

京剧与京歌

焦芳兰

京剧，这一并不古老的戏曲剧种在经过了近两个世纪的兴盛沧桑之后，于本世纪下半叶开始衰落，这是不争的事实。不然，怎么会提出“振兴京剧”的口号？

二百年前，京剧开始萌芽，一百五十年前，京剧诞生。一个半世纪以来，京剧经历了兴起、繁荣、鼎盛、顶极、衰落五个阶段。

清代中叶，都城北京，戏班云集。除流行的昆曲外，还有被称作“京腔”的弋阳腔，但京腔并不是京剧，此时京剧还没产生。乾隆中期，京腔著名戏班有宜庆、萃庆、集庆等六大班，霍六、王三秃子、开泰、才官等十三名演员被称为“京腔十三绝”。

乾隆四十四年（公元 1779 年）著名艺人魏长生把高亢嘹亮、激越动听的秦腔带到北京，魏长生优美的唱腔、卓越的演技令北京人倾倒。

接着山西梆子班也涌进北京，一时陕腔晋梆争艳都城，昆曲弋腔夺彩京畿。

乾隆五十五年（1790 年）四大徽班应诏进京，这种节奏变化鲜明，旋律婉转悦耳的皮黄腔，深受京城人欢迎。一些优秀的徽班演员，还串演串唱各种戏曲剧目唱腔，吸取其长处，这种以西皮、二黄为主兼取别样的新剧种，到程长庚（1811—1879）走红北京时，京剧形成了。1840 年，鸦片战争爆发，程长庚由皖入京，京剧艺术诞生。

京剧第一代演员是程长庚，余三胜和张二奎，被称为“老三鼎甲”。程长庚是三庆班班主，总领四大徽班，人称“大老板”，乃京剧开山祖师爷。

这是京剧的兴起阶段，是 19 世纪初到 19 世纪中叶的事。

比程长庚稍后的谭鑫培（1846—1917），孙菊仙（1841—1931）、汪桂芬（1860—1906）称京剧的“新三鼎甲”，创造了早期的生行谭、孙、汪三大流派和一批京剧剧目；这时期出现了京剧旦角梅（巧玲）（1842—1882）、陈（德霖）（1862—1930）、余（紫云）（1855—1899）和王（瑶卿）（1881—1954）四大流派；徐小香（1831—1882）创造了小生行当；龚云甫（1862—1932）开创了老旦行；杨月楼（1848—1889）武生行独树一帜；刘赶三（1817—1894）是丑行的先师；而何桂山是净角的鼻祖。从 19 世纪中叶到 20 世纪初，是京剧艺术的繁荣时期。

20 世纪初，中华大地，京腔漫弥；京剧名戏，层出不穷；

京剧名角，横空出世；京剧流派，异彩纷呈：生行马（连良）、谭（富英）、杨（宝森）、奚（啸伯）、高（庆奎）、言（菊朋）、余（叔言）、周（信芳）八大须生八面雄风；旦角梅（兰芳）、程（砚秋）、荀（慧生）、尚（小云）四大名旦四方扬名；小生行当有姜妙香和叶盛兰，老旦是李多奎，净角是郝寿臣和金少山，丑行则是肖长华。这时期，京剧舞台群英会，京剧天空群星闪：梅派旦角传人是张君秋和杜近芳；荀派传人是赵燕侠和孙毓敏；程派传人是赵荣琛和李世济；杨派武生有高盛麟、李少春；花脸、净角袁世海、裘盛戎各领风骚……

从 20 世纪初到 20 世纪中叶稍后，这些灿若群星、光如皓月的一代名优创造了一个鼎盛的京剧时代，他们和诸多的剧作家、伴奏家（琴师、鼓师）和为数不多的戏曲作曲家创造的优秀剧目是中华民族的宝贵文化遗产。

20 世纪下半叶，中国进入了一个特殊的年代，从 1964 年的全国京剧现代戏汇演到《白毛女》、《红灯记》、《智取威虎山》、《海港》、《龙江颂》、《奇袭白虎团》、《沙家浜》和《杜鹃山》八个“样板戏”的出现，标志着中国京剧的发展达到了顶极时期。笔者之所以把这个阶段称为顶极阶段，一是此时京剧技艺术水平的高超，二是说京剧艺术发展到一个脱离京剧艺本身的规律的程度，物极必反，从那以后，京剧从顶极的高峰跌落下来，进入目前的困境，陷入茫然之中。

广大京剧工作者，在特殊的年代里，在强力的高压下，圣洁的心灵一度受到扭曲，但他们凭着艺术的良心，依然创造了八个可以写在中国当代京剧史上的艺术精品。

《打虎上山》、《穷人的孩子早当家》、《乱世佳人》、《智斗》等这些脍炙人口的唱段仍然流传在当今舞台上，必将深远地留在人们的记忆中。

正当京剧走入困境的时候，“京歌”出现了。

“京歌”是个新名词，是用京剧曲调创作的歌曲或者带有京剧味的歌曲，它的出现使当代音乐舞台面貌焕然一新，使听众耳目一新，既是歌曲创作的新尝试，也是京剧音乐创作的一种在歌坛尝试的新途径。

“京歌”的出现，使各种大型演出增光添彩，如李维康的《卜算子·咏梅》等节目，给人们留下深刻美好的印象，“京歌”的出现，并不标志京剧的振兴，京剧的真正振兴有赖于致力京剧改革的仁人志士。

注：本文写作过程中，曾参考蒋青《中国戏曲音乐》，吴国钦《中国戏曲史话》等书，特此说明，并致谢意。

（作者单位：黑龙江省歌舞剧院）

责任编辑 王庆斌