置了，当诸葛亮念到“带我瑶琴、美酒与宝剑，随我敌楼去者！”时，要语气沉重，要突出“宝剑”两字，因为这内含着一旦空城计失败，它就是诸葛亮用来殉国的工具。孙老师讲：一般情况下

诸葛亮的眼睛不要大抬，这样一是为了符合诸葛亮这个人物年龄的需要，二也是为了“眉间戏”表演虚实、开合、闭睁、抬耷等对比要领的需要。念“敌楼去者”时，扇子前指，示意童儿前面引路。【小锣一击，板，扎、扎、扎、三击】这时眼睛要微抬、皱眉，念：“天哪！”【大锣一击，板扎、扎、扎、三击】，要先出神再念第二个“天！”，这第二个天字要叫起来。【大锣五击头】起身行至台口念：“汉室兴败，（左手拢住右手水袖，用扇平画一个圈）就在这空城【大锣一击】（提气）一计了！”这后三字音要放长，气要沉下来，表示此时的诸葛亮只有最后一搏了。起【闪锤】出门，左转身挖进去，右转身再挖出来，至台口，童儿随之归两边，大边童儿抱琴，小边童儿持剑。诸葛亮唱【西皮摇板】“我用兵数十年从来谨慎（‘我’字注意字头上口的发音，‘兵’字后面是一个气口，‘年’字注意收音和腔尾的小装饰音，‘慎’字略用一点小喷口），错用了小马谡无用之人（‘小’字唱尖字，‘谡’字用一点小喷口）。无耐何设空城计我的心神不定（‘设’字音要沉下来，‘空’字要唱好上装饰音，‘计’字一七辙要归到家，‘神’字后面换口气，‘定’字收音归脑后音。唱完起【闪锤】，示意童儿下，向下场门走两步，转身双手作拱，【凤点头】唱一条腿未句），望空中求先帝大显威风（‘中’字后面有气口，‘大’字是开口音要亮出来，‘显’字要用‘提溜音’，也就是余叔岩先生最擅长唱法，‘灵’字音要拢住，腔要唱足送到家。）”起【大锣抽头】上一步左转身，双背手，先走分步后变连步下。

【小开门】二老军探头出城门，【快长锤】二童儿持瑶琴、宝剑出城门，分站城门两边，诸葛亮背手、低头、沉思、出城门，行至台中停住，撤左步看小边远处，示意：远处尘土飞扬，司马懿的大军离此不远了，再回身左手捋髯，看城楼上酒具是否摆好，回身再看老军，摇头，起【闪锤】唱【西皮摇板】“小马谡失街亭令人可恨（‘小’字唱尖字，‘街’字要强调字头的发音，‘恨’字用重音），这时候倒叫我难以调停（‘候’字后面有气口，‘我’字用扇子托髯口，‘停’字要强调重音）。”起行弦。刚要转身回城，突然听到老军议论，用耳侧听。老军念完“八成叫咱们送死啊！”诸葛亮上一步，用扇子一指念：“嗯！”示意你们在胡说什么哪！起【闪锤】唱【西皮摇板】“问老军因何故纷纷议论（‘问’字要强调字头的发音，‘故’字后面有气口，第二个‘纷’字用小喷口，‘议’字归一七辙要控制住，不然后面‘论’字就不好唱了）。”在【小拉子】中听老军答话，老军念到“叫小人们有点担惊害怕呀！”诸葛亮一笑，起【闪锤】接唱【西皮摇板】“国家事用不着尔等劳心（‘家’字注意装饰音，‘等’字要上挑，‘心’字唱尖字，收音归一点脑后音，同时用扇子指老军示意不用你们担心）。”老军

念：“……丞相你总得拿个主意才好哇！”诸葛亮点头认可。起【凤点头】先用扇子指城门，接唱【西皮摇板】“这西城原本是咽喉路径（‘西’字唱尖字，‘是’字腔尾要唱好大装饰音，‘路’字归姑苏辙要保持住，这样后面‘径’字就容易唱）。”（用扇子示意老军往城里看）唱“我城内早埋伏十万神兵（‘内’字后面有气口，‘早’字唱上滑音，‘埋’字下沉，加一点老谭先生的特色音，‘伏’字腔尾用大装饰音，‘万’字归言前辙，腔长要把尾音韵母‘安’音保持住，等最后小撇抖完急收住，这样再唱‘神兵’两字就更具神秘感。同时抬双手作一个形容有很多兵的动作）。”唱完用扇子示意老军，不信你们进去看看。行弦，诸葛亮闪过一边，让老军往城里看，老军对白完。起【散长锤】诸葛亮唱【西皮散板】“叫老军扫街道把宽心拿稳（一定要唱得坦然，‘军’字后面换一口气，‘街’字后面偷一口气，‘道’字是一个姚条辙的长腔，行腔中除需要偷两次气，唱好装饰音之外，最要紧的是把韵母‘凹’音托住，保持到最后收音，这样这句长腔就不会白唱，下面‘心’字唱尖字，‘拿’字后面吸气再唱‘稳’字，后面又是长腔，韵母‘恩’音，无论旋律如何变化都要保持不变，直到腔尾三个重音顿唱完）。”千万不要轻视唱【散板】，孙老师每次唱“道”字、“稳”字两个长腔都能要下好来。起【慢纽丝】二童儿前引，诸葛亮背手缓步进城，上城楼【纽丝】切住。堂鼓咚咚三击，诸葛亮往上场门一看，起【乱锤接凤点头】唱【西皮散板】“退司马保空城全仗此琴（唱到‘全’字，左手把琴托起，右手用扇子指琴）。”唱完放下琴，脸朝观众一侧，撩八卦衣搭腿坐，翻书看书。注意！此时不是没事了，要注意听司马懿的唱，以便把握好自己开唱的节骨眼儿。司马懿唱到“定斩人头不徇情”后起【慢长锤】，过门中书放桌上，身子转向司马懿唱【西皮慢板】。孙老师说：唱时一定要展现诸葛亮的沉稳坦然和潇洒，节奏虽是慢板，但忌拖，不然观众听来拖沓无味。“我本是卧龙岗散淡的人”，“本”字用一点爆破音；“凭阴阳如反掌博古通今”这句孙老师的唱词与其不同，孙老师唱：“论阴阳如反掌保定乾坤”，这是按产保福先生的路子；“先帝爷下南阳御驾三请”，“先”字、“请”字唱尖字；“算就了汉家的业鼎足三分”，“分”字唱“分”和“风”之间喷口音；“官封到武乡侯执掌帅印”，“封”字也要唱“分”和“封”之间的喷口音，在大过门中，可以捋一下髯口；“东西战南北剿保定乾坤”，这句孙老师沿用产保福先生的路子唱“东西战南北剿博古通今”；“周文王访姜尚周室大振”，“振”字要唱重音，同时眼睛也要一睁，以烘托唱词，随着胡琴奏花过门，节奏开始加快；“我诸葛怎比得前辈的先生”，孙老师讲：程

君谋先生唱“我诸葛”，余叔岩先生唱“俺诸葛”，他习用谭派的路子唱“汉诸葛”，这样同前面的“周文王”可以行成前后对仗；“闲无事在敌楼我亮一亮琴音”，诸葛亮抚琴（月琴独奏琴歌），孙老师说：贯大元先生曾对他讲：唱到“亮一亮琴音”时，先把扇子放在桌子的右边，如桌子地方不够妨碍弹琴，可叫童儿接一下扇子，弹琴时左手按音，右手拨弦，弹完后，在“哈哈”笑声中，右手再拿起扇子扇两下，在司马懿面前，要摆出一副悠闲自得的样子；起【夺头】接唱【西皮原板】“我面前缺少个知音的人”。唱完用眼睛瞟一下司马懿，这里有挑逗意思。下面司马懿唱【西皮原板】“用目观定”一句时，诸葛亮举杯饮酒，正好配合司马懿后面的唱词——“诸葛亮在城楼饮酒抚琴”。接下来司马懿唱【西皮原板】过程中，可以看看书、扇扇子，当听到“杀进城”这句时再次喝酒，司马懿唱完末一句“棋逢对手一般平”后，起【夺头】诸葛亮唱【西皮二六】。

“我正在城楼观山景”是传唱了一百多年的老唱段，框架结构基本定型，但各流派都有不同的小变化，这主要是为了适合各自的演唱风格。在唱到“请上城来”单签答答二击叫散中，左手托琴，右手用扇指琴，双眼侧看司马懿再唱“听我抚琴。”唱完放下琴，念“来来来！”用扇子招几下，再次挑逗司马懿。孙老师讲：在这段唱中，诸葛亮的动作幅度不能大，运用眼神的“眉间戏”非常重要，唱念和动作要融合在一起，不能为动作而做动作。有道是“心领眼示、动作助唱。”这段唱的核心理念要突出一个“斗”字，要体现出诸葛亮、司马懿两个军事统帅的搏弈和较量。《空城计》一剧中，把“斗”字通过唱念来传达给观众的表现处理方式，源于产保福先生，产先生又源于贾洪林先生，贾先生当年曾与谭鑫培先生同台演艺，因其做派演艺精湛，深得老谭先生的敬重。接下来是司马懿父子之间的戏，诸葛亮可以扇扇子、翻书、看书，意为地扫了、酒备了、人也请了、大门一直开着，上不上来由你了。突然老军报“司马懿大兵倒退四十里呀！”【大锣八答仑】诸葛亮左手扶朝珠，回身向外让髯口，注意！这里只能让，不能甩，这样符合人物。接下来的动作两个【撕边一锣】来表现。第一个【撕边一锣】先抖髯口，再向上场门第一道幕一看，意在确认司马懿的大兵是否真退了。第二个【撕边一锣】诸葛亮左手拿宝剑，右手拔出一看，然后微微一笑，示意：本来准备用以自刎的家伙，现在用不着了。孙老师讲：“这微微一笑余叔岩先生当年演出就有此处理，他是听许多老生讲的，所以他就用上了。”下面诸葛亮吸一口冷气，左手一擦额头汗珠，示意：一场惊恐，死里逃生，逐随童儿下城。

（下转113页）

娥奔月》、《天女散花》等神话历史剧中,借鉴古代仕女服饰,对传统剧装进行了大胆创新,取名“古装”。其造型突破一般京剧服装宽衣宽袖的局限,突出女性的曲线美,使穿着者具有修长、窈窕的美感,更接近现代人的审美标准,把传统古典美和现代时尚美结合起来。另有马连良先生所创新的箭蟒和周信芳先生改创的改良靠等。

今天,由于京剧音乐、灯光、场景等表演要素的现代化,以及服装新材料、新工艺的不断涌现,设计手段的不断进步,摆在我们面前的重要课题是如何

继承传统,保留特色,对京剧服装进行改革和创新,以适应现代观众对京剧艺术的审美要求,使京剧服装——中华民族的艺术瑰宝更加熠熠生辉。

参考文献:

- ① 高新著《京剧欣赏》,上海学林出版社,2006。
- ② 谭元杰著《中国京剧服装图谱》,北京工艺美术出版社,1990。

(责任编辑 李 锋)

(上接第109页)开二幕,二童儿引诸葛亮【大锣打上】进门,挖回来唱【西皮散板】,眼睛要有余惊未消的神情。归小座左手捋髯,自稳情绪。起【急急风】四军士一条边引赵云上,进门归大边。赵云念:“参见丞相”诸葛亮如获救星,急起身,抓赵云手念:“哎呀老将军哪!”【五击头】踩锣往前走三步念:“那司马懿前来夺取西城,是我用空城之计将他惊走,恐他前来复取,老将军抵挡一阵。”赵云念:“得令”起【急急风】军士带马,赵云上马下。诸葛亮行至台口如释重负略带微笑念:“正是【住头】(锣中上两步定神后再念):虎在深山禽兽远,蛟龙得水又复还。”起【一锤锣】,先吸一口气,再一睁眼念:“险哪!”左手摸额头汗珠,手指弹汗,左转身,先分步,后连步,缓缓而下。剧终。

以上是通常演法。上世纪80年代后,孙老师把

以上这场帐内戏去掉,改为诸葛亮在城楼上听老军报“司马懿大兵倒退四十里”后先不下城,接唱“人言司马善用兵……”四句散板。唱完起【急急风】,童儿引诸葛亮下城楼、出城门,赵云随四军士上场门上,见诸葛亮后由上场门原路下。诸葛亮念:“正是【住头】:虎在深山禽兽远……险哪!”起【一锤锣】,用手摸额、弹汗、童儿引诸葛亮进城门洞下。闭幕换场。孙老师讲:以上改动是为了增强剧情的紧迫感,减少繁锁的场次,同时也使剧情更加切合逻辑。另外要说明的是,若单演《空城计》一折,诸葛亮下场前应加唱【西皮散板】:“看起来我主爷有福份,”起【纽丝】二童儿暗下,接唱:“回营去斩马谡责打王平。”【一锤锣】打诸葛亮下。

(责任编辑 曲谨春)