

一代宗师 薪火相传

■ 文 / 刘文峰

岁末时分，中国戏曲学院、中共江苏省淮安市委、淮安市人民政府主办的著名戏曲教育家、京剧表演艺术家王瑶卿先生诞辰一百三十五周年纪念活动在北京举行，首都戏曲界代表相聚人民大会堂，缅怀王瑶卿先生为戏曲事业做出的卓越贡献。

王瑶卿先生祖籍大运河里下河地区的江苏淮安清江浦，在明清时期，那里是一个交通便捷、商贸发达、人文荟萃的水旱码头，悠久的文化传统、繁荣的经济和发达的交通，促进了南北戏曲艺术在此交流与发展，使之成为徽班北上、山陕班南下、戏曲艺人随商船南来北往的必经之地，也形成了这一带平民子弟投身于梨园行从艺的地域风俗。

1859年，王瑶卿父亲王彩琳那时年仅九岁，便从清江浦火星庙街的胡同走出，来到码头，登上客船，从里下河北上投身梨园。在名师郝兰田的栽培下成长为名伶，并成为郝兰田的女婿。1881年，王瑶卿出生在这样一个梨园世家，六岁时，父亲便给他请了一位私塾先生，教他学习文化，希望他长大以后能够改换家门，从事商业。王彩琳的好友田宝林见王家的两个儿子瑶卿、凤卿模样标致、聪明伶俐，便劝王彩云，既

是戏界，还是习本行为是。王彩琳觉得有理，便让两个儿子拜田宝林为师，在课余时间学艺。

王瑶卿九岁那年，王家遭遇火灾，王彩琳病故，王瑶卿和他的弟弟凤卿被母亲送到戏曲名家程长庚办的“四箴堂”学艺。王瑶卿初习武旦，后改青衣，弟弟王凤卿初习武生，后改老生。王瑶卿在名师谢双寿、张芷全、杜蝶云的培养下，打下了扎实的唱、念、做、打基本功。十四岁正式登台演出《祭塔》，崭露头角，此后在《五家坡》中扮演王宝钏，《打渔杀家》中扮演萧桂英，《天河配》中扮演织女，都赢得了观众和同行的一致赞许。

当时，王瑶卿不仅在福寿班、四喜班等京剧名班中与京剧大师谭鑫培合作挂牌演出，且名声传到慈禧太后耳里，更被授予清廷昇平署“民籍教习”腰牌，经常出入紫禁城为帝后、王公大臣

献艺，民间称为“内廷供奉”。

王瑶卿年轻时嗓音清脆，唱腔明亮刚劲，尤以“西皮”见长，所唱“快板”极受观众称赞。他的念白能突破旧规，自然而生动，富有生活气息，更善于用京白、韵白相间的“风搅雪”念法，表现出特定人物的神韵和风采。他演《雁门关》中的萧太后等旗装戏，描摹宫廷贵妇的声容仪态，细致入微，声声传情，曲曲传神。他的做功也十分稳健，身段漂亮，善于运用步法和水袖等技巧塑造人物、刻画性格。他在《福寿镜》中“惊疯”的舞袖、《长坂坡》“跑箭”的圆场、《武家坡》“跑坡”的下场，皆是精彩绝伦、恰到好处。

王瑶卿的刀马戏，靠功娴熟、身手准确干净。此外，他对京剧旦行的服饰、妆扮多有改进。他的表演艺术博采众长、承前启后，对传统的唱、念、做、打都进行了新的创造，极大地丰富了京剧旦行的艺术手段。戏曲理论家徐凌霄曾赞誉王瑶卿：非青衣、非花旦，卓然自成一宗，改变了以往旦角表演中唱、念、做、打只攻一端的旧规，为京剧旦角艺术的发展开拓出宽广的道路。

清末至民国初年，正是梆子、皮黄

等地方戏方兴未艾、京剧处于繁荣发展的时代，皮黄中的老生谭鑫培、旦角王瑶卿，梆子中的老生郭宝臣、旦脚侯俊山都曾引领风骚、大红大紫。但在五颜六色的光环中，王瑶卿没有固步自封、满足于继承前人的衣钵，而是顺应时代发展的要求，在戏曲舞台上创造出不同于以往的艺术形象。

王瑶卿创造性地将青衣、花旦、

武旦、刀马旦的表演艺术融为一炉，创造出“花衫”这一角色类别，用于塑造年轻英俊、能文能武、唱念做打具备、性格类型各异的妇女形象。他演的《木兰从军》中勇猛多智、代父从军的花木兰，《十三妹》中嫉恶如仇、见义勇为、明快爽朗的何玉凤，《万里缘》中反抗暴力、宁死不屈的胡阿云，《娘子军》中沉着稳健、文武双全的梁红玉，

《荀灌娘》中天真活泼、有勇有谋的荀灌娘等舞台形象，丰富和发展了京剧旦角行当的表演艺术，为后来出现的京剧旦角引领戏曲舞台风骚奠定了基础。

1926年初夏，王瑶卿在上海连演三十八天，由于劳累过度，嗓子突然暗哑失声。这对艺术上正在扶摇直上的王

瑶卿来说，犹如五雷轰顶。但这打击并没有使王瑶卿倒下，只是他从此很少在前台露面，而把全部精力用在了京剧后继人才的培养上。

从他教授第一个徒弟开始到他担任中国戏曲学校校长为止，拜他为师的学生多达四百多人，近代著名的京剧旦

角演员包括四大名旦梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生，四小名旦中的张君秋，以及荣蝶仙、徐碧云、黄玉麟、朱琴心、赵桐珊、雪艳琴、华慧麟、章遏云、程玉菁、王玉蓉、杜近芳、刘秀荣、谢锐青、刘长瑜等，无不出自王门。王瑶卿居住的前门外宅院，俨然成为梨园界的圣地，除了他的弟子，每天有不少梨园好友、票界名流、新闻记者等来往其间，车水马龙、川流不息。

王瑶卿先生作为一代宗师，不仅具有伯乐一样的眼光，更有慈父一样的情怀。他识才、爱才、育才、用才不拘一格，并始终遵循着戏曲艺术人才培养的规律，从小入门、严格训练、打好基础、重视实践、因材施教、扬长避短。王瑶卿用自己独特的主张教学：在学习内容上，“昆乱”并学，文武兼备；在学习步骤上，循序渐进，由简入繁；在排演实践中，熟知全剧，兼晓各行；在塑造人物时，真实自然，形神兼备。

王瑶卿非常重视口传身教，日常传习中通过说戏和亲身示范，为学生打下良好的基础。他早期为梅兰芳排演《玉堂春》、《长坂坡》，为程砚秋排

演《六月雪》，以及晚年亲授刘秀荣、谢锐青《十三妹》、《珍珠烈火旗》等剧目。而对艺术上比较成熟的演员，王瑶卿则帮助他们进一步进行创造，使他们的艺术更加完善。梅兰芳先生在他的《舞台生活四十年》中，回忆起自己创排新戏时说，他向王瑶卿请教过，按老师的路子完成了他未竟之功。程砚秋变声后艺术上遭遇瓶颈，王瑶卿也曾帮助他扬长避短，创造出了脍炙人口的“程腔”。荀慧生、尚小云在创编新戏和形成各自艺术流派的过程中，也都曾受过王瑶卿先生的不少教益。

新中国成立后，王瑶卿历任中国戏曲学校教授、校长和中国文学艺术界联合会委员。他为新中国戏曲教育事业勤奋工作，鞠躬尽瘁，受到同行和公众的高度评价，被赞誉为“戏魂”。1952年，在第一届全国戏曲观摩演出大会上，文化部授予他荣誉奖状。

王瑶卿先生的家乡淮安，是一个人文荟萃的地方。在纪念王瑶卿先生诞辰一百三十五周年座谈会上，淮安市政协主席王维凯在发言中说：淮安要在加快文化事业发展的过程中，突出“中华戏曲之乡”建设，通过兴建王瑶卿戏曲艺术馆、长荣大剧院，以及举办王瑶卿京

剧艺术节等方式，促进戏曲艺术的传承与发展，努力把淮安打造成为梨园飘香的戏曲文化圣地。

曾任文化部部长、全国政协副主席、中国文联主席的孙家正，戏曲界的多位专家学者代表、王瑶卿先生弟子和家人代表等出席纪念活动并参加座谈。座谈会上，大家高度评价王瑶卿先生对京剧艺术的传承、发展所做出的重要成绩和对新中国戏曲教育做出的杰出贡献。王瑶卿先生的弟子于玉蘅、杜近芳、谢锐青、刘秀荣等老艺术家满怀

深情地回顾了王瑶卿先生对学生因材施教、口传心授、孜孜不倦、亲如骨肉的教诲和情义。纪念活动中，中国戏曲学院还与淮安市政府签署了创建“中华戏曲之乡”战略合作协议，并举行了《王瑶卿画传》的首发式。“京剧一代宗师王瑶卿先生诞辰一百三十五周年京剧演唱会”当晚在人民大会堂举行。梅、尚、程、荀四大流派的传人和国家京剧院、北京京剧院、天津京剧院、江苏省长荣京剧院的京剧表演艺术家纷纷登场献艺，将纪念活动推向了高潮。

