

京剧老生评点

□张晓光

在京剧艺术中老生是最早形成的行当，也是京剧最早“挂头块牌”(担纲主演)的行当。所以，京剧的流派艺术，作为京剧艺术成熟的重要标志之一，也最早在老生行当中形成与确立的。京剧最早的老生“老三鼎甲”余三胜、张二奎、程长庚和“新三鼎甲”谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙，这双组“三鼎甲”，已开始创造出京剧老生流派艺术的雏形。如“老三鼎甲”的余、张、程三人，就各自具有不同的艺术风格，分别被誉为“汉派”、“京派(也叫‘奎派’)”、“徽派”；“新三鼎甲”也各有不同的艺术风格，同样被誉为“谭派”、“汪派”、“孙派”。

京剧老生流派艺术的成熟期与辉煌期，是后来的“前四大须生”、“后四大须生”、“南麒北马关外唐”，下面分别论述之。

一

须生是老生的别称，因戴髯口(胡须)而得名。京剧的“前四大须生”系指余叔岸、言菊朋、高庆奎、马连良四位，也是四大流派，即“余派”、“言派”、“高派”、“马派”。

余叔岸(1890-1943)，原名第祺，祖籍湖北罗田，生于北京，艺名“小小余三胜”，系余三胜之孙、余紫云(京剧花旦)之子。

余叔岸的嗓音圆润醇厚，创造出精巧细腻、刚劲委婉、朴实上见华丽、淡雅中见浓艳的“余派”艺术。擅演的剧目有《空城计》、《战太平》、《搜孤救孤》、《桑园寄子》、《击鼓骂曹》、《李陵碑》等。余派传人有杨宝忠、杨宝森、谭富英、王少楼、孟小冬、李少春、耿其昌、王佩瑜等。

言菊朋(1890-1942)，原名锡其，蒙古族，生于北京。其父为清末举人。言菊朋幼年入陆军学校读书，曾在清末理藩院和民初的蒙藏院任职。业余酷爱京剧，成为票友，1923年，正式“下海”。在长期的艺术实践中，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、轻巧中见坚实、朴拙中现华丽的“言派”艺术。言菊朋的代表剧目有《卧龙吊孝》、《让徐州》等，传人有张少楼、言兴明等，私淑弟子有李家载、李适可、毕英琦、刘魁宗等。

高庆奎(1890-1942)，原名镇山。原籍山西榆次，生于北京。系清末丑角高四保之子。幼习京剧，专工老生，初宗法“谭(鑫培)派”，后根据自身嗓音高宽脆亮的特点，吸收老生孙菊仙、刘鸿声演唱的优长，并吸收老旦裴云甫、铜锤花脸裘桂仙的某些演唱特色，创造出高亮甜脆、京字京音、满弓满调、长腔拖板、长于抒情、高亢激越、圆润秀丽的“高派”艺术。高庆奎的代表剧目有《道遥津》、《脂粉计》、《空城计》等。“高派”传

人有白家麟、王斌芬、李盛藻、李和曾、李宗义、辛宝达等人。

马连良(1901-1966)，字温如。北京人，回族。8岁入喜连成科班学戏，先学武生，后改老生。9岁即登台。他广收博采，融会贯通，勇于革新，善于创造，形成了清亮柔润、响而不焦、柔而不绵、爽朗明澈、顿挫有致、自然流畅的“马派”艺术。马连良的代表剧目有《甘露寺》、《群英会》、《四进士》、《清风亭》等。“马派”传人有马长礼、张学津、冯志孝、安云武、杜镇杰等。

马连良是京剧老生重量级人物，他位列“前四大须生”之末、“后四大须生”之首，并且是“南麒北马关外唐”的三大人物之一，可谓是承前启后的“大满贯”人物。

二

“后四大须生”系指马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯，也形成四大流派，即“马派”、“谭派”(新“谭派”)、“杨派”、“奚派”。马连良的马派已论及，故从略。

谭富英(1906-1977)，名豫升。祖籍湖北江夏，生于北京。系谭鑫培之孙、谭小培之子。他创造出清亮甜脆、不事雕琢、用气充实、一气呵成、情绪饱满、痛快淋漓的新“谭派”。其代表剧目有《战太平》、《定军山》等。传人有谭元寿、谭效增、谭正岩等。

杨宝森(1910-1958)，字钟秀，祖籍安徽，生于北京。花旦杨菊仙之孙、杨小朵之侄。他创造出深沉浑厚、慷慨激昂、“拔高”唱法、真假声结合的“杨派”艺术。其代表剧目有《文昭关》、《清官册》等。传人有杨乃朋、杨小朋等。

奚啸伯(1910-1977)，北京人，满族。出身票友，后“下海”，创造出讲究口劲、工整大方、新颖别致、细腻委婉的“奚派”艺术。代表剧目有《十道本》、《苏武牧羊》等。传人有欧阳中石、张建国。

南麒指麒麟童周信芳(1895-1975)，字士楚，原籍浙江慈溪，生于江苏清江浦。7岁登台，取艺名“七龄童”，后改为“麒麟童”。他创造出真实深刻、和谐完美的“麒派”艺术。代表剧目有《徐策跑城》、《萧何月下追韩信》等。传人有高百岁、陈鹤峰、萧润增、逯兴才、陈少云等。

唐韵笙(1902-1971)，福建人。他创造出新颖别致、精美动人、文武兼备、技术性强的“唐派”艺术。代表剧目有《刀劈三关》、《古城会》等关公戏。惜无传人。

由此可见，艺术形成流派，流派造就艺术；流派推举名家，名家领导流派。

责任编辑 李红梅