



王瑶卿与“四大名旦”

□沈鸿鑫



■ “通天教主”王瑶卿

谈 到京剧旦角艺术，不能不提到王瑶卿这一位承前启后、成就卓著的京剧旦行大师。

王瑶卿原名瑞臻，字稚庭，别号菊痴，1881年生于江苏省清江县（今淮阴市）。幼年就跟随其父、著名昆曲艺人王绚云到北京。他初学昆曲，后改京剧，9岁从田宝琳学青衣，11岁入三庆班从崇贵富习武功，12岁后师从谢双寿、张芷荃习青衣，师从杜蝶云习刀马旦。1894年他13岁时在三庆班正式登台，第一出戏是《祭塔》。后来先后搭小鸿奎班、福寿班、四喜班等，与余紫云、时小福、李紫珊、孙菊仙、贾洪林等名角同台。二十世纪初，王瑶卿已成为一位很有名声的旦角演员，1904年他应召入宫演戏，当了内廷供奉。他经常与田际云、谭鑫培、余玉琴等名家合作，与谭鑫培合演《汾河湾》、《南天门》等生旦并重的戏，珠联璧合，大受称

赏。谭鑫培也十分赏识王瑶卿，1905年王瑶卿搭入同庆班，与谭鑫培合作达五年之久。

王瑶卿是位艺术革新家。他排演《玉堂春》时并没有照搬前辈的版本，而是细加揣摩，增加了唱词，丰富了表演，并创造了新腔，所以他所演的《玉堂春》给人耳目一新的感觉。谭鑫培经常以王瑶卿主演的《玉堂春》压大轴，自己还心甘情愿地为王瑶卿配演蓝袍刘秉义的角色。二人当时被誉为“京剧二妙”。

1909年，王瑶卿自己挑班演出于北京东安市场丹桂园，与他同台的演员有贾洪林、王蕙芳、朱素云等。他在那儿重新排演了《庚娘传》、《五彩舆》、《儿女英雄传》等戏目，轰动当时。作为京剧界以旦角身份挑台柱的第一人，他所演《悦来店》、《能仁寺》中的十三妹何玉凤最为出色。1912年，他与胞弟王凤卿合作演于中和园，开始了他演艺生涯的极盛时期。王瑶卿的旦角演艺，上承梅巧玲、余紫云的衣钵，广泛吸取前辈艺人长处，并加以丰富创新，打破行当局限。他大胆地在青衣表演中吸取花旦、刀马旦的某些动作，在唱腔、念白、化装等方面进行改革、创新，创造了“花衫”这一新的旦角行当。他的唱功，清脆明丽，刚健遒劲，并善创新腔，他的【西皮】快板是最著名的，他所创青衣新腔在京剧界不胫而传，称为“王腔”，与老生的“谭腔”有异曲同工之妙。他对身段、

水袖、念白等也都有所创新。他的艺术实践极大地丰富了京剧旦行的艺术手段，提升了旦角艺术的水准。

王瑶卿不仅是一位京剧旦行的大师，而且是一位杰出的京剧教育家和京剧艺术创造的策划家。经他亲授的弟子多达400余人，特别是成功地培养出了“四大名旦”，对京剧艺术的发展作出了特殊的贡献。

“四大名旦”出现于上世纪二十年代后期。此时京剧进入兴盛时期，其标志之一是涌现出了众多流派。最早出现流派的生行中，继“老三杰”及谭派之外，又出现了余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良“四大须生”以及麒麟童等名角。同时旦角行当崛起，涌现了梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、徐碧云、于连泉、王蕙芳、欧阳予倩、赵君玉、刘筱衡、黄桂秋等一批名角。1927年6月20日，北京《顺天时报》刊登启事：“为鼓吹新剧、奖励艺员，现举行征集五大名伶新剧夺魁投票活动。”该报列出



■ 梅兰芳7岁就开始学戏了



的五位名伶是梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生、徐碧云，并在五人所演的新剧中各选出五出供读者遴选。7月23日，该报揭晓投票结果，共收到14091张选票，梅兰芳的《太真外传》、程砚秋的《红拂传》、尚小云的《摩登伽女》、荀慧生的《丹青引》、徐碧云的《绿珠坠楼》荣膺“五大名伶”的最佳新剧。后因徐碧云较早地离开了舞台，所以观众中只流传着“四大名旦”的说法。

只要关注一下“四大名旦”的艺术师承、艺术经历和其流派创造的过程，就可以发现一个有趣而重要的信息，那就是“四大名旦”无一不是王瑶卿的学生，无一不是受到王瑶卿的悉心传授和教诲；而且他们各具特色的流派无一不是在王瑶卿的指导下逐步形成的。

梅兰芳的伯父梅雨田长期为谭鑫培、王瑶卿操琴，与王瑶卿交往甚密。梅雨田先是按王瑶卿演的路子把《玉堂春》教给梅兰芳，贴演后居然一炮打响。接着又带了梅兰芳来到王家，让侄儿磕头拜王为师。王瑶卿却谦逊地说：“论行辈，我们是平辈，拜师不敢当，我们不必拘于形迹，还是弟兄相称吧。”王瑶卿和梅兰芳都曾拜师“老夫子”陈德霖，因此王把梅兰芳看作小师弟。随

即，王瑶卿把自己拿手并当红的《虹霓关》亲手教给梅兰芳，后来又教了《汾河湾》、《樊江关》等戏。不久梅兰芳又有机会与王瑶卿同班同台，合演了《樊江关》、《儿女英雄传》等戏，两人配合默契，非常精彩。

梅兰芳拜师王瑶卿，对梅来说是一件大事。他7岁开始学戏，9岁登台，起初其才华并没有很好显露，以致早期一位老师说他祖师爷没给饭碗。但是王瑶卿能锐利地洞察演员的潜质，他看好梅兰芳。梅兰芳无论扮相、嗓音、幼功条件都很好，而且他比较崇尚典雅清丽的风格。王瑶卿因势利导，让梅向这方面发展，他着重指点他细腻深入地刻画人物，追求舞台的形象美。在梅兰芳编演新戏时，王瑶卿帮他修改、推敲剧本，创作新的唱腔和舞蹈。如《西施》、《太真外传》等新戏都是在王瑶卿的具体指导下排成的。一些古装戏中穿插的歌舞场面，其唱腔都是王瑶卿帮着研究出来的。所以梅兰芳深有感触地说：“王大爷是有真才实学的。他研究出来的东西，够得上真、善、美的标准。”梅兰芳的京白非常出名，这也是王瑶卿悉心教授的结果。梅兰芳当初与王瑶卿合演《儿女英雄传》八本，饰演张金凤时，还不大会念京白，乃是王瑶卿一手教成。梅兰芳所创梅派，虽然广采博取，基本上还是出于王派，后来青出于蓝胜于蓝。梅兰芳的成功离不开王瑶卿。梅兰芳不仅从王大爷手里学会了好几出戏，而且继承和发展了王瑶卿的艺术创新精神，从而创造了雍容华贵、典雅优美的梅派艺术，并把整个京剧艺术推向了新的高峰，终成一代大师。

王瑶卿进行艺术教学和艺术创造设计非常出色，他的最主要特点

是因材施教，因势利导，从实际出发；他在培养“四大名旦”时，根据他们不同的禀赋条件，不同的审美趣味，帮助他们选择适合自身的剧目作为创造的载体，帮助他们扬长避短，逐步选定自己的主攻目标，确定并发展自己的风格特征。而在他们的创作实践中，王瑶卿又重点抓住唱腔和表演这两大关键，加以具体指导。

程砚秋8岁时从荣蝶仙学刀马旦和花旦，8岁登台，青春期倒仓。罗瘿公慧眼识才，帮他筹款赎身，后改学青衣，向陈德霖、王瑶卿求教。程砚秋拜王瑶卿为师时才16岁。程砚秋倒嗓后声音变得又闷又窄，一般的青衣唱腔吃不消，而且出现了一种“鬼音”（即脑后音），这种鬼音唱旦角不行。王瑶卿对程砚秋说：“你别跟婉华（梅兰芳）比呀！你的嗓子比较特别，要是模仿别人就没饭要了，是闻就有饭！”王瑶卿仔细琢磨，想方设法为程砚秋另辟蹊径。他把《贺后骂殿》的唱腔从头至尾改成适合程砚秋嗓音的唱腔，指导程砚秋摸索一种以气催声的唱法，用虚音带低音，最后落在脑后音上。其嗓音经苦练后，创造出一种低回曲折、幽咽婉转的新腔，果然大受观众欢迎。接着又让他拜梅兰芳为师。程砚秋17岁再度登台，排演了《荒山泪》、《春闺梦》、《窦娥冤》等新戏，声名鹊起。王瑶卿见他擅演悲剧，就引导他向这方面发展。程砚秋自己也极努力，对身段、眼神方面多加训练和创造，单水袖方面，就创造了勾、挑、撑、冲、拨、扬、掸、甩、打、抖等十种技法，《荒山泪》中水袖舞式多达40余种，极其丰富。程砚秋的许多新戏，如《鸳鸯冢》、《春闺梦》、《文姬归汉》、《锁麟囊》等戏，都是王瑶卿





■ 荀慧生饰演的杜十娘

设计唱腔并加以排练的。再后来，即使程砚秋自己设计唱腔，也总要向王瑶卿请教，经他订正后才放心演出。因此可以说，没有王瑶卿就没有程派。

王瑶卿对荀派、尚派的形成也起了重要的作用。荀慧生幼年家贫，在天津卖入义顺和梆子科班，从师庞启发学花旦，10岁入京，从侯俊山习艺。后改学京戏，师从薛兰芬、路三宝、吴菱仙、陈德霖学青衣、花旦，也拜在王瑶卿门下，师法王派。1919年，荀慧生要和杨小楼一起去上海演出，王瑶卿对荀慧生说：“你在上海要站住脚，没有一出新戏不成，我就把《荀灌娘》这个本子给你，这出戏你演最合适。”当时戏班里有句俗语，叫做“宁送十亩地，不让一出戏”，一般人是不大肯送本子的。王瑶卿却十分豪爽，对徒弟更是毫无保留。这出适合荀慧生表演的新戏，不仅使他在上海的演出活动增添了光彩，而且为日后荀派的形成奠定了基础。荀慧生扮相俊美，嗓音娇亮。根据他的具体条件，

不论剧目的选择还是唱腔的设计，王瑶卿均引导他向俏丽柔美的风格发展。在给荀慧生说腔的时候，王瑶卿特别强调要发挥他嗓音清润圆柔的特点，要求他妩媚多于刚劲。在王瑶卿的指导下，荀慧生巧妙地吸收梆子的营养，并用柔加以包容，化得浑然无迹。并运用吞、扬、摧、撤、闪、断、停、放等技法，使他的演唱柔美俏丽，善于表达人物丰富复杂的感情。他善于眼神、身段，做工活泼细腻、袅娜翩跹，形成了风格独特的荀派。

尚小云13岁入三乐社科班学戏，初学武生、老生，后改青衣、刀马旦，曾就教于孙怡云、陈德霖、王瑶卿。他扮相俊秀，嗓音高亢嘹亮，中气充沛，有铁嗓钢喉之称。王瑶卿传授尚小云，并为他排了全本《福寿镜》和《兰蕙奇冤》（即《十五贯》）。王瑶卿在《福寿镜》“失子惊疯”一折设计有多种水袖舞蹈，用以表现胡氏失子之后精神失常、悲恸颠狂的精神状态。王瑶卿毫无保留地教授尚小云，而尚小云在此基础上结合自己的条件又有所发挥，使这出戏更好地体现了尚派的表演风格。在给尚小云说腔时，王瑶卿要求他发挥出自己高、脆、亮的长处，声音要刚劲挺拔。后来形成的尚派以刚为主，刚柔相济，演唱和表演比较质朴，追求骨骼之劲健。演唱时咬字清劲，运腔顿挫有力，转腔拔调时高亢圆亮，然而也不是一味地刚，而能在刚劲中透出几分妩媚。念白清脆流利，韵白、京白均见其长。做工、身段矫健利索，武功好，开打快捷边式，刀枪剑戟，样样能使。尚小云对舞蹈

也有许多创造，如在时装新戏《摩登伽女》中大胆引进了苏格兰舞和呼拉舞。

有一次，王瑶卿风趣地把自己的教学方法打了个比方。他说：“别瞧我有这些个徒弟，就好比有这些个猴，全在我这个绳上拴着，我得瞧这个猴儿该怎么拴才怎么拴，认真了，是一个猴儿一个拴法。”一句话道出了他的奥妙所在。京剧界把王瑶卿称之为“通天教主”，不是没有道理的。就“四大名旦”来说，他们都出自王的门墙，而四种不同风格的流派又均由王大爷设计，王瑶卿可称是四大名旦的总设计师、总策划。现今的电视剧、大制作都有总策划、策划的头衔，这方面王瑶卿堪称其祖师爷也。 ■



■ 京剧《虹霓关》，梅兰芳饰反串王伯爵（右）
尚小云饰东方氏（中），程砚秋饰丫鬟（左）