

京剧老生行当流派艺术简析

□文 / 齐欣

摘要:在京剧艺术里,流派的作用与深远影响体现明显,京剧界最早的老生是“老三鼎甲”和“新三鼎甲”,其流派的成熟与辉煌,是以后来的“前四大须生”、“后四大须生”以及“南麟北马关外唐”为代表。老生行当的流派艺术在整个京剧艺术史上留下了深远的意义,他的发展是一个长期的、艰苦的、复杂的过程。老生演员,无论是学哪一种流派的,都要付出艰苦的努力,真正领会流派艺术的精髓。

关键字:京剧;老生;流派艺术

流派艺术是各门类艺术表现形式的重要特征和魅力所在。在京剧艺术里,流派的作用与深远影响体现得尤为明显,京剧艺术迈向成熟的重要标志之一即是京剧的流派艺术最早在老生行当中形成并确立。

一、老生行当流派艺术的形成

早在京剧“四大名旦”的流派艺术形成之前,老生行当的流派就已经形成且已经异彩纷呈、各领风骚了。

京剧界最早的老生是“老三鼎甲”和“新三鼎甲”,“老三鼎甲”即余三胜、张二奎、程长庚,“新三鼎甲”即谭鑫培、汪桂芬和孙菊仙。这双组“三鼎甲”已经开始创造出京剧老生流派艺术的雏形,“老三鼎甲”的余、张、程三人各自具有不同的艺术风格,分别被喻为“汉派”、“京派”(又称“奎派”)和“徽派”。“新三鼎甲”也具有不同的艺术风格,同样被喻为“谭派”、“汪派”和“孙派”。这是老生行当流派艺术的“源”。

二、老生行当流派艺术的发展

老生流派艺术的成熟期与辉煌期,是以后来的“前四大须生”、“后四大须生”以及“南麟北马关外唐”为代表的。这也是老生行当流派艺术的“流”。

所谓“须生”是老生的别称,因配戴髯口(胡须)而得名。京剧老生行当的“前四大须生”是指余叔岸、言菊朋、高庆奎和马连良四位,也是老生四大流派的创始人,即“余派”、“言派”、“高派”和“马派”。

余叔岸(1890-1943),生于北京,艺名“小小余三胜”,系余三胜之孙、余紫云(著名花旦)之子。其嗓音圆润醇厚,创造出精巧细腻、刚劲委婉、淡雅中见浓艳的“余派”艺术。传承人有杨宝忠、杨宝森、王佩瑜等。

言菊朋(1890-1942),原名锡其,蒙古人,生于北京。曾在清末的理藩院和民国的藏经院任职,业余酷爱京剧,成为票友。1923年正式“下海”。言菊朋创造出腔由字生、声情并重、吐字精巧细腻、行腔跌宕婉约、朴拙中见华丽的“言派”艺术。代表剧目《让徐州》等。传人有张少楼、言兴朋等。

高庆奎(1890-1942),生于北京,幼习京剧,创造出高亮甜脆、京字京音、满腔满调、长于抒情、圆润秀丽的“高派”艺术。代表剧目《空城计》等。传人有白家麟、辛宝达等。

马连良(1901-1966),北京人。9岁即登台演出,他融会贯通、勇于革新,形成了清亮柔润、响而不焦、柔而不绵、爽朗清激、顿挫有致、自然流畅的“马派”艺术。代表剧目《群英会》、《清风亭》等。传人有马长礼、杜镇杰等。

马连良是京剧老生行当的重量级人物,他位列“前四大须生”之末、“后四大须生”之前,并且是“南麟北马关外唐”的三大人物之一,可谓是承前启后的大满贯人物。

“后四大须生”是指马连良、谭富英、杨宝森和奚啸伯,他们也形成了四大流派,即“马派”、“谭派”(“新谭派”)、“杨派”和“奚派”。

谭富英(1906-1977),系谭鑫培之孙、谭小培之子。他创造出事雕琢、用气充实、情绪饱满、痛快淋漓的新“谭派”。代表剧目《定军山》等。传人谭元寿、谭正言等。

杨宝森(1910-1958),花旦杨朵仙之孙、杨小朵之侄。他创造深沉浑厚、慷慨激昂、“拔高”唱法、真假声结合的“杨派”艺术。代表剧目《文昭关》等。传人杨乃朋、杨小朋等。

奚啸伯(1910-1977),出身票友,创造出讲究口劲、工整大方、细腻婉约的“奚派”艺术。代表剧目《苏武牧羊》等。传人有欧阳中石、张建国。

南麟是指“麒麟童”周信芳(1895-1975),字士楚,出生于江苏清江浦。由于他7岁就开始登台演出,故取艺名为“七龄童”,后改为“麒麟童”。他创造出真实深刻、和谐完美的“麟派”艺术,代表剧目《徐策跑城》等,传人有高百岁、陈鹤峰、萧润增、陈少云等。

关外唐是指唐韵笙(1902-1971),福建人。他创造出新颖别致、文武兼备、技术性强的“唐派”艺术。代表作有《古城会》等关公戏。惜无传人。

三、老生行当流派艺术的深远影响和秉信传承

艺术形成了流派,流派反过来造就艺术;流派推举力出名家,名家有进一步领导流派。

老生行当的流派艺术在整个京剧艺术史上留下了深远的意义,同其他京剧流派艺术一样,老生行当的流派艺术作为京剧艺术流派继承和发展的载体,时至今日,仍有各种京剧艺术流派的传人将京剧的流派艺术不断推向一个又一个艺术颠峰,这也从另一角度和别一种艺术层面,再一次证明了京剧老生流派艺术的重要性。

老生流派艺术的发展是一个长期的、艰苦的、复杂的过程。老生演员,无论是学哪一流派的,都要付出艰苦的努力,要真正领会流派艺术的精髓,切不可只学皮毛,更不可以“贴标签”的方式学习流派,要下真工夫学习传承老生流派艺术。

齐欣:黑龙江省京剧院