

京剧武生的历史回顾

■ 安然

历史经验既是前人历史实践的理性总结，又是今天实践的重要参照系。因此，回顾京剧武生的历史，对于今天京剧武生表演艺术的创新与发展，无疑具有重要的理性思辨意义与实践指导价值。笔者结合个人多年来京剧武生表演艺术实践中对京剧武生的历史思考，将所思所想整理成文，以与武生同行切磋共勉。

A、京剧武生初创时期

早在京剧形成初期，武生就已随着京剧的形成而形成。清朝咸（咸丰）光（光绪）的“京昆十三绝”中的杨月楼，为“三庆班”的挑梁武生演员，并继程长庚后任班主。而“三庆班”又住到进京的“四大徽班”之首。杨月楼病故后，“三庆班”亦即解散。杨月楼拜张二奎为师，演老生，兼演武生。除在北京演出外，还到上海演出，颇享盛名。有“一般京调非偏爱，只为贪看杨月楼”之誉。他擅演猴戏“安天会”，故有“杨猴子”之称，并擅演长靠武生戏《长坂坡》等。他开了“武戏之唱”之先河，对其子杨小楼的影响很大。

与杨月楼同时期的京剧武生，还有俞菊笙，外号“俞毛包”，先学武旦，后改武生。长期在“春台班”演戏，“春台班”也是“四大徽班”之一。擅演剧目有《挑滑车》、《铁笼山》、《艳阳楼》等，创造出清新不凡的“俞派”。因他使用的大枪、大刀较一般为大，加之他本人身高力大，所以以大气著称。弟子有杨小楼、尚和玉、其子俞振庭等。

同时期的京剧武生演员还有杨隆寿，搭“四喜班”（亦系“四大徽班”之一），晚年又转入“三庆班”。擅演《英雄义》、《四杰村》等戏。并有文化，能写剧本，代表作有《陈塘关》、《双心斗》、《三侠五义》等。还办过小荣椿科班、小天仙科班，培养出杨小楼、程继仙等京剧名家。

这一时期还有黄月山，幼学河北梆子；后改京剧武生，与俞菊笙齐名，世称“黄派”，传人有李吉瑞、马德成等人。黄不仅擅演武生戏《剑峰山》、《铜网阵》等，还擅小生戏《岳家庄》、《黄鹤楼》。

还有李春来，幼入“春台班”，演武生。他武功精纯、动作敏捷，尤长于短打戏，擅演剧目有《白水滩》、《狮子楼》等。曾在《花蝴蝶》一剧中穿厚底靴表演“翻栏杆”绝技，广获盛赞。他也创造出“李派”，传人有盖叫天等人。

B、京剧武生鼎盛时期

经过漫长的形成阶段，京剧武生表演艺术渐臻成熟，达到了鼎盛时期。这一时期从19世纪30年代至20世纪60年代。其中的扛鼎人物有下列几位：

一位是杨小楼，系杨月楼之子，幼承家学，后又从杨隆寿学艺，并拜俞菊笙为师。他博采众长，融会贯通，自创“杨派”，把京剧武生表演艺术推向一个高峰。他唱、做、念、打俱佳，使“文戏武唱”定型化、规范化。唱腔朴直爽朗，念白节奏分明，武技动作灵活。长靠戏、短打戏、猴戏、箭衣戏，无所不能，无所不精。他曾与王瑶卿合演《长坂坡》，与梅兰芳合演《霸王别姬》，配合默契，珠联璧合。

另一位是俞振庭，为俞菊笙之子，常演剧目有《金钱豹》等。有其父之勇猛，而无其父之神髓。

还有马德成，“黄派”传人，以唱念长见，尤重唱功，嗓音高亢嘹亮，清越不俗；念的慷慨淋漓，形神兼备。擅演剧目有《剑峰山》、《独木关》、《落马湖》等。与名净侯喜瑞合演《连环套》尤为精湛。

这一时期“重量级”人物马盖。叫天（张英杰），长期在上海演出，宗“李派”，以短打戏为主。注重造型美，讲究人物神情气质，武戏文唱，形成独特的“盖派”，并有“江南活武松”的美称。擅演剧目有《武松打虎》、《十字坡》、《快活林》、《狮子楼》、《三岔口》、《一箭仇》。有《盖叫天舞台艺术》、《武松》等电影戏曲片，并著有《粉墨春秋》一书。

另一位“重量级”人物是尚和玉，得俞菊笙亲传。他武功磁实，动作强悍，注重工架气度，稳中求狠。擅演剧目有《收关胜》、《挑滑车》、《铁笼山》等。有“大刀和玉”之称。深得杨小楼敬佩，曾言：“今日俞派武生，老尚不弱于我也！”

C、京剧武生发展时期

中华人民共和国成立后至今，京剧武生在继承前人艺术成就的基础上，得到长足的发展，可谓群星璀璨，人才辈出。其中佼佼者有厉慧良、王金璐、张世麟、尚长春、高盛麟、高亚樵、曹云龙、李小春、李鑫亭以及新秀张少麟、赵勇伟等等。

责任编辑 王庆斌