

菊坛大净写春秋

尚长荣

海上谈艺录

陈云发著
上海市文学艺术界联合会编

上海文艺出版集团
上海锦绣文章出版社

海上谈艺录丛书

菊坛大净写春秋

陈云发 著

上海文艺出版集团
上海锦绣文章出版社

图书在版目录 (CIP) 数据

菊坛大净写春秋 /陈云发著. —上海: 上海锦绣

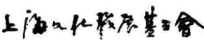
文章出版社, 2011.1

(海上谈艺录)

ISBN 978-7-5452-0811-5

I.①菊… II.①陈… III.①尚长荣-生平事迹 IV.①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第244160号

“海上谈艺录”丛书获 资助

策 划 杨益萍 张晓敏

统 筹 沈文忠 邹 平 倪里勋 徐明松

责任编辑 张 原

特约编审 孙建成 司徒伟智

封面设计 姜 明

技术编辑 李 荀 孙宗霄

丛 书 名 海上谈艺录

书 名 菊坛大净写春秋·尚长荣

著 者 陈云发

出版发行 上海锦绣文章出版社

地 址 上海市长乐路672弄33号 (邮编200040)

经 销 全国新华书店

印 刷 上海一众印务公司

规 格 787×1092 1/16

印 张 13.25

版 次 2011年7月第1版第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5452-0811-5/J.488

定 价 35.00元

如有印装质量问题 请与印装单位联系 021-56401314

版权所有 不得翻印

目 录

艺术访谈

艺无坦途 探索不止	003

艺术传评

第一章 五岁登台	017
第二章 拜师学艺	029
第三章 初到上海	040
第四章 “倒仓”考验	049
第五章 奔向西安	059
第六章 “侯门”修炼	070
第七章 性格演员	081
第八章 火热舞台	092
第九章 迎接春天	104
第十章 冲击顶峰	115
第十一章 潇洒张飞	126
第十二章 “潜出”潼关	138
第十三章 雄杰曹操	149
第十四章 妩媚魏征	163
第十五章 “廉吏”旋风	175

附 录

从艺大事记	189
后记	197

艺术访谈

文化，对一个戏曲演员来说至关重要。演员应该努力提高自身的文化素养，以便准确把握剧作的文化内涵和价值，将自己的技法、艺术为体验人物、塑造人物服务。文化的来源，是勤勉地学习、点滴地积累。在日常生活中，人们对知识的了解往往是零打碎敲、不成系统的，而且许多东西因司空见惯或与己无关，便不会加以注意；但作为演员，需要时刻培养尽可能多看、多听、多学的意识，当一个生活中的有心人。有一句话说得好——演戏演到最后，是演文化。

——尚长荣

为观众回复书信

艺无坦途 探索不止

时间·2010年8月下旬

地点·上海京剧院东平路院部四楼艺术沙龙

采访人·陈云发

被采访人·尚长荣

陈：这次采访前，欣逢您的两件喜事：一是7月4日晚，您与从美国归来的言兴朋先生重新携手，于《曹操与杨修》首演22年之后，在上海天蟾逸夫舞台又一次演出这部舞台艺术的精品；另一件事是8月24日至26日在北京召开的中国戏剧家协会第七次全国代表大会上，您再次当选为中国剧协主席。我在此表示祝贺。

尚：谢谢。7月4日我和兴朋两个人的演出《曹操与杨修》，应该说状态都很好，很感谢广大观众的热情支持。

陈：岂止是状态很好，简直是炉火纯青的艺术。尤其是您，在舞台上一举手一投足，一言一笑，一丝不苟，每个细节都有戏、都有含义。这样精彩的演出，在当今戏曲舞台是不多见的。

（这时，从大楼内排练场传来练唱和京胡等器乐的伴奏声，渐渐地听出来是现代京剧《智取威虎山》中杨子荣的唱段“打虎上山”。）

陈：最近“上京”要打算演《智取威虎山》吗？

尚：是青年演员的“青春版”。

陈：这个戏您也是演过的，我记得您是饰李勇奇，还得过白玉兰戏剧奖呢。

尚：我是很喜欢演李勇奇这个角色的，可惜现在年龄大了，即使妆化得再好，与这个角色的年龄仍然有差距呢。

陈：您饰演的李勇奇挺有激情的，我看您的李勇奇很过瘾，一般来说，配角演员演得有光彩很难。

尚：其实演员在舞台上是不应该有“配角思想”的。我认为一台戏各个演员之间，只有戏多戏少的区别，没有为主为副的区别，主角、配角那是通俗讲法，不是说舞台上演戏时有为为主的、配合的。对每个演员自己来说，戏分多、戏分少都应

该一样认真、严谨，不能认为主角应认真、配角就可以马虎，一台戏是一个整体，每个演员（还有乐队）都是这个整体的一部分，都重要，就像一台机器，大部件很重要，但小螺丝钉也不可以不拧紧、松松垮垮的。所以，在一出京剧中，主角要认真、严谨，发挥出高水平；配角也要竭尽全力按剧情规定完成好任务，也要高水平发挥。即使是龙套也不能稀松，你主演是高水平，唱念做打都好，但若龙套出场稀里哗啦，这台戏也就算演砸了。

陈：上海京剧院不愧是国家级剧院。这次7月4日重演《曹操与杨修》，每个演员都很认真，配角演员、无名姓的演员都很到位，代表了京剧的巅峰艺术。

尚：前一时搞了个活动，四个古老剧种同台展演，挖掘一些剧目进行“对话”，有梨园戏、昆曲、川剧、上党梆子，演出时很受欢迎，该出掌声时就会出掌声，这是中国传统戏曲艺术的魅力所在。京剧与这几个剧种比，还是小弟弟，才两百多年；那几个剧种都是五百年以上，有的已存在上千年。京剧的发音还吸取了湖广音，融汇了汉剧、徽剧的艺术。我是京剧演员，还曾向川剧艺术学习，有川剧的老师。所以，我不赞成“大京剧主义”，京剧还要发展，不能固步自封。

陈：尚先生这次重演《曹操与杨修》，感受一定也是很深的。

尚：这次重演《曹操与杨修》日子定得很巧，7月4日，正是22年前“曹杨”剧组成立之日，那时言兴朋才35岁，我是48岁。1988年7月，我就在这座大楼里排戏、练唱段，回想演“曹杨”以来的22年经历，我当时眼圈都红了。

我是个乐观主义者，《曹操与杨修》的成功，以及后来调到上海后搞的《贞观盛事》、《廉吏于成龙》等戏，说明我们是赶上了一个好时代。想到30多年前，自己的命运都不知道会怎样，我很感慨，现在我还能演戏，这是一种幸运。

1988年底《曹操与杨修》演出回来，当时江泽民同志还亲自和我们座谈这个戏。座谈会上大家希望把这个戏拍成电影，限于经费问题，后来拍了上、下两集的电视戏曲片，桑弧先生担任导演。他特别尊重和忠于舞台表演的原貌，艺术上完全是按拍电影的要求做的，当然，电视戏曲片毕竟与电影有区别。现在我们仍然希望能将“曹杨”拍成电影，这次重演“曹杨”，也可以说是造一点势、再呼吁一下吧。中国的戏曲人是可亲可爱的，我们搞艺术的人不是为自己腰包鼓起来而奋斗，而是为了中华民族丰富的文化积淀，为了对得起祖宗和自己的良心。

陈：像《曹操与杨修》这样有震撼力的戏，不是哪个剧团都能搞出来的。

尚：我们“曹杨”剧组总是兢兢业业，很严谨地去做，但有自信，有拼搏的精

神。拿我自己为例，从开排之日起，从来不敢满足，更不敢骄傲。我信奉一句老话，叫做“笨鸟先飞”，人生就是这样，总是勤能补拙，比别人舍得多下功夫。我从来都把自己列为“笨人”，从来没有“自我感觉良好”。

通过这次再演“曹杨”，我有两个感受：叫做一则以喜，一则以思。喜的是这个戏经得起历史的考验，成为一部力作（陈插话：时间久了就是经典），观众依然认可；但我们也有值得进一步“思”的方面，即22年了，这个戏现在再演出，有些方面还要进一步去完善，要前进，不能止步不前，自吹自擂更不可取，相信观众也会不断地去发现、思考。其他姐妹艺术样式也是如此，千百年来，华夏戏曲艺术能够传承、发展，是顺天应时的结果。“曹杨”的成功经验，说明艺术创作要不断跟上时代的脚步，与时俱进，把新的手段与传统的东西结合起来。

陈：这个戏的创作，需要艺术上进行很大的突破，当时您面临的困难是很大的。

尚：“曹杨”排练之初，我在塑造人物的时候，面临着不少难题，概言之有三个方面：一是从怎样的角度去塑造剧本所提供的“这一个”曹丞相。京剧舞台上的曹操基本上是以《三国演义》中的那个白脸奸雄为蓝本的，郭沫若先生笔下的曹操则又是一个完美而神化的形象，如果算上史书中的那个魏武帝，摆在我们面前的是一个丰富多彩又扑朔迷离的曹公，我该如何选择立足点，确定表演基调？二是观众实在太熟悉那个“宁教我负天下人，休教天下人负我”的大白脸了，一旦将其打破，结果恐怕很难想象。三是传统京剧舞台上的曹操是多少代艺术家心血的结晶，我的老师侯喜瑞、师爷黄润甫都以“活曹操”驰名京剧舞台。前辈所创造的这个形象，融汇了京剧的传统与精华。对于这样一个人物的重新塑造，是否符合京剧自身的艺术规律，在京剧舞台上站起来，又是一个难题。

如何解决？这里，第一个问题是关键中的关键。因为只有找到了人物的历史定位，才能确定我的表演基调，才能进一步形成丰满的人物形象。于是，我开始了曹操这个人物的寻找，从史书记载到曹操的诗文、策令等，最后确定了从人性出发追溯曹操心理历程的创作思路。沿着这个思路，我顺理成章地找到了一个为人性的卑微所深深束缚、缠绕的历史人物形象，在“伟”和“卑”两者不可调和的冲突中，曹丞相一切悖谬的举止都获得了合理的内核和诠释，从而解决了我的第一个难题。接下来的问题就是将这一形象通过我的表演展示给观众了。在展示过程中，我着力于两个方面：一是注重在找准传统与创新的结合点的基础上，在“这一点”周围，按现实情况随时作出适当的微调；二是以寻找到人物形象为主脑，统帅我表演中的每一招每一式乃至一切细微末节，其间还包括唱念中的声音造型处理。如果把人物形象的理解和切入作为内功的话，那么使这一形象展示于舞台的一切手段就

是外功。在内外功的关系上，我的观点是“发于内、形于外”，做到“内重、外准”。在深切感受和把握观众脉搏的同时，以最灵活的方式，力求准确地拨动观众的心弦。为了做到这一点，我试图将架子花脸的做、念、舞功和铜锤花脸的唱功糅合在剧中所塑造的艺术人物身上，努力形成粗犷深厚又不失妩媚夸张的表演风格。

陈：每当看《曹操与杨修》这部戏，我总感到有一种沉重感，这是它的力量，悲剧的力量，而《贞观盛事》因为结局是皆大欢喜，相对来说让人感到一种愉悦的快感，这其中表现了政治家的智慧。在《曹操与杨修》中，两位政治家都是强者，但他们在发生碰撞时都不肯后退一步，因而造成了悲剧。但在《贞观盛事》中，政治家们用智慧，而不是用权谋、用硬碰的办法去解决矛盾，结局就好了。这对今天我们处理问题也有借鉴意义。

尚：《贞观盛事》确是一部充满智慧、具有人文色彩、历史深度和现实意义的大戏。它侧重表现人性中美好的一面，表现中华民族博大宽广的胸怀；同时该剧比较准确地表现了李世民和魏征君臣之间的关系，因而被称为“新时期的《将相和》”。我觉得，要打造一个好的文艺作品，无论是领导、编剧还是导演、二度创作班子，都要像魏征那样敢于直言，敢于说真话；都要像李世民那样开明，善于听取各方面意见，集思广益。

《贞观盛事》从剧组成立到首次公演，仅用了50多天时间。在此期间，演员们还要参加日常演出，因此主创人员有时工作到凌晨2点。凭着一股与《曹操与杨修》剧组相仿的精神和努力，《贞观盛事》以崭新的舞台风貌、以人性的真善美赢得了掌声、感动了观众。该剧首演至今已11年了，剧组一直边演边改，终于获得中国艺术节大奖、文华大奖，被评为国家文化部首届“十大舞台精品剧目”之一等等，得到了全部国家级戏剧奖项的荣誉，我个人也第三次荣获“梅花奖”。生逢盛世，这对我而言是一种幸福和荣耀。

陈：我记得您写过一篇文章，叫《艺通人和》，是关于《贞观盛事》的创作随想，后来这篇文章收在《京剧贞观盛事创作评论集》这本书中。“人和”的意思很好理解，“艺通”主要指什么？

尚：所谓“艺通”，是指这部戏想要达到的一种创作境界，即思想性、艺术性与观赏性的完美结合与统一。我作为一位架子花脸，来演魏征这个人物，魏征不是包拯、廉颇、张飞、项羽，更不同于曹操，他不是夏朝的龙逢、商朝的比干，因为他的君主李世民是个明白人、有作为的皇帝，不是桀、纣式帝王，所以，魏征的形象难以复制传统戏中的那些忠臣，只能靠自己去创，去打造出一个新的魏征来。于

是，我读了一些有关唐太宗李世民与魏征的书，也在西安看过一部叫《唐太宗与魏征》的话剧，研究了唐太宗与魏征的关系，我感到，魏征与李世民的的关系超越了一般意义上的君臣关系：是君臣、亦是朋友。所以，魏征才敢对李世民直说：“人君之患，不自外来，常由身出。”也只有李世民能够这样躬身自省：“人，苦不自知也！”从某种程度上来说，没有李世民就没有魏征，没有魏征也没有李世民的“贞观之治”，是李世民的纳谏胸怀和魏征的直谏共同开创了大唐盛世，我们今天之所以还要创作这样的戏，是希望将《贞观盛事》打造成一部这个时代的“醒世之作”，于是，我在戏中有意识地加强了魏征这个人物的“民本意识”，即戏中的一句念白——“民为邦本，本固邦宁”。

陈：这部戏在艺术上也有许多出新，它对今后京剧的创作有很大的启迪作用。

尚：这部戏的新，首先“新”在对戏剧动作的理解上，它没有写一个案子昭雪过程、或一个悲欢离合的故事，而是以魏征为圆心，让他和周围的人形成冲突，推动着矛盾的发展，在层层矛盾的推进中，完成了以李世民、魏征为代表的一群性格鲜明、至真至善人物的人格塑造。剧中虽有不少矛盾冲突十分尖锐的场景，但开展得明快，赋予了智慧，显得情趣盎然、意蕴清晰，能够令观众在充满意趣的氛围中感受情节的变化，使故事在流畅明快的节奏里完成起承转合。《贞观盛事》的每一场戏都有特色：第一场炽热、雄浑；第二场质朴、清新；第三场机趣、幽默；第四场凝重、深沉；第五场和谐、完满，等等。

陈：这部戏对魏征这个人物的塑造，很有新意。

尚：《贞观盛事》之新，还在于对人物形象的处理上。在大部分传统戏里，魏征是以老生应工，在这出戏中，我以净行演绎这位“谏议大夫”，但我既不能把他表现为一个勾着“三块瓦”的“铜锤”，也不能把他塑造成单纯的“架子花”，这是一个很难用单一行当塑造的角色，因为“这一个”魏征朴实刚正，坦诚直谏，敢于犯颜，在执拗的个性中，又带着机趣幽默、能谏会谏。在表演处理上，我调动了多种艺术手段，多侧面、多层次、全方位地揭示开拓人物的内心世界。同时，从剧情和人物的性格出发，这个戏创造性地完成了它的音乐形象，剧中旋律优美，悦耳动听，尤其是魏征与李世民的一段“明君贤臣月下抒怀”二重唱，开拓出“以情度曲、以景度曲、以人度曲”的崭新的艺术境界，具有极强的艺术感染力。魏征的唱腔还圆了我早年的一个追求，即以花脸吟唱〔四平调〕，高扬“翠涛香醇谷米香……是何等的田园意趣”！

陈：看《贞观盛事》这场戏，我总想起佛教中禅的境界。当然，魏征是尘世中人，他并不是想“出世”、追求清净无为，而是一种平民生活的境界，职务上是宰相，生活上平民，还交了普通老百姓做朋友。这场戏给人蕴味无穷。

尚：这个戏获得了社会的广泛承认，即我们所追求的观众欢迎、爱看和专家满意、肯定，这就是所谓的雅俗共赏。它也摘得了国内所有权威的奖项，如第六届中国艺术节大奖、文华大奖和国家首届“十大舞台精品剧目”等，我个人也摘得第三度“梅花奖”，成为首个“梅花大奖”的得主，我们将它奉献给了建国50周年华诞，对我、对参与该剧的所有艺术家而言，是一种莫大的幸福和荣耀。

陈：记得2000年底我的《吟啸菊坛》这本书出版时，我曾在书的结尾处揣测您也许正在计划着下一台戏，没想到，就是在那一年您就真的开始了《廉吏于成龙》的谋划。

尚：确实是这样的，2000年时，电视台播放了连续剧《一代廉吏于成龙》，有人建议我排这个戏，后来便开始“铆”上了，在查找并阅读了于成龙的有关资料后，我被这位一代廉吏深深地打动了。我当时就表示，《廉吏于成龙》既然是院里的创作剧目，我当然愿意参加。盖叫天前辈常说“活到老，学到老”，确实如此。作为一名戏曲演员，应该做到生命不息、演戏不歇；演戏不歇、求索不止。我抵挡不住于成龙这个人物的“诱惑”，按捺不住创作的激情与内心的冲动，于花甲之年又一次踏上了艺术探索的征途。

如同前两部新编大戏一样，排演《廉吏于成龙》也是一个艰苦而漫长的过程，对我而言也是一个新的挑战。该剧剧本中，于成龙的台词有15页，唱词有近百句，演起来很过瘾，但也挺累人，不过我感觉自己好像入了迷、中了魔似的。一站在舞台上，就只觉得自己就是于成龙、于成龙就是我，我非常喜欢这个人物。

京剧的清官戏不少，但于成龙不是包青天，《廉吏于成龙》也不是《彭公案》等公案戏，它没有对立面、没有矛盾，没有一个明显意义上的坏人；《廉吏于成龙》也没有武打，没有任何花哨和噱头，然而演出效果却十分强烈、剧场反响十分热烈，其中原因，究竟为何？

记得《廉吏于成龙》第一次大提纲出来时，我正在长江三峡采风。我是躺在三峡工地小宾馆的床上，拿着提纲传真件掉着眼泪看完的。提纲虽只是粗粗地框定了人物、事件的定位，但整个故事情节极其感人，真正是催人泪下。于成龙不是一般的清官，而是一个有人格、人品的大写的人，剧本以于成龙的人格魅力作为全剧的一根红线，像串珍珠般连接起了几个事件，是一部平中见奇、理中见情的劝世之作。

尚长荣与本书作者合影

陈：一般而言，没有完整故事或激烈戏剧冲突的戏是不大容易感人的，但《廉吏于成龙》做到了，这中间除了剧本提供了一个基础之外，演员的表演激情是一个决定性的作用。这个戏若换一位老生演员、或换另一个花脸来演，也许达不到这么个效果，您在这个戏中很投入，不但您觉得自己“就是”于成龙，而且您真诚地认为，官员们就应该像于成龙这样来为老百姓办事，而于成龙这样的官才是老百姓所需要的。记得您在演《曹操与杨修》时，把曹操这个人物定位为一位有诚心的雄才政治家；而在《贞观盛事》中也对魏征诚心进谏做足了功夫，他没有杂念，一心为的是大唐江山永固、百姓安定生活；在创造于成龙这个角色时，您又在角色元素中注入了这个“诚”字，我觉得这个“诚”，应当成为戏曲演员具备的表演元素之一，光有技巧不可能解决一切问题。

尚：戏曲演员的职责，是在舞台上给观众以真善美的享受和启迪，引起人们的思索，启发大家树立和坚定对正义、真理的信念。戏剧作品要给人以阳光、激励、信心、鼓舞，这才是戏曲演员的崇高使命。京剧《廉吏于成龙》中的于成龙不是“高、大、全”，也不是苦行僧，他没有什么豪言壮语，没有惊天动地，而只有亲切的故事和令人感动的真情。

也正因为如此，《廉吏于成龙》才获得社会的赞肯，在第四届中国京剧节上获金奖榜首，在2007年第八届中国艺术节上又获文华大奖榜首，还进入了国家十大精品剧目工程、荣获中宣部的“五个一”工程奖及上海市级的大奖等。当初排演该戏时，我们一不追求获奖、二不刻意媚俗，完全是被于成龙廉洁清正的品行、无私高

尚的精神所感动。最后获奖，是国家、人民对我们辛勤努力所获得成果的褒奖。

陈：许多文艺圈子里的人都说，尚长荣道路的成功，主要是对剧目题材的判断智慧，有超过常人的智慧。您是怎么看的？

尚：从《曹操与杨修》到《贞观盛事》再到《廉吏于成龙》，对于这三部新编京剧连续取得成功，是因为我碰上了一个好时代，一个好的创作集体上海京剧院，我的运气很好，遇到了好时机、好剧本、好导演、好搭档。生逢盛世，机遇面前人人平等。拿剧本来说，《曹操与杨修》的文学本是公开发表过的，我并不拥有优先权。成功的关键在于思想和艺术眼光，在于对题材、人物形象的选择，在于如何找到既取信历史又关照现实、既激活传统又融入时代的内容和形式。

说到传统，也有个认识问题。在上世纪上半叶那个时代，也就是我父亲办剧团的那个时代，京剧并无传统戏、现代戏和新编历史剧之分，只有“好戏”和“不好的戏”之别。何谓“好戏”？就是演出时间久、有票房号召力、受观众欢迎的剧目。何谓“不好的戏”？就是演出时间短、票房不如人意、不受观众欢迎的剧目，叫座不叫座对于剧团十分重要，因为剧团是以票房维持生存的。所以我认为，要延长戏的艺术生命力，就必须做到让观众喜欢，就必须研究当代的观众想看什么戏、爱看什么戏。所谓“好戏”，就是戏中传达出来的思想情感能与当前的时代、眼下的观众有共同点、契合点。戏剧工作者要使观众在获得艺术享受的同时，引发人们联系自身的生活经历和实践进行思考，从而得出启迪、警示、探求。只有这样，观众才会满意。三部新编京剧被称为“三部曲”，被公认为是好戏，就是延续了老一辈京剧艺术家不断探索的路子，传承了京剧不断创新的理念，顺应了时代发展和观众审美的要求，我将这个历程戏称为“顺天应时”。

陈：演员要把戏演好，也离不开精湛的技艺。评论界的人说，您这“三部曲”中的人物曹操、魏征、于成龙，加上《张飞敬贤》中的张飞、《李逵探母》中的李逵，别的花脸演员很难复制，主要原因是您在戏中所显现出来的技艺功底，别人难以达到。也就是说，您长期的技艺积累，达到的境界，别人是难以复制的。

尚：选题的恰当，只是作品成功的第一步，演员下面要做的，是成功塑造人物。京剧用什么方法塑造人物？是技法。京剧是以声腔呈味，以程式显美。有学者谈到，尽管京剧观众看到窦娥含冤而死的场面会感到悲伤，却依然会为扮演这个可怜女性的演员的动人唱腔、优美身段鼓掌叫好。这就是说，京剧观众不光要看戏的故事情节，还要欣赏演员的“玩意儿”——即技艺。京剧表演艺术以程式为基础，甚至可以说，离开了固有程式，京剧的特点就不存在了。离开了技法——“四功五

法”、脸谱服饰等等，京剧就不能称之为京剧了。因此，对京剧艺术传统技法的传承，是为根本，必须得到完全的继承。现在有的戏校不重视学员学“尖团字”、学“四声”、学湖广音和中州韵，而是让他们念大白话。对于这种做法，我是持反对意见的。这样做的初衷，也许是为了让观众听懂京剧的念白与唱段内容。不过我的体会是，我爱听帕瓦罗蒂，虽然对其所唱内容一无所知，却毫不妨碍我对其歌唱艺术的欣赏和喜爱。用肤浅的、削足适履的做法去训练年轻人是粗暴的，对京剧的正常发展是有害的。民族戏曲艺术的精髓不但不能淡化，反而应该强化，必须守护京剧的本体生命、本体风格，保持其浓烈的风格特色。作为京剧演员来说，若要学会在舞台上“走路”，就必须传承技法、掌握技法，甚至“死学”技法，在“四功五法”上狠下功夫，真心实意地苦练“唱、念、做、打”。

但是，若只一味追求技法，只会演传统戏，只会演老祖宗传下的东西，抱着一点仅有的技法就以为自己是继承者，那是很无知、很可悲的。技法归根到底是为塑造人物服务的，如果不从体验人物出发，一成不变地生搬硬套，用老方法来塑造新戏中的人物，那是注定会失败的。而且从京剧发展历程看，技法、程式也并非是一成不变的。程式可以进行不同的组合、链接及创造，它们并不是演员的“手铐脚镣”，它也能给演员提供自由的艺术创造空间，演员可以通过程式去进行艺术创造、表演个性。记得少年时学戏，侯喜瑞老师每次在教戏之前，总先为我讲窦尔敦、曹操的人物性格和他们的小故事，比如说窦尔敦因是黑道“大佬”，所以没有小身段等，然后他再教我怎么演，对于每出戏、每一个极细微的动作，侯老师都能说出“为什么”来，这就是在寻找人物行为的心理依据，如果这个找对了，那么在台上就会“怎么来，怎么对”。

陈：现在有一种说法，认为欣赏一个戏曲演员的艺术，最后是看这个演员的文化。我理解这个“文化”的含义，体现在两个方面：一是剧目本身有没有品位，如思想性、艺术性、舞台综合艺术的架构配合；二是演员本身的文化修养高不高。我想请您简单地谈谈演员如何在舞台上体现这种文化修养？

尚：文化对一个戏曲演员来说至关重要。演员应该努力提高自身的文化素养，以便准确把握剧作的文化内涵和价值，将自己的技法、艺术为体验人物、塑造人物形象服务。文化的来源，是勤勉地学习、点滴地积累。有一句话说得好，叫演戏演到最后，是演文化。这给我很大的启发和激励，许多前辈艺术家的知识、学问都很宽，因此他们的演出就觉得很生动、丰富，这是极有道理的。作为演员，需要时刻培养尽可能多看、多听、多学的意识，当一个生活中的有心人。例如，为了演好“这一个”曹操，我找来了他的文集，仔细研读他的名作《观沧海》、《龟虽

寿》、《蒿里行》以及他所发布的《举贤勿拘品行令》等政令；为了演好魏征，我特地从上海赶到陕西咸阳拜谒唐太宗昭陵和魏征墓，还经常诵读魏征的《谏太宗十思疏》，在河北演出期间抽出时间专程前往那里的魏征故里拜谒。排演《廉吏于成龙》时，我特意前往于成龙的故乡山西方山县采风，还在于成龙苦读的窑洞前访问了于成龙的后人，临走时我捧起一把泥土装入行囊带回上海。这捧泥土此后就一直放在舞台上象征于成龙操守的竹箱之内，成为剧组的“镇戏之宝”，这捧泥土可以说一直“滋养”着我们。

陈：呵呵，这简直令人难以相信！我想，这已经不单是一位艺术家在谈文化的养成，而是让我看到了“演文化”的最高境界，对自己所从事的职业的一种虔诚，一种视为神圣的敬业精神。今天的青年一代演员，恐怕缺少的就是对戏曲事业的神圣敬奉精神，而单纯将演戏作为一种谋生的职业，我觉得这还不是真正的敬业。

尚：因为中国的京剧艺术博大精深，值得我们去为它奉献，为它拼搏。有人说，近年京剧的观众少了，可能要进博物馆，我不赞成这种悲观态度，事实上京剧观众究竟比过去多还是少，这个问题也值得研究一番。现在可能进剧场看戏的人相对上世纪六七十年代少了，但每天从电视节目中看京剧的人有多少，谁统计过了？中央电视台11套戏剧频道播放一部京剧时，全国不知有多少万人在看，这哪里是剧场观众可以比的！举一个例子：过去排一出戏演出100场，每场按1500人次计算，也不过15万人次看；现在放在电视台播一次，全国至少150万人会看吧？所以，不一定现在看京剧的观众人数比过去少。当然现在剧团少了，新剧目相对过去少了，而且观众希望看到好戏，要求高了。

陈：我想补充您一句，我觉得京剧艺术现在仍然处于上升阶段，处于发展阶段。为什么这么说？因为现在创新理念发展，创作思路可以更宽；科技的发展，使许多声光电科技手段可以被运用到舞台中去了；还有就是姐妹艺术中可以吸收、融汇的东西更多了，所以京剧艺术依旧在发展，您到上海后主演的京剧“三部曲”，在艺术上获得了许多突破、发展，这就证明了京剧艺术尚处于上升阶段。

尚：京剧应该是个年轻的剧种，经过近200年来不断去芜存菁、创新发展，它的魅力经受住了时间的考验。京剧最大的优点是海纳百川、博采众长、融汇贯通，它不断汲取时代的精神和创新的观念，化为优美的舞台呈现，因此观众喜欢它、专家研究它、各路艺术家不断地完善它——这就是当年京剧进步很快的原因，也是如今京剧生存的坚实基础，更是将来发展的必然方向。京剧不是甲骨文，不是老古董，不是博物馆中那些静止不动的文物，它是有生命力的、是活着的艺术，而且活

得还很兴旺、很磁实，京剧工作者没有理由不充满信心地去干。

我是一名保守阵营里的“叛逆者”，又是一名激进队伍中的“保守者”。戏剧创新，首先必须“因剧制宜”。我们所从事的传统戏曲艺术积淀非常深厚，真可谓取之不尽、用之不竭，问题的关键在于我们能学到多少、积累多少，能不能把所学到、积累的传统精华激活、用好。新时期的戏曲工作者，艺术上切不可有花岗岩脑袋、顽固不化，但也不要冲动、激进，一窝蜂地去猎奇，陷入走火入魔的境地，而是要在守护民族艺术的本质、风格的同时，推动其发展。

陈：尚先生，有一个问题一直萦绕在我脑中挥之不去，就是在当今的戏曲界，您是最有资格被认为独立成“派”、也最有资格被称为“大师”的人，但您始终不认为自己的艺术已形成“新尚派”，也坚拒“大师”称号。我想，您这样做不单是从谦逊的角度考虑吧？

尚：我之所以不称“派”，一是因为我确实没成“派”，在艺术创作上，我是个经常不按规矩“出牌”的人。如：我是花脸演员，最初入门学的还是架子花脸，可是我演于成龙，不但妆扮上不勾花脸的脸谱，而且连京剧的髯口也不装了，“离经叛道”了，这个人物与我演过的张飞、李逵、曹操都不同了，这个“派”的认定就有点困难了吧！二是我在艺术上受我父亲影响很深，从小生活在梨园世家，艺术上受父亲耳濡目染影响太深了，所以，我就走了父亲那样的一条艺术道路。大家都知道我父亲尚小云是“四大名旦”之一，是旦角艺术大师，但他幼年时进“三乐”科班学戏时，先学的是花脸，后学的是武生，最后才改的旦角，在长期的舞台实践中，父亲又与各路名家广泛合作，见多识广，对生、旦、净、丑各个行当都精通。父亲在舞台上崇尚革新，不拘泥于老一辈艺术家的旦角艺术的程式，注重创造，他在《摩登伽女》、《相思寨》、《北国佳人》等剧目中，在题材、唱腔、身段、服装等方面都有突破与尝试，他塑造的王昭君、墨黛等人物，就有新意，是他独创的。直到64岁时，他还想演一个现代戏《黄英姑》，父亲始终坚持站在艺术创新的前沿，不断探索艺术的未知领域，开拓着京剧发展的空间。他这些治艺、治学、治家的理念和作为，对我产生了深刻影响，如今若要对自己的艺术进行一番回顾总结，我总觉得与父亲的艺术追求有着相似、相通之处。所以，有人问我是哪一派花脸时，我的回答是：“我没派。”但若是一定要把我的艺术归类的话，应该归入父亲那一派吧。1994年我首次赴台湾演出，《中国时报》刊登了一篇对我的访谈，题目就叫“我是尚小云派花脸”。

陈：您到上海后，收获了京剧“三部曲”成果，上海是您的一块福地呵！