

京剧四大名旦的产生与流派形成

苏笑神 / 文

众所周知,具有显赫声誉的杰出的京剧表演艺术家梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生先生,艺术风格誉满中华,传之海外,在京剧艺坛形成了旦角的四大流派。然而,20世纪初叶前,京剧始终是以生角行当为主,旦角流派未成气候,是梅兰芳先生开创了旦角提纲称派的先河,在唱、念、做、舞及音乐、服饰、化妆、扮相等方面显示出了创造性的发展,形成了自己独特的“梅派”表演艺术风格。紧接着,“程派”、“尚派”、“荀派”也顺应时代潮流和观众欣赏所需,应运而生,为我们留下了非物质文化遗产的传承瑰宝。

一、四大名旦的诞生

提到京剧“四大名旦”,离不开当年三位建立过大功的重要人物:一是由日本人在北京开办的《顺天时报》报馆里的著名记者、编辑辻武雄先生;二是当时天津卫《大风报》报馆里的著名主笔、记者沙大风先生;三是当年任天津卫中原公司(今天

津百货大楼)经理的富商黄文谦先生。1921年,富商黄文谦出巨资,帮助天津卫文化界的社会名流沙大风创办了《大风报》馆,并在《大风报》出版发行的头天、头版、头条,首次提出了要选举京剧“四大名旦”的消息。1927年6月20日,日本人辻武雄(笔名听花)在《顺天时报》刊发了一篇“京剧五大名伶魔力对决”评选活动的文章。时隔不久,《顺天时报》报馆在北京举行了一次民众投票严格遴选的“中国首届京剧旦角最佳名伶”公演活动。在京、沪、津等地报纸大张旗鼓的配合“炒作”下,掀起了一次空前的社会各界广为关注的旦角评选热潮。在此期间,报上登出了邀请全国各地的读者、票友自愿投票、公开选举的消息,《顺天时报》倡议选举出十一位名伶的活动准则,并十分注重艺术上的创新。

这个消息也在京剧界引起热议,大家纷纷登上舞台,争芳斗妍。梅兰芳参选的是新编剧目《太真外传》,该戏的一些场

次、道白都直接沿用了《长生殿》中的原词,文学价值极高,演出场面宏大,布景绚丽,服饰新颖,技术精湛,其扮演的杨贵妃,无论是表演还是唱腔,都达到了出神入化的境界;程砚秋推出了罗虬公为他编写的《红拂传》,该戏的唱、做、念、舞繁重之极,程砚秋也借此剧大显身手,唱腔意境深邃,做派文静洒脱,表演炉火纯青,舞蹈上吸取了中国武术的剑法之优;尚小云的参选剧目是新戏《摩登伽女》,他在表演方面大胆创新,设计的新唱腔委婉动听,脚上穿的高跟鞋另添风采,身上披的西洋纱裙光彩夺目,不仅表演达到了登峰造极的程度,同时也体现出了他对京剧艺术的探索精神;荀慧生则拿出了他编演的代表剧《丹青引》,并在几分钟内挥洒出一幅山水条幅,足见其艺术功力和文化底蕴的高深,观众也赞叹“荀氏一绝”无与伦比。

参赛期间,除了“梅”、“程”、“尚”、“荀”四位的名剧之外,其他名角也都呈献出了自己的拿手好戏。经过多方面的认真

的广泛涉猎和艺术修养分不开。《风》剧中的唐伯虎是个诗书画全才,而且华太师为试探儿子的伴读是不是唐伯虎,决定让他画一幅画,所以,剧中的书画展示既是故事发展的必然,也是刻画人物的需要,而没有故意炫耀卖弄之嫌。在这个戏即将排好演出的时候,杨兰春老师建议我在舞台上当场挥毫,而不是像过去一样,只做个书写的动作。要在短短的几分钟内将书画一气呵成,既要显示出这个大才子的才气和文气,又要防止被华太师识破而伪装原笔法,这显然是个艰巨的任务。好在我平常就注重学习,对书法也有一定的爱好和基础,加上书法老师的指点,我终于在极短的时间内掌握了基本技巧,上演之后赢得了广泛的称赞。演员在艺术生涯中上可能会遇到各式各样的人物,因而,平常一定要养成广泛学习的习惯,并且要持之以

恒,临时抱佛脚是万万不行的。

再讲一讲演戏的心得和体会。演戏必须要从人物出发,要为一切实在的程式和技巧寻找表演心理的依据,要动脑筋想清楚我这个动作要表现什么,要揭示人物的什么心理。清代戏剧家李渔说过:“能于浅处见深,方是文章高手。”我觉得,演戏也是这样,宁少勿多,宁炼勿滥,能以少的动作把人物的神韵体现出来,让观众产生丰富的想象,这才是真功夫。要让人物支配程式,不要让程式支配人物,不要像杂耍一样把身上的功夫全都罗列出来,把舞台塞得很满,而是要恰到好处地表现出人物的神韵,不能炫耀、卖弄、堆砌。还有一点需要注意的是,不能单单在舞台上走动作,走程式,走导演规定的东西,一定要把导演有意识的处理化作演员下意识的表演,看不出来雕琢的痕迹,要自然地表现

现。要想做到这样,就要用心想一想,我这个人该表现的是什麼,为什么要这么做。

几十年的蹒跚步履,数十载的摸爬滚打,让我渐渐对戏曲表演的魅力有了一种感悟和总结,这就是真、深、新、美。无真则造作虚假,无深则浅薄轻浮,无新则僵化陈旧,无美则枯燥乏味,这表演的四要素相辅相成,舍一则难全面和完备。清代郑板桥曾有诗云:“四十年来画竹枝,日间画来夜间思,冗繁去尽留清瘦,画到生时是熟时。”这也告诉我们,艺无止境,要想精益求精,追求艺术的完美,千万不要停止自己攀登的脚步。

[责任编辑:李焕霞]

京剧四大名旦合影

筛选,梅兰芳获得第一名,程砚秋、尚小云、荀慧生分列其后。由于其他参赛选手与前四位的分数差得较远,以《顺天时报》为主的组织者慎重考虑,感觉原先报上刊登的“京剧五大名伶魔力对决”、“中国首届京剧旦角最佳名伶”及“京剧十一位名伶”的取名都不太合适,故而将此次评选活动最终命名为京剧“四大名旦”。就这样,荣获前四名的演员荣获了京剧“四大名旦”的殊荣,从此,中国京剧男性“四大名旦”的提法广为流传,蜚声中外。“四大名旦”的推出,为中国戏曲及京剧事业的发展起到了无可估量的重大作用,历史也不会忘记曾经为京剧事业建立过功勋的迁武雄、沙大风、黄文谦先生。

在京剧四大名旦中,梅兰芳成名最早,程砚秋、尚小云相继崛起。在上世纪二十年代初,他们三人就已形成了鼎足之势。原先演河北梆子花旦的荀慧生改唱京剧之后,亦成后起之秀,没多久,即达到了与梅兰芳、程砚秋、尚小云并驾齐驱的程度,闻名于北京菊坛及全国的各大城镇。解放前,有一家报馆搞了一次京剧“四大名旦”的演技评比调查,其内容包括扮相、唱腔、表演、做派、念白、武打、舞蹈、台风等,结果扮相最高分数为梅兰芳,唱腔第一名者属程砚秋,武打(包括舞蹈)最高分数是尚小云,念白最好的为荀慧生。梅兰

芳因平均分数最高,发展比较全面,而位列“四大名旦”榜首,《顺天时报》还将他誉为“伶界大王”。

二、四大流派的形成

“梅”、“程”、“尚”、“荀”的成功,除了天赋条件外,更主要的原因是他们在艺术方面肯于吃苦,勤奋好学,擅动脑筋。他们四位在幼年学戏时期,都下过苦功,基本功颇为扎实。特别是能够根据自己的优长,用心学习,继承前辈及同行艺术家们的精华技艺,死学活用,发挥创新,另辟蹊径,而且能够跟上时代的步伐,具有开拓精神。无论是继承的传统戏,还是编排的历史剧,在唱、念、表、做、舞与音乐、服装、扮相等方面,他们都敢大胆革新,透显个性,这也是他们艺术成就突出并能开宗立派的关键。他们在京剧名宿王瑶卿先生的倡导、建议、启发下,打破了青衣旦、花旦、刀马旦、帅旦之间严格分工的界限和旦角行路划分的制约,丰富发展了京剧“旦行”的表演艺术,并改变了自京剧产生以来以生行为主的偏重局面,且各自组班(戏班),挂上了头牌。

在“四大名旦”的辉煌时期,他们四位根据自己的特长,纷纷编排新戏,呈现出争奇斗艳的大好局面。此种相互竞争的势头,虽然存在着各不示弱的现象,却又体

现了恪守艺德、彼此礼让的高风亮节,从未出现过“创”与“抢”的不良行为。而且,他们每人都聘请了自己的编剧,梅兰芳的“承华社”戏班聘请的是齐如山先生;程砚秋的“秋声社”戏班,请的是罗麀公先生,罗去世后是金仲荪先生;尚小云的“重庆社”戏班,邀请的是李寿民先生(即“还珠楼主”);荀慧生的“留香社”戏班,请的是陈墨香先生。这几位都是当年声望显赫的著名文学家、剧作家和戏剧理论家,四大名旦的艺术成就离不开与他们的通力合作。

梅兰芳排演了一出全本戏《一口剑》(即《宇宙锋》),程砚秋很快排出了《青霜剑》,尚小云紧跟着排出了《娥媚剑》,荀慧生也不示弱,随之排出了《鸳鸯剑》(即《红楼二尤》)。梅兰芳上演了一出反映宫廷生活的剧目《贵妃醉酒》,程砚秋、尚小云、荀慧生也分别创排了反映宫廷生活的代表剧《梅妃》、《汉明妃》、《鱼藻宫》(即《斩戚妃》)。梅兰芳演出《红线盗盒》,程砚秋就上演《红拂传》(即《风尘三侠》),尚小云就贴出《红绡》(即《昆仑剑侠传》)的海报,荀慧生也改编演出了《红娘》。总之,他们四位在艺术上的竞赛轰轰烈烈,而且在剧目上各显其才,声震九门,大大丰富了京剧的旦角剧目,并确立了各自艺术流派的精英地位,为京剧事业做出了卓越的贡献。

据笔者所知,上海大东书局1931年出版的《戏剧月刊》上,曾经发表过一篇有关“四大名旦的优点比较表”,表中从他们的天资谈起,到品德为止,共讲解了十三项之多,其中有一项“旧戏”(指的是京剧的传统戏),列举了《玉堂春》的(从“嫖院”起到“团圆”止)全部剧目,认为梅兰芳的《起解》、程砚秋的《会审》、尚小云的《庙会》、荀慧生的《嫖院》,其表演独具特色,各有千秋,都发挥出了自己的优势。这样的景观,曾在当年的梨园界被众人传为佳话。如今,京剧“四大名旦”的艺术风格被一代代广为传播,经久不衰,足可见艺术魅力。京剧“四大名旦”的产生与“流派”艺术的形成也启示后人,继承传统虽固不可缺,但学习先辈们敢于开拓的创新精神更为重要,因为只有敢于开拓创新,才是推动戏曲事业不断向前发展和永葆青春的重要动力。

[责任编辑:李焕霞]