

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、成就卓越的京剧旦行大师。

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、著名昆曲艺人王绶云到北京。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，王瑶卿自己挑班出演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。他的唱口，清脆明丽，刚健道劲，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和培育下逐步形成的。

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：“你别跟晚华（梅兰芳）比呀！你的嗓子比较特别，要是模仿别人就没饭，要是闯就有饭！”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。程砚秋有许多新戏，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

设计唱腔并给以排练的。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”，一般人是不会肯送本子的。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。他善用眼神、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。 罍

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