

我在豫剧《穆桂英挂帅》中饰演佘太君的表演体会

孙朋朋

(驻马店市演艺中心 河南 驻马店 463000)

[摘要]大型豫剧经典传统戏《穆桂英挂帅》，是中国豫剧一代宗师马金凤所创立的马派艺术中最具代表性的演出剧目之一，同时也是一部最能代表中国豫剧的演出剧目之一。我在这部戏中，所饰演的是二号角色佘太君。

[关键词]老旦；天波杨府当家人；辞朝归隐；年已遐龄；报国心切

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.05.2353

这部中国豫剧马派经典大戏，可谓久演不衰，培养了一代又一代的豫剧演员，培养了一代又一代的豫剧观众。戏中的穆桂英、佘太君、杨宗保、杨思乡、杨文广、杨金花、宋王、寇准、王强等正反面角色，都深为豫剧观众所熟悉。戏中的大小唱段，都深为观众所喜欢，所传唱。

作为一名青年豫剧旦角演员，非常感谢领导的信任和栽培，让我在这么经典的大戏中担任这么重要的角色，真是诚惶诚恐，总怕不能胜任。好在，有领导们的大力支持和不断鼓励，有老师们的精心辅导和言传身教，经过一番努力，我终于接下这个角色，完成了任务。经过多场演出，经过多次舞台实践，对所饰演的佘太君这一角色逐渐有了更多更深的认识，在声腔和表演上有了较大的提高。

在这部戏中，佘太君是一个至关重要的人物，以老旦应工。她是天波杨府的当家人，大宋朝一代巾帼英雄，一生戎马，南征北战，出生入死，立下了赫赫功勋。八个儿子与丈夫相继为国尽忠，她也到了垂暮之年，于是辞朝归隐，转回河东。虽然已经到遐龄之年，当她听说辽东安王进犯大宋之时，依然是忠心不变，报国心切，派曾孙杨文广和曾孙女杨金花进京探事。杨文广、杨金花夺得帅印，回到河东，传达大宋天子的圣命，要母亲穆桂英挂帅东征。面对孙媳穆桂英不愿挂帅，佘太君感恩并用，命她挂帅。可以说，年迈苍苍的佘太君，依然是浓浓的家国情怀，特别令人敬佩，特别令人感动。

作为一个十分重要的角色，佘太君有两场好戏，也就是第一场和第四场。在铿锵激昂的豫剧音乐声中，红色大幕徐徐拉开。我所饰演的佘太君，年迈苍苍，满头银发，虽然辞朝归隐回到河东，但是身份地位依然高贵，精神矍铄，双眼有神，心态淡泊，拄着御赐的龙头拐杖，迈着沉稳的老旦台步，带着巾帼老英雄的气场上场，非常压台，一下子镇住了台下的观众，把他们带进戏中，静静地听戏看戏。豫剧的老旦，尤其是像佘太君这类有身份有地位又是战功显著的巾帼老英雄，特别要求演员嗓音宽厚明亮、高亢激昂，表演沉稳大气、刚健有力，气场十足，充分展示豫剧老旦艺术的魅力。

豫剧以唱见长，尤其是经典传统戏。但是，要想唱好戏，打动观众，就不能傻唱，要有内心戏，要唱出人物的情感、情绪，再传递给观众，感染观众，产生共鸣，获得艺术享受。这部戏中的佘太君，是全剧中第一个出场的人物。那么，她是一个什么样的心情出场的呢？我的理解是：一门忠烈杨家将，父子九人为国捐躯，佘太君作为如今的天波杨府当家人，带领着杨门女将和孙子杨宗保、杨思乡辞朝归隐转回河东二十年，非常伤感，非常伤心，往事不堪回首，却又心潮翻滚，禁不住对已故亲人的点点追忆。经典豫剧传统戏，特别喜欢通过大段的演唱来叙述故事，交代前情，表现人物的情感和情绪。

我所饰演的佘太君，一上场就是这样一大段表家乡、表家门的演唱。这段唱，采用的是【豫剧慢板转流水】的板式，带着伤感的旋律和音调来叙事。我情绪饱满、镇定自若地开腔唱出【老身居住在河东，佘氏太君受皇封】，接着又唱出【投宋时七郎八只虎，七杆枪八口刀定太平】，这开头四句颇为自

豪，心情也比较舒畅，情绪也比较激昂。从【双龙会君臣遭了难，金沙滩前血染红。大郎儿在北国替主丧命】到【我老爷两狼山被困碰头死，俺杨家有多少无尸之灵】的演唱，眼中含着泪，心情非常沉重，情绪非常激愤，让观众纷纷落泪。

当看到年少的曾孙子杨文广和曾孙女杨金花前来问安，我所饰演的老太君想到杨家总算是后继有人，这才高兴地笑了出来。忽然又想到辽东安王进犯，不免忧愁了起来。杨文广、杨金花自告奋勇，要去汴京探事，被母亲穆桂英阻拦。我所饰演的佘太君，鹤发丹心，爱国心切，做起了孙媳穆桂英的思想工作。于是，激情地炮语连珠地唱出【挡住孙媳穆桂英——一代更比一代行】这段戏，如同河水奔流，激荡百里。这段唱采用的是【豫剧流水】板式，很好地表现了佘太君的大格局、大境界、大情怀。

杨文广、杨金花夺来帅印，穆桂英绑子，要去汴京请罪交印，佘太君前来阻拦与劝说。我所饰演的佘太君，看到帅印之后，激动万分，感慨万千，抚摸着帅印，仿佛又回到了当年为国征战之时，忘记了年龄。于是，兴奋地唱出【二十年前招讨印——到府前快击鼓重聚三军】。这就是一代巾帼英雄，虽然老了，但是雄心还在，忠心犹存，看到了杨家的希望，忘却了国家对杨家的不公待遇，催促着孙媳穆桂英重新披挂，再度出征，可以说激励人心，让观众特别感动。然而，穆桂英并没有听进去，并且对老太君倾诉自己对朝廷的强烈不满。这个时候，我所饰演的佘太君心情黯淡地心情低沉地有些怨愤地唱出【听孙媳把话讲一遍，背过身来暗惨然。杨家保宋从头算，大小功劳有万千。宋室的江山有咱一半】，紧接着却唱出【国有难忠良将怎能得安】。这句唱词很有分量，既表现出了佘太君的忠义，又深深地刺激了不愿出征的穆桂英。接下来，激愤地唱出【安王贼子来造反——为的是平狼烟国泰民安】。佘太君是在劝告穆桂英，为了国家为了百姓，一定要放下心结，挂帅出征。接着又唱出【你说文广年纪小，杨宗保当初也是少年】，这两句唱带着批评的口吻在劝告穆桂英不要找借口。接着，又恨恨地唱出【你不替文广去挂帅，待老身亲自去平番】，然后快步走动，步履踉跄，气力不支，真是老了。正是这最后两句戏和一个不服老要出征的动作，就是要逼穆桂英接印挂帅，不能够再推辞。老太君的爱国情怀，让穆桂英受到了震动，决心挂帅。

作者孙朋朋简介：大专学历，驻马店市演艺中心优秀青年旦角演员，主演剧目有豫剧《穆桂英挂帅》《泪痕情缘》《罗帕记》以及丝弦道《德孝情》等，曾荣获河南省第九届黄河戏剧奖·小戏小品大赛表演一等奖、驻马店市第五届戏剧大赛文华表演二等奖、河南省英德杯第七届红梅奖大赛二等奖、河南省天中杯第八届红梅奖大赛二等奖等。

参考文献

[1]贺玉红.暮年归隐回家乡终日不忘保家邦——浅谈我在豫剧马派名剧《穆桂英挂帅》中饰演佘太君的角色体会[J].《魅力中国》2013年13期