

饰演豫剧《三拂袖》中蒋琴心的表演体会

田迎春

聊城市山东梆子剧团（聊城市豫剧院）

[摘要]豫剧《三拂袖》是“豫剧现代戏之父”、著名戏剧家樊粹庭先生为豫剧大师陈素真编写的第三部大戏。陈素真大师于1935年10月初首演《三拂袖》饰演蒋琴心，赢得“豫剧皇后”桂冠。从此《三拂袖》成为陈素真大师的代表作品，并得到了很好的传承，当代很多名家都演出过这个剧目。如今我能够主演《三拂袖》饰演蒋琴心这一艺术形象，倍感荣幸。通过饰演蒋琴心这个角色，我有了一些深刻的体会。

[关键词]豫剧；《三拂袖》；表演体会

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1030

豫剧《三拂袖》讲述了宋朝时期，兵部侍郎蒋纪光因拒绝与奸佞宰相庞俊德结为亲家，被庞俊德诬为反叛，惨遭杀害。其妻女逃难途中，蒋妻病倒。幸遇郑员外救回家中抚养。蒋女琴心与郑家公子郑定远在朝夕相处中渐生感情，不料郑为子另娶于氏，母亲病死后，琴心不愿拖累郑家，随后留帖，拂袖而去。

郑家因庇护蒋家母女，受牵连遭难，定远父母惨遭杀害，郑定远夫妇逃出，遭遇土匪抢劫，幸得琴心救助，留二人居住，不料弟媳余淑英心生妒意，为不影响定远夫妻的感情，琴心二次拂袖而去。

正值西羌侵犯大宋边境，琴心女扮男装，冒充郑定远之名，考取文武状元，琴心挂帅出征，抓获私通西羌的内奸庞俊德，平乱定国，为国锄奸，为父报仇。宋王大悦，下旨封官，琴心辞官不做。定远夫妇寻找琴心，三人相遇，尽释前嫌。琴心不顾众人挽留，三次拂袖而去。

我作为山东省戏曲名家艺术工作室的学员，跟随恩师章兰老师学习了全本《三拂袖》。当接到《三拂袖》这个学习任务后，我非常惶恐。因为这出戏的剧情复杂多变，依照剧情发展，主人公蒋琴心先是闺门旦，后是刀马旦，再后是武生、文生，最后又回到闺门旦。一人要分别饰演四个行当，难度可想

而知。我担心自己演不好“蒋琴心”这个角色。在章兰老师的耐心指导下，我打消了畏难情绪，认真研读剧本，仔细分析人物的性格、身份、感情，反复观摩《三拂袖》的演出和音像资料，不断模仿和借鉴前人的表演经验，勤学苦练，尤其是要加强舞枪舞剑的武功练习，不断完善自己的表演功底，逐渐使自己成为能文能武的全面发展的演员。

剧中的女主人公蒋琴心是兵部侍郎蒋继光之女，她性格刚毅，嫉恶如仇，文武双全，是一个与黑恶势力抗争而毫不妥协的女性形象。

蒋琴心虽为大家闺秀，但外柔内刚，性情刚烈。当得知自己的父亲遭受奸臣庞俊德陷害，被诬反叛，她愤然出场，唱道：“小丫环对我一声禀，气得姑娘我怒满胸。莲步如飞客厅进，一杆枪要杀他百万兵。”这句唱，既表现了蒋琴心的义愤填膺，又表达了她不畏强权的英雄气概。

当父亲劝说蒋琴心赶紧护送母亲逃难时，蒋琴心痛苦地说：“女儿如何舍得爹爹，要死咱全家就一起死。”这句道白，表现了蒋琴心对父亲恋恋不舍的父女之情。

蒋琴心逃难到郑家后，报仇心切，她每天苦练武功，舞枪练剑，身姿矫健。她悲愤地唱：“蒋琴心一腔仇恨化利剑，恨不得一剑刺透奸贼的心肝。庞俊德位压群僚，横霸朝纲凶毒奸险，蒙万岁诬爹爹私通番邦蓄意谋反，要篡大宋锦绣江山，昏王偏听又偏信，一道圣旨下金銮，他率领兵将整三千，团团围住兵部府，把我爹爹绑赴法场，开刀问斩死得惨，狗奸贼要斩草除根以绝后患，海捕公文捉拿琴心把图像悬，四下里派兵将紧紧追赶，我保住老母亲，被杀死老家院，各路兵将被我打得七零八落，来到了郑家庄暂把身安，郑伯父不怕风险收留于俺，定远弟视我如同手足一般，母亲受惊吓含冤把病染，郑伯母定远弟问暖问寒，盼只盼老母亲疾病好转，我定要报父仇尽除权奸。”这段唱腔唱出了蒋琴心的满怀悲愤，讲述了蒋家的悲惨遭遇，表达了为父报仇雪恨的决心。

蒋琴心背负血海深仇，护送母亲逃出京城，投奔郑家庄，不料母亲亡故，她悲痛欲绝：“琴心女嚎啕痛哭跪灵前，老母亲含恨带病染黄泉，我的娘临死未闭眼，一恨奸贼一有冤三挂牵你的亲生女，无爹无娘甚是可怜，苍天苍天看看俺，俺举家落得这样惨，耿直人偏遭受这天大的不白冤，我的老爹爹儿的亲娘啊！回想起老爹爹秉性耿直刚强汉，老母亲性情温柔多淑贤……老爹爹自幼对我管教严，从小教我读书念，五经四书全读完，手把手教我把武练，亲讲解战书兵册无数篇，勤学苦练意志要坚，要我学文姬把书撰，要我学前朝花木兰，巾帼英雄代代有，爹教我长成那为国为民的栋梁柱敢擎天。……郑家虽好非长久，我岂能在此苟且偷安。蒋琴心爹娘的血仇不能报，庞贼不除心怎甘？如今母亲下世去，撇下我独自一人无牵挂，我正可云游天下把名师访遍，精练武艺苦登攀，访良才求好汉

结识天下众英贤，有朝一日时机到，我定要为父报仇为国除奸，不孝女儿就此拜别。”

这段唱腔，饱含深情地回忆了严父慈母对自己的关爱和教诲，也表明了蒋琴心矢志报国，为国除奸，为民除害的决心。这是蒋琴心第一次拂袖而去。在表演上，我采用耍水袖、抛水袖、倒退滑步的程式动作，表现了蒋琴心的去意已决。

后来，蒋琴心在黄家庄里做了团练教头，保护一方百姓。当听说有贼寇抢劫百姓时，蒋琴心唱道：“小庄客对我一声报，顿觉无名大火烧，自从我离郑家去游乡里，黄家庄遇草寇把民骚扰，琴心我拔剑相助贼败散，护黄庄做首领为民效劳，此地有恁姑娘在，岂容草寇挥屠刀！”接着，琴心便挥舞手中长枪，便与贼寇一起拼杀，只见刀光剑影、上下翻飞，杀得贼寇丢盔卸甲，狼狈逃窜。蒋琴心救出了郑定远夫妇。

这场戏中，蒋琴心这一角色是刀马旦行当，她头戴雉鸡翎，身着白色戎装，手握长枪，英姿飒爽，展示出女中豪杰的英雄气概。

在蒋琴心好心收留郑定远夫妇，在与郑定远交流的过程中，弟媳余淑英误会丈夫与琴心有私情，产生了妒忌之心。当得知西羌作乱，蒋琴心欲为国纾难，唱道：“西羌王大胆举反旗，我何不学那木兰女，女扮男装去对敌，进京去冒名定远弟，校场夺魁去平西。”于是，蒋琴心留下“素怀君子量，莫把人看轻，教读反惹妒，盼汝早成名，今日拂袖去，日后相逢”的字帖，第二次拂袖而去。

这场戏，我在表演上运用了水袖花、抛水袖、背抛水袖等程式动作，表现了蒋琴心胸怀国家大义，不屑儿女情长的宽广情怀。

在校场上，蒋琴心男扮女装，一身武生装束，威风凛凛，枪来剑去，奋力厮杀，与庞俊德之子争夺帅印，琴心武艺高强，夺得帅印，被宋王召见，蒋琴心“有听得万岁谕旨宣，她怎知蒋琴心女扮男，我是冒名顶替的郑定远，天子脚下施礼见，双膝踏跪把君参。”宋王出题：“小小燕儿栖檐微，怎敢展翅望空飞”，蒋琴心对答如流：“大大鹏鸟栖无定，却能摆尾与天齐。”宋王听后大悦，封蒋琴心为文武状元，命她挂帅出征。这场戏，表现了蒋琴心不仅武功非凡，而且文采飞扬，不愧是文武双全的栋梁之材。

出征时，蒋琴心头戴雉鸡翎，顶盔贯甲，穿蟒扎靠，手握尚方宝剑，非常威武。她念白：“奉旨出朝地动山摇定把西羌讨，万马军中威风凛凛，何人能识女儿身，要报国仇与家恨，扫平西羌夺榆林。”这段话，表明了蒋琴心保家卫国的赤诚之心。

在平定叛乱的过程中，蒋琴心缴获了奸臣庞俊德与西羌王通敌卖国的书信，庞俊德不肯认账，琴心举起尚方宝剑，呵斥庞贼，不料庞贼欲杀人灭口，蒋琴心拔剑与庞贼对抗，气愤地唱：“喝住庞贼你好大的胆，本帅面前你敢耍奸，平日在朝逞凶险，残害忠良欺圣天，勾引西羌想造反，里应外合篡朝班，人证物证定铁意，件件铁证重如山，怒一怒请过了尚方剑，将老贼打入木笼解上金銮。”这场戏，表明了蒋琴心为国除奸，为民除害，为父报仇的心愿已经实现。

郑定远夫妇四处寻找姐姐蒋琴心，辗转来到军营，由于蒋琴心已经男扮女装，成为军中的元帅，定远夫妇并未认出，定远入伍随军出征，英勇善战。经过刀光剑影的奋力厮杀，蒋琴心活捉敌人首领，凯旋而归。

回到军营中，蒋琴心换装成一介文生，与弟媳余淑英开玩笑，故意挑逗弟媳，捉弄定远弟，玩笑之后，三人摒弃前

嫌，重归于好。这场戏，表现了蒋琴心胸怀宽广、性格开朗的一面。

当蒋琴心换为闺门旦女装之后，恩师奉宋王旨意为琴心加官进爵时，蒋琴心婉言谢绝：“尊恩师你莫要迷惑不解，请听我把往事细说根源……蒋琴心虽有功不能居官，大仇业已报，辞官享清闲，荣华如浮云，富贵也等闲。望恩师进京拿本参，替民女辞王命，我隐入深山。”平贼胜利之后，蒋琴心第三次拂袖而去。这段唱腔，表达了蒋琴心大仇已报、淡薄功名、归隐避世的佛心心态。

蒋琴心的处世方式不能说没有局限性，避世归隐怎么说都不能算是一种积极的做法。但在这种做法表明了她的与社会的不两立，与邪恶不共戴天，悄然离去，更显示了她的存在和力量。整部剧的结尾部分，蒋琴心的退隐避世，观之使人扼腕叹息，每次演到结尾部分，剧场里的观众似乎有意犹未尽的感觉。

通过在《三拂袖》中饰演蒋琴心这一角色，跨越闺门旦、刀马旦、武生、文生四个行当的历练，我深刻地体验到了闺门旦的端庄秀美，刀马旦的英姿飒爽，武生的威风凛凛，文生的俊朗儒雅，使我受益匪浅。不仅使我唱念做打、四功五法的戏曲功底得到很大提升，而且让我对人物内心世界的理解更加深刻，为我的艺术水平的整体提高奠定了扎实、深厚的基础，让我更有信心将艺术道路走得更远。

参考文献：

[1] 窦永欣. 浅谈戏曲表演中的技巧与情感[J]. 通俗歌曲. 2015(09)

[2] 王菲. 论戏曲表演中的虚实结合的运用[J]. 通俗歌曲. 2015(05)

作者简介：

田迎春，聊城市豫剧院国家二级演员、中国戏剧家协会会员、聊城市戏剧家协会理事。在30余年的艺术道路上。刻苦钻研，精益求精，经过多年的舞台打磨，逐渐成了剧院的业务骨干，主要演员。主攻行当为刀马旦、花旦、青衣。主要剧目：《穆杨会》饰穆桂英、《抬花轿》饰周凤莲、《三拂袖》饰蒋琴心、《萧城太后》饰萧燕燕、《三上轿》饰崔金定等剧目。所演出的剧目深受到观众的喜爱和欢迎。参加一些大型的比赛和学习，不断提升自己的艺术造诣，受到了专家的肯定和认可。2011年进入山东省文化厅举办地方戏曲青年戏曲培训班学习。2015年进入国家艺术基金资助项目表演人才培养戏曲培训班学习。2017年参加国家艺术基金资助项目山东椰子《墙头记》青年表演人才培训班学习。2017年进入山东省首届名家工作室学习。2007年，获第三届中国戏曲红梅大赛山东赛区最佳表演奖；2007年，获第三届中国红梅荟萃大赛中国戏曲“红梅金花”称号；2008年，被评为第十四届“聊城十大杰出青年提名奖”，同时授予“聊城市优秀青年”荣誉称号；2009年，获第二届山东国际大众艺术节红梅大赛表演一等奖；2016年，获山东省第六届红梅大赛一等奖；2017年，第三届中国戏曲（黄河流域）红梅大赛金奖；2017年，被评为聊城市第二届“文化英才”；2019年，主演《我来给你送鸡蛋》，荣获山东省首届非物质文化遗产展演优秀奖；2019年，获山东省乡村题材小戏展演一等奖；2020年，获聊城市文联抗击疫情文艺创作先进个人；2021年，荣获聊城市文联优秀文艺志愿者荣誉称号；2021年，被评为聊城市第六批山东椰子非物质文化遗产传承人。