

七大老生四大须

——浅谈京剧前四大与后四大须生的艺术风格

■文/苏笑神

半个多世纪过去了，京剧四大须生的流派风采，却仍然活跃于戏曲舞台。人们听到或看到老生（须生）戏时，便会津津乐道的谈论：“某某是四大须生中的某位正宗传人或继承人或入室弟子。”然而，四大须生即分前、后却有七人。那么，既然是四大须生为什么会有七人、怎么又分前后呢？后四大须生的形成是如何而来？前、后四大须生艺术风格的区别又在哪里？恐怕除了戏曲界的行家外，当今的人们也许就不太清楚了。为了使大家对京剧四大须生更为明了，下面笔者把他们的情况作一简单的叙述：

在京剧艺坛，素有“四大须生”的称呼，而四大须生却又有“余”（余叔岩）、“高”（高庆奎）、“马”（马连良）、“言”（言菊朋）前四大，和“马”（马连良）、“谭”（谭富英）、“杨”（杨宝森）、“奚”（奚啸伯）后四大的说法。

20世纪30年代中叶，京剧老生演员群英荟萃，名噪一时。其中造诣较深、声望略高的即属余叔岩、高庆奎、马连良、言菊朋四位名家。他们除广采博收与继承前辈的艺术精华外，并兼容并蓄，勇于革新，各具特色、精美绝伦，逐渐形成

了自己的表演艺术风格，都唱出了自己的艺术个性，创立了各自的艺术流派。

余叔岩、高庆奎、言菊朋三位，公元1890年同生于北京，均宗谭氏（谭鑫培），又各有独具。余叔岩出身梨园，祖父余三胜，父亲余紫云（工青衣、花旦）。余叔岩排行老三，幼年登台献艺，有“小小余三胜”之称。他求艺刻苦，聪慧敏捷，深悟谭派，加之陈彦衡（谭鑫培的琴师）的指教，艺事大进。他虽宗谭，但刻画角色却含独具，对人物性格的表现及工架做派的把握，都有自己的见解。演唱功法苍劲挺拔，韵味醇正，声腔见力。在丰富老生表演技巧方面，作出了可喜的贡献。曾有一度，老生群体竞相学“余”，“余派”曾经成为老生戏鼎极拔尖的高峰。余叔岩昆乱不挡，文武兼备，能戏甚多，代表剧有《搜孤救孤》《四郎探母》《宁武关》《洪羊洞》《打棍出箱》《状元谱》《卖马》《战太平》《失空斩》等等。弟子有杨宝森、孟小冬、王少楼、李少春等人。可惜，由于他苦心钻艺，过于疲劳，身体渐渐虚弱，艺术生涯短暂，于1943年病逝。

高庆奎系京剧名丑高四保（士杰）之子，幼年从贾丽川工练老生，先宗谭

派，后以嗓音高亢洪亮而仿效刘鸿声之艺，专门攻研“刘派”剧目。对汪桂芬、孙菊仙等京剧名家的表演，均有所借鉴。他在上海与麒麟童（周信芳）同台合作后，又吸取了麒派之精，从诸家门派中脱颖而出，逐步形成了自己的艺术风格。高庆奎表演独到，唱念刚烈，腔调质朴，酣畅遒劲，世称“高派”。常上演的代表剧有《辕门斩子》《赠绨袍》《逍遙津》《哭秦庭》《斩黄袍》等。他的儿子高盛麟乃是我国著名的京剧武生演员，擅演关羽，誉有“活关公”的美称，并能演唱家传剧目，嗓喉声音极似其翁。高庆奎的门徒有朱鸿声、李盛藻、李和曾、李宗义等。他因中年后嗓子暗哑不再演出，离开舞台后，即在当时的中华戏校任教。卒于1942年。

言菊朋早先在清廷的蒙藏院就职，由票友（业余爱好者）转为专业演员，下海唱戏，一举成名。早年宗谭，而后则大有发展。他注重四声音律，讲究以字求腔之韵，在细腻中寄以深情，创立了具有独特格调、婉转清幽的“言派”唱腔，耐人寻味。言菊朋擅演《白帝城》《卧龙吊孝》《汾河湾》《让徐州》等剧目。他的儿子言少朋乃言派正宗传人，很好地继

承了父亲的艺术风格，并与其夫人张少楼对“言派”艺术之精髓，刻意求进不断出新大有发展。

马连良出生于1901年，北京人氏。自幼入由叶春善任社长的喜连成科班第二科（“连”字班）学戏，初学武生，启蒙教师是茹莱卿。改工老生后，随萧长华、叶春善、雷喜福学戏。出科后，又博采贾洪林、余叔岩等人所长，结合自身之优，融汇贯通，另辟蹊径，创造了行腔清新柔润，表演俊逸潇洒，身段规范优美的“马派”艺术风格。马连良虽比“余”“高”“言”年小十岁，但他成名较早，红得时间长于前“三”，即属“老（前）四大须生”及“新（后）四大须生”之列，经久不衰。并在全国的老生阵营中素有南“麒”（麒麟童）、北“马”（马连良）、关外“唐”（唐韵笙）的美誉。

马连良不仅扮相俊秀，做派洒脱，唱功独到。而且，就他所上演的老生戏中，从剧本到音乐，从舞美到服装，均力求必须符合剧情与人物的统一审美。在继承传统的基础上，敢大胆突破陈规，就演出剧目的完整性方面，作出了积极的贡献。在他的艺术征途中，参与主持了许多剧目的整理或改编、移植，如《串龙珠》《春秋笔》《火牛阵》《十老安刘》《苏武牧羊》《胭脂宝褶》《空城计》等等；成功地塑造出了诸葛亮、宋士杰、乔玄、蒯彻、程婴等许多人物的艺术形象。而且，马连良晚年时期，还参加了现代戏的排练演出，俱受到了国家领导人和广大观众的一致好评，文革初期（1966年）他不幸受迫害而死。他的弟子及传人有言少朋、冯志孝、迟金声、马长礼、朱秉谦、张学津、李慕良、周啸天等人。

上个世纪的30年代末，因余叔岩、高庆奎已缀演舞台，在观众及新闻媒介的舆论下，有人发起了“极应再选出正在表演的新四大须生，以与四大名旦媲美……”的倡议。于是1940年前后，北平又出现了以“马”（马连良），“谭”（谭富英），“杨”（杨宝森），“奚”（奚啸伯）之新四大须生的说法。后来的四大须生虽未投票选举，但从崛起人的演出水平而论，已被社会基本公认。他们四位的艺

术风格，被评论界誉为：马连良的“华丽圆熟、潇洒风流”；谭富英的“朴实铿锵、神采清矍”；杨宝森的“韵色厚醇、古朴大方”；奚啸伯的“婉婉细腻、雅致清新”。为了和前（或老）“余”“高”“马”“言”四大须生区别开来，即称之为后（或新）四大须生之美。

谭富英乃湖北江夏人氏，1906年出生于北京。出身梨园世家，是京剧老生鼻祖谭鑫培的孙子，幼年进入富连成科班第三科（“富”字班）学戏，本工老生，曾跟蔡荣贵、雷喜福、萧长华习艺，天赋歌喉家传谭腔，尤长靠把（也称“长靠”）精通祖道。代表剧为《定军山》《阳平关》《红鬃烈马》《四郎探母》《战太平》等。他的唱腔高亢洪亮，刚健峭拔，硬气透声，特别是唱快板时，一板一眼铿锵跌宕，被京都艺客们誉之为“新谭派”！谭富英的儿子谭元寿，孙子谭孝增均属文武老生；其弟子有李崇善、殷宝忠、孙岳、高宝贤等人。他们继承谭戏发扬谭派颇受赞许。谭富英于1977年病故。

杨宝森生于1909年，幼年学艺，宗谭仿余，深得其兄杨宝忠（著名琴师）的帮助，青年时期能文善武，主攻“余派”。他扮相素雅清秀，嗓音宽厚纯正，圆润古朴，韵味隽永，挥洒自如，皆能把演唱融入角色的表演情感与婉转的行腔中去，恰似佳酿入喉，劲足味纯，有“杨派”之尊。杨宝森的拿手戏有《击鼓骂曹》《杨家将》《伍子胥》《洪洋洞》等。人到中年后，虽然他的身体和嗓子欠佳，却孜孜不倦地钻研声腔气韵，故其演唱仍可见雄浑沉郁、发展了悲壮激情的喉风扣人心弦；独创了前所未有的脑后音共

鸣，感人至深。杨宝森的徒弟有汪正华、程正泰、李鸣盛、梁庆云、马长礼等人。他于1958年暴病早逝，终年仅49岁。

奚啸伯1910年生于北京。自幼酷爱京剧，11岁时拜言菊朋为师，正式从艺后又拜在李洪春门下为徒。他本身的天赋条件虽然较差，却肯于吃苦，志趣坚定，深下功夫，遂艺事日进。其老生表演吸取了诸家流派之长处，经过长期的舞台磨练，首创出了“奚派”新路。他演的《十道本》《梅龙镇》《范进中举》《白帝城》等剧目风格独具，与众不同。花甲之年还参加了现代戏的排演。于1977年因病离开了人世。

如今，新老两届京剧“四大须生”早已驾鹤西去，永别梨园。然而，从他们七位老生名家走过的艺术道路看来，无论是唱、念、做、舞等方面，皆有自己的独家创造。则不是笃守师承、亦步亦趋、墨守成规，而是继往开来、启迪后学、大胆突破，才形成了各自的表演艺术风格。诚然，就这些梨园先驱身上，我们可以学到许多精进求新的开拓精神。

责任编辑/孟彦军

