

胡同里的艺术殿堂

——讲述大马神庙28号王瑶卿家的故事(下)

王瑶卿

简介:杰出的京剧表演艺术家、戏剧教育家和卓越的戏剧改革家。同时还是中国京剧史上旦角行当里程碑式的人物。清光绪七年八月初七生于北京,原名瑞臻,字雅庭,别号菊痴,艺名瑶卿,晚号瑶青,斋名“古瑁轩”。祖籍江苏淮阴(现淮安)清江浦,客籍宛平。为著名昆旦王幼云(名彩林、又名彩菱、家琳、字耀庭)之长子。其母为“同光十三绝”老旦郝兰田之女。二弟王凤卿,原名祥臻,为著名汪(汪桂芬)派先生。行里人昵称“凤二爷”。王瑶卿夫人为京剧名角儿杨宝忠、杨宝森之姑母。王瑶卿膝下仅有一女名唤铁瑛,爱称“老铁”。自幼随父学艺,曾于1942年在徐和才拍摄京剧影片《孔雀东南飞》中饰刘兰芝一角。

播种育苗 热心指教

王瑶卿先生在京剧界是一位继往开来、锐意革新的巨匠。他创造了“五个第一”的神话,即旦角独立门户,且角唱大轴,且角挂头牌,且角创“花衫”,且角创流派,他都是第一位。这在京剧史上也是绝无仅有的。

据《中国戏曲艺术大系》·《说王曾卿》一书中记载:上世纪三十年代曾有人把谭鑫培和王瑶卿誉为“梨园汤武”,称他们二位是京剧生且行儿的两位革命家,这二位是当之无愧的。然而,谭鑫培先生的主要精力是放在上台演戏上,一生授徒极少,只在本身成功。而王瑶卿的革命是给别人开路,凡是登门求教的,他都来者不拒,热心指教,遍地播种育苗,施肥灌溉。所以来大马神庙求教的王门弟子数以百计。

《说王瑶卿》中又载:谭鑫培收拾(余)三胜、(程)长庚残局,王瑶卿开创四大名旦新路,两人革命精神一样,革命的结果却不一样,这评论是公允的,应该说谭鑫培的贡献是不言而喻的,他革新的成果是开创了京剧老生的艺术流派,被视为“正宗”,他对后人也是有影响的,在学习他的基础上又创出了自己的流派,如前四大须生(余、言、高、马),后四大须生(马、谭、杨、奚)。

王瑶卿跟谭鑫培不一样,他中年嗓子“塌中”(不正常了),撤步舞台以后,设帐执教,甘当人梯,甘为他人作嫁衣裳,他把多少人引进了艺术大门,又帮多少人登上了艺术殿堂。凡所指教者,无不各具其分,显誉成名。他直接培养的梅(兰芳)、尚(小云)、程(砚秋)、荀(慧生)就是突出的例子。

四大名旦 因材施教

王瑶卿一双睿智的慧眼,有着惊人的辨才能力,他因材施教,对于“四大名旦”就是采取不同指教,主要善于发现和发挥他们各自的特质,如梅兰芳扮相端庄、唱腔大方,适宜演雍容华贵的人物形象,如:西施、杨玉环、虞姬等角色,形成梨园界所论:“梅兰芳”的样”之说。

尚小云武功坚实,台风硬朗,胜任演挺健、刚烈的角色,如秦良玉、王昭君等,为梨园所论——“尚小云的棒”。程砚秋则是以唱功见长,应尽量发挥其善唱的特点。所以王瑶卿先生在程编创新腔上花的心血最多,下的功夫最大,收到的成果也最丰。

程砚秋的嗓音低回蕴藉,内涵筋骨,不外耀锋芒,行腔委婉、圆柔、低沉对于高亢。王瑶卿为程编谱曲,罗列出为其填词,使程剧新声腔《鸳鸯冢》、《文姬归汉》、《青霜剑》诸剧。演绎出一套套优美动听的曲调,这些曲调,时而如怨如慕、时而如泣如诉,宽则声裂金

石,细则宛若游丝,刚柔相济,高低自如,综上所述,程砚秋在梨园界博得了“唱”的声誉。

荀慧生,扮相秀美,作戏细腻,唱功俏丽,适合演天真烂漫性格的少女形象。如他演《西厢记》中的红娘,《荀灌娘》中的灌娘,《金玉奴》中金玉奴,尤为出色,人物刻画活灵活现,梨园行称其为荀慧生的“浪”。

梅、尚、程、荀,四大名旦除尚小云虽没正式拜师,但却执弟子礼。因王瑶卿先生亲授尚小云《乾坤福寿镜》等剧,尚也是到大马神庙古瑁轩求教的常客之一。王瑶卿为尚排戏时,因尚的嗓音清越嘹亮,刚多于柔,就要求他多用高腔,托腔可长,发挥其刚劲高亢、古淡明朗的特点。荀慧生则不同了,王瑶老根据荀的嗓音委婉低柔,柔多于刚的特点,避免多用高腔,使得“荀腔”圆润流畅,神情昂然。

梅兰芳与王瑶卿是世交,王瑶卿的父亲王幼云与梅兰芳的祖父梅巧玲当年同在四喜班演戏。王瑶卿与谭鑫培合作演出时,梅兰芳的伯父梅雨田为二位操琴,当时号称同台“三绝”。梅兰芳到大马神庙古瑁轩来请教时,梅雨田再三叮嘱梅兰芳要师法王瑶卿。

王梅二人在行里虽是平辈,但梅总以先生相称,偶称大兄。梅兰芳17岁时(清宣统三年)已经登台只年,会戏百十出。这时才拜王瑶卿为师,师徒之间惺惺相惜。《西施》剧中王凤卿饰范蠡,梅兰芳饰西施。王瑶卿先生给梅兰芳说了不少戏,包括《汾河湾》、《贵妃醉酒》、《打渔杀家》、《宇宙锋》、《西施》等。王夜以继日地为他研究三天,并帮助梅排练整出《西施》。1923年梅兰芳因此剧在沪走红享名,王瑶卿还让自己的侄子王少卿(日后的四大名胡之一)首次用京二胡为梅兰芳的《西施》伴奏,极大加强了梅剧的舞台效果。《西施》剧中王凤卿饰范蠡,梅兰芳饰西施。

王瑶卿不是单单交给了梅几出戏,而是把一种兼合众长的表演方法或说意识即“花衫”意识传给了梅兰芳。不但如此,王瑶卿还强调一个优秀演员要扬长避短,才能演好戏。演员在舞台上最忌“整脸子”(没有表情),根据梅的眼神不足的情况,王瑶卿先生送给他一个专门练眼的“良方”。

梨园界凡到过大马神庙古瑁轩的人都知道,王大爷(瑶卿)好养鸟,“凤二爷”好养鸽子,王大爷的这种鸟就是练眼神的秘诀良方。这种鸟叫梧桐鸟,尤在冬天喂养,并且还有特殊的喂养方式,就是“打蛋(弹)儿”。

“打蛋(弹)儿”(一说这种蛋儿也是食儿)是一件本事,即养鸟者,用一米长的竹板,竹板前端有一小碗儿,再将蛋儿(蛋丸)放在小碗里,手握主板另一端,由下往上抛出,另一只手拦住竹板

编者按:北京的胡同,就如同北京的天安门、前门、大栅栏一样,是这座城市的血脉。这里有历史、有故事、有恩怨、有爱恋,也有说不完道不尽的家长里短,还有那挥之不去的人生记忆。今天,我们来到培英胡同20号,了解以西原大马神庙28号王瑶卿及其家人的趣闻轶事。

■文/贾肇宝(西城区作协会员)

京剧四大名旦

王瑶卿和大弟子程玉青、女弟子王玉容

王瑶卿和王凤卿合影

的中间部而产生杠杆力,从而将“蛋丸儿”弹出打向空中,紧接着把鸟也扔上去。鸟儿能在半空中用嘴把蛋丸叼住,然后再飞回主人手中。这是一瞬间的游戏,养鸟主人要目力集中,首先是向上扔蛋(弹)丸,继而是按照同一方向放鸟,再目不转睛地仰视鸟在空中叼住“蛋丸儿”。养鸟主人的目光、臂力要配合一致,才能达到预期的效果。这种目力即眼神及臂力的运用,与舞台上的手、眼、身、法、步确有相通之处。这种方法也可两人练,一人打(弹)“蛋丸儿”,一个人放鸟,效果同样。有道是:“药不过樟树不灵,艺不过王门不精”。

当年梅兰芳在家养鸽子练眼神,就是受到王瑶老的指点、影响或启发。

日后,梅兰芳在舞台上的眉目传神、形神兼备的艺术表演,位列四大名旦之首,乃至又跻身于世界三大表演体系:

英国莎士比亚表演体系,俄国斯坦尼斯拉夫斯基表演体系,中国梅兰芳表演体系。

梅兰芳取得事业上的巨大成就,王瑶卿在其间是功不可没的!

桃李满园 功在千秋

王瑶卿上台表演是好演员,给演员排戏是好导演,编戏谱曲是好编剧,教戏育人、传授演技是好老师。王瑶老一辈子的艺术生涯,前半生是演戏,后半生则是教戏授徒。他教过的学生很多,北京京剧界有成就的旦角儿几乎都是他的学生。有写过字(拜师帖)拜师的入室弟子,有拜师未写拜师帖者,有半师半友者,有属于晚辈登门求教者,其中有男、有女,有长有幼,有北京的(占大多数),也有外地的,有专业的,也有业余的,这些弟子们受业于大马神庙古瑁轩的时间或长或短,但都获益匪浅。

据不完全统计他教过四百多位艺术家。

《古瑁轩弟子记》中所载的弟子有果湘林(为王瑶卿最初弟子)、罗小宝(在津演出时有王瑶卿之誉)、程玉青(曾

被称王师之大弟子)、梅兰芳(17岁拜王瑶老,为四大名旦之首)、程砚秋(王瑶卿得意弟子、王师帮其创程腔)、荀慧生(梆子出身,后师王瑶卿,王师成就荀为四大名旦)、尚小云(跟王瑶学“福寿镜”,而在弟子之列)、于连泉(艺名筱翠花,其《貂蝉》一剧为王瑶卿所授)、荣蝶仙(以刀马旦为主《扈家庄》得自王师)、黄玉麟(来自上海,师事王瑶老)、王盛意和孙盛芳(原“富连成”科班,后师王瑶卿)。还有郭效卿、李凌枫(张君秋之师)、赵桐珊(艺名芙蓉草)、林秋雯、宋德珠(四小名旦)、戴衍万、吴绛秋、于玉衡、牟玉秀、张君秋(四小名旦,张派创始人)、章小山、南铁生(半师半友)、朱琴心、徐碧云(晚辈同艺)……女子弟子有王玉容(人称“铁嗓王”),又称“王八出”、黄咏霓(雪艳琴)、杜丽云、金碧艳、李慧琴、新艳秋、马艳云、马艳芬、章遏云、章逸云、华慧麟、罗玉蘋、侯玉兰、白玉微、梁小鸾、谢虹雯、张婉云、林近芳、赵岫云、李吟香、徐德华、邓德芹、赵金蓉、张贵珠、张云燕、绿染香(严月秋)、小王玉容(王玉容女)……

王瑶卿先生,生且净丑各行皆通,文武昆乱不挡。除了旦角跟他学戏外,其它行当的名角也来大马神庙向他请教,他在授徒或教戏时,总是因材施教,“天授主”这个名号就是这么来的,这里面有一半是褒意,一半是玩笑。他所教的众弟子及求教者们取得的成绩在梨园界是有目共睹的。

新中国成立后,王瑶卿先生接任中国戏曲学校校长职务,他以炽热的激情、充沛的精力投入了新的戏曲教育事业。在辛勤汗水的浇灌下培养了成百上千的艺术人才,可谓“桃李满天下”。

王瑶卿先生,从二弟凤卿(工老生),三弟丽卿(工青衣),到侄子少卿(琴师)、幼卿(旦行,王瑶卿之继子)到侄孙王荣增(工老生)亦是梨园精英。王氏家族加上王瑶卿之父昆且王幼云共五代梨园,堪称世家。

桃李满园 功在千秋

王瑶卿上台表演是好演员,给演员排戏是好导演,编戏谱曲是好编剧,教戏育人、传授演技是好老师。王瑶老一辈子的艺术生涯,前半生是演戏,后半生则是教戏授徒。他教过的学生很多,北京京剧界有成就的旦角儿几乎都是他的学生。有写过字(拜师帖)拜师的入室弟子,有拜师未写拜师帖者,有半师半友者,有属于晚辈登门求教者,其中有男、有女,有长有幼,有北京的(占大多数),也有外地的,有专业的,也有业余的,这些弟子们受业于大马神庙古瑁轩的时间或长或短,但都获益匪浅。

据不完全统计他教过四百多位艺术家。

《古瑁轩弟子记》中所载的弟子有果湘林(为王瑶卿最初弟子)、罗小宝(在津演出时有王瑶卿之誉)、程玉青(曾

联升,在内联升工作人员的引导下,在一

层参观了手工布鞋的现场制作过程,随后来到内联升非物质文化遗产展示厅参

观,在工作人员的讲解下,详细了解了内

联升的鞋文化发展历史,听取了内联升的经营现状。

之后,考察团又来到瑞蚨祥观看

丝绸文化展,最后一站则是到达老字号

企业张一元,在品尝张一元的特色茉莉花茶的同时,了解茶知识。

这次参观我们有很多收获,大栅栏

有宝贵的老字号和非物质文化遗产,

同时,我们看到了大栅栏在保护老字号企

业和传承非遗文化上做的一系列努力,

对我们今后的工作也很有启发”,当天,

不少委员们现场表示。

通知公告

大栅栏派出所户籍室4月11日启用

为加快居民户籍业务受理和办理工作效率,自4月11日起,大栅栏派出所户籍室将正式启用,按照相关规范要求和属地原则,开始受理本辖区居民户口、身份证件等户籍业务。原户籍业务办理地即西城分局梁家园胡同1号户政大厅也将于4月10日停止对外办公。

地址:炭儿胡同36号
电话:83161587

适龄妇女可预约两癌筛查

2016年两癌(乳腺癌和宫颈癌)筛查工作现已启动,其中,拥有西城户籍的,年龄在35—64周岁的女性(1952年1月1日至1981年12月31日)即日起都可以到大栅栏社区卫生服务中心保健科及三个社区卫生站进行登记和预约服务,其中,2015年做过两癌筛查的妇女今年不再登记。

1.登记地点:
(1)大栅栏社区卫生服务中心保健科(煤市街152号)
电话:63029640

(2)石头社区卫生服务站(石头胡同7号)
电话:63184828
(3)北火扇社区卫生服务站(北火扇29号)
电话:83167905
(4)东琉璃厂社区卫生服务站(大安澜营胡同9号)
电话:63030894
2.筛查地址:西城区妇幼保健院
3.筛查时间:3月至6月,6月30日截止。

流动人口可免费接种麻疹、流脑疫苗

冬春季节是麻疹和流脑的高发季节。

麻疹是一种传染性极强的呼吸道传染病,主要表现为发热、皮疹、咳嗽、流涕等症,重者可并发肺炎、心肌炎和脑炎。

流脑是一种急性呼吸道传染病,主要临床表现为突发高热、剧烈头痛、频繁呕吐、皮肤瘀点瘀斑等症状,严重者可有败血症休克及脑膜损害。

为此,按照北京市相关要求,今年,大栅栏卫生服务中心将继续免费为辖区内外来务工人员开展疫苗接

种工作。

1.适合人群:
3年内未接种过流脑疫苗或5年内未接种过麻疹疫苗、无流脑或麻疹患病史且年龄在40岁及以下的外来务工人员。

2.接种时间:
2016年4月5日—2016年4月30日

3.接种地点:
具体事宜请咨询大栅栏社区卫生服务中心保健科。

电话:63029640

摄影征集

2016“魅力大栅栏”摄影抓拍赛“拍客”征集令

为全方位展示大栅栏的魅力风采,大栅栏街道举办的2016“魅力大栅栏”摄影抓拍赛即将开始。欢迎广大“拍客”朋友们积极参加。

对征集到的照片作品我们将进行评选,设立一、二、三等奖若干,在大栅栏西街通过门板形式展示优秀作品,组织颁奖仪式,并对优秀摄影作品进行集中展示和巡回展示,通过大栅栏报专栏、宣传橱窗、网站等形式展示优秀作品,让更多的人了解大栅栏,通过摄影艺术感受大栅栏的魅力风采。

1.作品主题:
以“时光拍客 精彩瞬间”为主题,征集2015年以来关于大栅栏地区历史文化、发展新貌、和谐生活等多方面的优秀摄影作品,展示“活力、魅力、和谐”的地区风采。

2.作品要求:

每人参赛作品数量不超过10幅(组),组照一组按一幅算。作品要求原创,报送数码源文件,作品命名格式:

<魅力大栅栏—作品名称—作者姓名>,如<魅力大栅栏-印象琉璃厂-张三>。

3.征稿日期:即日起至2016年4月20日

4.投稿作品统一报送邮箱:dzlxchb@163.com。(参展作品要求原创,只允许裁剪、锐度等简单调整,禁止严重PS,否则将取消其参展资格;由作品而引发的法律纠纷本活动概不负责,活动解释权归