

“宋派”艺术的光华

——《宋德珠舞台艺术》序

■王德彰 贾占生

宋德珠先生与学生贾占生

中国京剧继 1927 年梅（兰芳）、程（砚秋）、荀（慧生）、尚（小云）确立“四大名旦”之后，青年旦角演员不断涌现。为了选拔优秀人才，有识之士和广大热心观众遂发出倡议，评选“四小名旦”。经过一番细心筹划，于 1936 年秋天由北京《立言报》主持，专门接待各界投票。投票结果前四名为李世芳、毛世来、张君秋、宋德珠，成为轰动一时的京剧“四小名旦”。自此，宋德珠创立的“宋派”艺术在中国京剧史上得以确立，在中国京剧史册上占有光辉的一页。至今仍有着深远而广泛的影响。

值此宋德珠先生九十诞辰之际，河北省文化厅、中国戏曲学院、中国京剧艺术基金会和河北艺术职业学院联合举办纪念活动，在河北艺术职业学院为宋德珠先生制作纪念铜像，在北京举办“宋派”代表剧目专场演出和“宋派”艺术研讨会，并出版宋德珠先生纪念文集。在党中央大力推进社会主义文化大发展大繁荣的历史时期，举办这些活动和出版文集，对于传承优秀传统文化艺术、推动京剧艺

术事业的发展和繁荣，具有积极和深远的意义，值得庆贺。

宋德珠（1918~1984），原籍天津，1918 年农历十一月初三生于北京。1930 年 12 岁时入同年创办的北平中华戏曲专科学校学戏，自此进入梨园之门。

宋德珠常说，学艺是个苦事，既然干了这一行，就要舍得吃苦。他说他在中华戏校学习时，就像一种“苦行僧”式的生活，每天早上 5 点钟起床，一直到深夜十一二点钟才休息，

每天排满十六七个小时的功课。比如练跷工，从早到晚把跷绑在脚上，晚上入睡时才能卸下来。那时学戏，最讲究苦练，天越热、越冷，练得越狠。他练“打出手”专门在大风天练，这样练时虽不好掌握，但练出来的功瓷实，演出时无论条件多差，舞台多小，都能适应。戏校一年才放七天假，平时也不准回家。他的一身武功就是这么练出来的。

在校，宋德珠先从阎岚秋、朱桂芳、张善庭等学习刀马旦、武旦戏，继从余玉琴、郭际湘、诸如香、王瑶卿学花旦、青衣戏，并曾向程砚秋、

荀慧生、于连泉（小翠花）问艺。在校期间，就常为程砚秋配戏。当年他（饰小青）与程砚秋（饰白素贞）、俞振飞（饰许仙）同台演出的《断桥》，成为珠联璧合的梨园佳话。这幅剧照，至今还常登于各类戏曲书上。在中华戏校学习期间，宋德珠已是出类拔萃的一位，引起各方面的关注。据同窗王金璐介绍，宋德珠扮相很媚，身条、腰身比女学生还苗条，老师和同学们都很喜欢他。表演上，宋德珠的跷工最好，“打出手”更是一绝，

既稳且帅，入学第三年，就能演许多戏。他经常与王金璐合演《夺太仓》《取金陵》《翠屏山》《宏碧缘》《刺巴杰》和新戏《平阳公主》等。

1932年9月16日，中华戏校学生在北京东安市场内的吉祥戏院举行第一次公演。这天的戏码是《南天门》《泗州城》《游六殿》《长坂坡》。这次演出以“德”字辈为主，宋德珠主演《泗州城》，饰演水母娘娘一角，武打稳、准、狠，轻、帅、美，14岁的他即引起轰动。

《立言报》继1936年秋评选“四小名旦”之后，于同年底又发起了一次“童伶选举”。当年“童伶选举”的条件，必须是正在坐科的学生，实际上只有富连成科班和中华戏校的学生。1937年1月10日公布选举结果，宋德珠名列其中。

宋德珠从中华戏校毕业后，旋即组织“颖光社剧团”，领衔在北京、天津、武汉、长沙、上海及南北各地演出。以武旦演员挑班自宋德珠始，时有“红珠”之称。1939年，他应上海黄金戏院之聘，领衔演出。同班的二牌老生，是“杨派”老生的创始人杨宝森；铜锤花脸是自创“裘派”的裘盛戎；架子花脸是自创“袁派”的袁世海。第一天打炮，在杨、裘、袁合演的《失·空·斩》后面，宋德珠上演《金山寺》大轴戏，曲子霞飞，出手雷动，只一个“大刀下场”，台上亮相5分钟，台下也喝彩5分钟，被誉为“钉在台上纹丝不动的白娘子”。

在一次义务戏中，仍由宋德珠的《金山寺》演大轴。周信芳、林树森、袁世海合演的《战长沙》，列于《金山寺》之前。从此，众望所归，“领袖武旦”风靡一时。宋德珠以天资横溢的才华，在师承前辈的基础上，集前辈名家技艺之大成，注重武戏文演，着眼刻画人物，将继承与创新正确地结合起来，形成独具一格的“脆、帅、敏、捷、美、媚、娇、柔、刚、挺、劲、锐”的“宋派”武旦表演风格，丰富和发展了京剧武旦、刀

马旦的表演艺术，开一代京剧“武旦、刀马旦之新风”。他主演的《扈家庄》《杨排风》《蝶恋花》《百鸟朝凤》《美人鱼》等剧，亦莫不体现这种独特的风采。

新中国成立后，宋德珠在北京组班演出。1954年加入沈阳京剧团，为该团领衔主演。1959年春调任长春京剧团院长，是年秋回北京，是年底参加河北省京剧剧团，除主要从事教学工作外，也参加一些演出。1964年夏天，全国京剧现代戏观摩大会在北京举行，自此全国各剧团都开始编演现代戏，传统戏遂在舞台上销声匿迹。宋德珠只好退出舞台，完全投入剧团的教学工作。1974年起正式调入河北省艺术学校（今河北艺术职业学院前身）任教。

宋德珠自1964年息影舞台，到1966年“文化大革命”开始前，虽然未再登过台，但可以安心地教学生练功，他的基本功、把子功、“打出手”尚有用武之地，这对时年四十六七岁的宋德珠还有些精神上的慰藉。

1974年宋德珠调省艺校后，当时艺坛上还是“八大样板戏”为主宰，他只好教基本功，教武功，将他的“绝活儿”点点滴滴渗透到教学中。他常说，不让排传统戏可以，但基本功不能不要，这是演员演好各类剧目的基础。有一次他上课，有的学生穿着皮鞋进排练场，他就严厉地对学生说：“先去换鞋，再来说戏！”

粉碎“四人帮”后，迎来了京剧艺术复苏的春天，传统戏不久解禁，“宋派”艺术在剧坛上又开始重放异彩。不过，这时宋德珠已步入花甲之年，再登台表演，已不大现实，他遂把全部心血公开地而不是像刚到艺校时那样遮遮掩掩地倾注到培养接班人的事业上。

1982年12月，宋德珠与著名“红生”表演艺术家李洪春，在北京收慕名而来的香港两位京剧演员为徒。

1983年夏，他在河北省艺术学校

主办的“宋派”艺术传习班中，不顾身体弱，冒酷暑亲为来自全国十个省市的学员，辛勤教授《扈家庄》，圆满地完成了办班传艺的任务。

1984年6月初，河北省艺术学校河北梆子科应届毕业生到北京汇报演出，他不顾重病在身，赶赴剧场亲为学生把场，并一同向观众谢幕，表现了他对戏曲教育事业的高度责任感。

1984年他临终前，还在医院的病床上为苏州京剧团的胡芝风讲述表演经验；为看护他的弟子——山东省京剧团的牟玉凤传授《打青龙》唱腔，真正实现了他平常说的“我来的时候什么都没有，走的时候什么也不带走”的诺言，体现了一位正直艺术家的思想境界和高尚品德。

在京剧界，宋德珠培养了一批成就卓著的“宋派”艺术继承人，如安荣卿、王继珠、汪丽娟、王翠英等。宋德珠的女儿宋丹菊更是比较完整地继承了“宋派”艺术的真谛，不仅如此，“宋派”艺术的影响已经超出了京剧艺术范畴，许多地方剧种和舞蹈界也有许多人垂青承学，吸收、融会了“宋派”的艺术风格。行当上涵括了旦角、老生、小生、武生、花脸等。

宋德珠先生创立的“宋派”艺术，至今仍有着旺盛的生命力和广泛的影响力，作为戏曲演员，谁若能跻身于“宋派”艺术行列，那将是莫大的幸事。

宋德珠生前曾任河北省第六届人民代表大会常务委员会委员、中国戏剧家协会河北分会副主席、河北省艺术学校教师。为中国民主同盟盟员。

责任编辑/曹明霞