

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；程砚秋推出了罗磨公为他编写的《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，舞踏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，其他名角也都呈现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。《凤》剧中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，要为一切外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，演戏也是如此，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，要自然地去表

现。要想做到这样，就要用心想一想，我这个人物该表现的是什么，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过武雄、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特长，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“刨”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，请的是罗瘿公先生，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》），程砚秋很快推出了《青霜剑》，尚小云紧跟着推出了《娥媚剑》，荀慧生也不示弱，随之推出了《鸳鸯剑》（即《红楼梦二尤》）。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〕