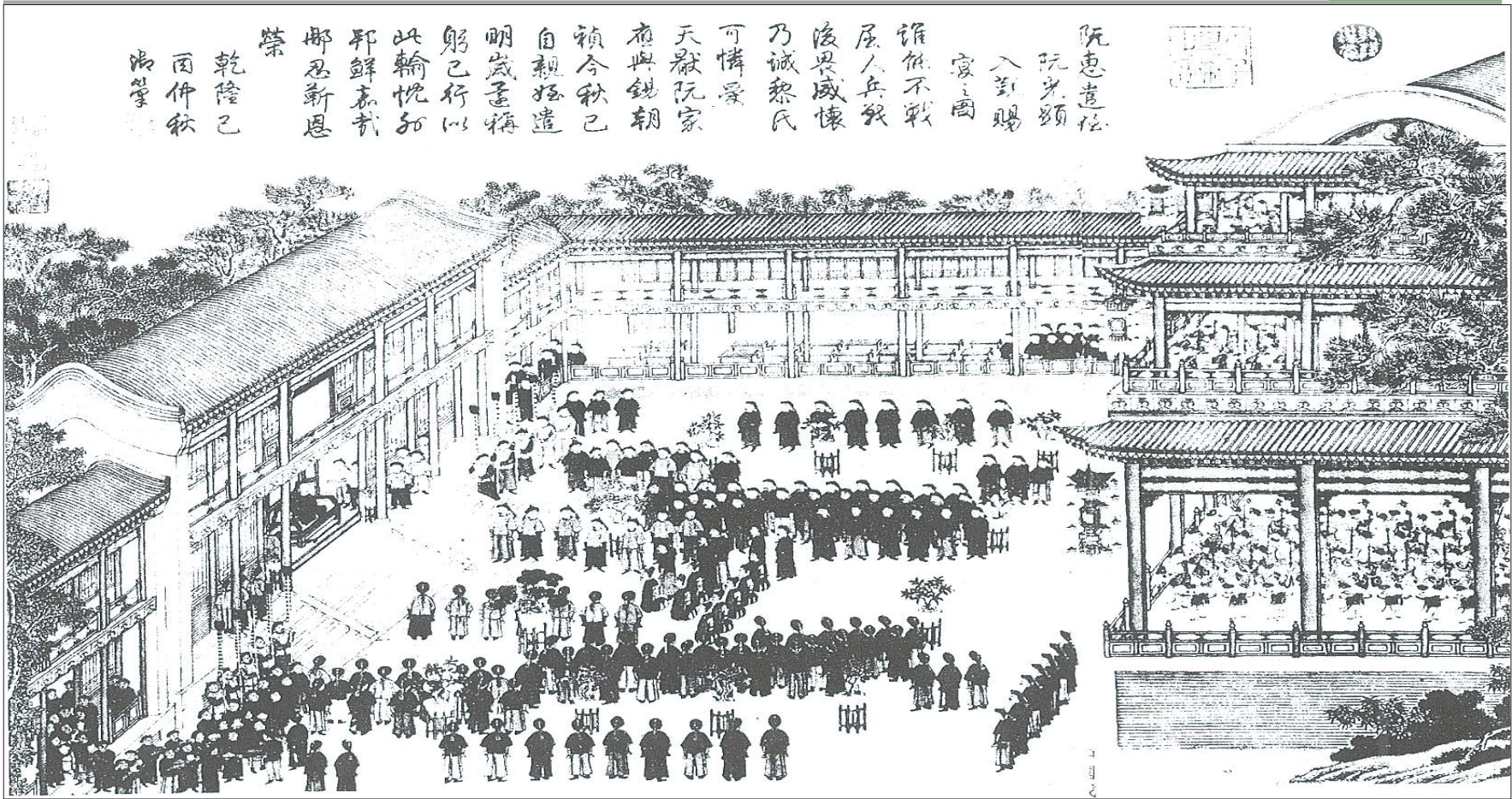

清乾隆观戏图

京剧表演艺术家白玉昆先生之女、济南北洋大戏院经理白晶琦与《二百年梨园传灯》丛书主编苏海坡在办公室合影

程砚秋、尚小云、梅兰芳和荀慧生合影

弘历八旬万寿庆典手卷局部西四牌楼

北京精忠庙清代壁画戏台

纪实二百年梨园 勾勒戏曲名伶群像

1790年，正是清代乾隆五十五年，适逢第7任皇帝爱新觉罗·弘历“八十万寿”。秋天，以高朗亭为台柱的徽戏三庆班，自扬州出发，赶往京城，拉开徽班进京的序幕；随后，四喜、和春、春台诸多徽州伶人戏班相继落脚北京地界——史称四大徽班进京，成为京剧发轫的标志；经过最后的花雅之争，至道光二十年后，京剧融会弋阳腔、汉调、秦腔、昆曲，正式形成；再历清末与民国的乱世繁华，终于拥有今日国粹的显赫地位，屈指一算，已然过去222年。

二百年梨园传灯(60辑)——《拜师记》《师徒缘》《初登台》《同登台》《对台戏》《走堂会》《梨花新》《一步劫》《双影记》《名票记》《学戏记》《观戏记》《反串记》《坐科记》——萃取丰富的戏曲文献，选取台上、台下，戏里、戏外，人生、艺术多重视角，以富有传奇色彩的纪实故事，图文并茂地展示京剧形成与发展的各历史时期著名伶人拜师学艺的往事、演出与创新的艺术历程，走江湖的光荣与屈辱，兼涉及昆曲、评剧、越剧、豫剧、黄梅戏、沪剧诸多地方戏曲，塑造的正是二百年中国戏曲名伶的群像。

徽班进京之前，著名秦腔艺人魏长生(1744—1802，字婉卿，四川金堂县人，秦腔旦角演员)被誉为“野狐教主”，“花部”泰斗，堪称京剧孕育时期一代名伶。戏曲理论家焦循赋诗赞之：“娇歌一曲令人醉，纵有金钱不轻至。”1774年(乾隆三十九年)，魏长生挟秦云蜀棧之雄风，率秦腔戏班一人京师，便以独创的秦腔，俊美的扮相，甜润的嗓音，细腻做工轰动菊坛。小铁笛道人《日下看花记》云：“见其《滚楼》，举国若狂。”其时礼亲王昭木连所著《啸亭杂录》(郑八)则说：“凡王公贵位，以至词垣粉署，无不倾掷缠头数千百，一时不得识交魏三者，无以为人。”此时，正是京剧的孕育期，徽秦合流，“魏旋风”劲吹天下梨园，再次引发花雅之争，不单教雅部昆腔日趋没落，也令花部京腔黯然失色。魏长生作为“花部”的优秀代表，被近代日本著名戏曲史家青木正儿在《中国近世戏曲史》中称为“旦色界辟一新纪元的天才，得写实之妙者”，对京剧艺术的形成起到了催化作用。

徽汉合流之期，“湖广名优”，汉剧名家米应先(1780—1832，字石泉，湖北崇阳人)约于1812年(嘉庆十七年)至京师，搭春台班，演汉调老生，唱做俱佳，尤以关羽戏著称，声誉鹊起。期间，三庆班主程长庚的红净戏，皆由米应先所授。此后，程长庚被誉为京剧鼻祖，米应先功不可没。

1821年(道光元年)，著名汉剧老生李六、王洪贵、余三胜以及小生龙德

云等纷纷入京，搭班春台、和春。李六以《醉写吓蛮书》《扫雪》享名；王洪贵以《让成都》《击鼓骂曹》获誉；龙德云常演《辕门射戟》《黄鹤楼》，以小生见长；余三胜嗓音醇厚，唱腔优美，文武兼备，擅演《定军山》《四郎探母》《当铜卖马》《碰碑》，以老生著称——这便是多年之后余叔岩在天津下天仙戏院初登台冠以“小小余三胜”的缘故。

汉剧名伶搭入徽班，促使湖北西皮与安徽二簧再次融合，丰富了徽戏的声腔曲调，表演技能甚至演出剧目，唱法、念白更具北京语音特色，为京剧的诞生奠定了基础。

京剧正式形成是道光二十一年(1840年)至咸丰十年(1860年)之间的事儿，京剧第一代演员闪亮登场。

道光年间，执菊坛牛耳的是程长庚。程长庚腹笥渊博，能戏300余出，“融昆弋声腔于皮黄中，匠心独运，遂成大观”(《燕兰菊影录》，与四喜班的张二奎、春台班的余三胜并称为“老生三杰”、“老生三鼎甲”。其演唱与表演风格各具特色，在创造京剧的西皮、二簧腔调和京剧戏曲形式以及念白上做出了卓越贡献。不过，程长庚作为当时“三庆班”的班主，“四大徽班”的总管，又是精忠庙庙首，还独一无二受过咸丰(文宗)皇帝恩赐的“五品顶戴”，出类拔萃，被誉为“徽班领袖”、“京剧鼻祖”、“京剧之父”，对后世京剧影响巨大。

辰穆公著《伶史》称程之品德“虽古时贤宰相，比之亦不及矣！”而其培养“老生后三杰”谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙，教陈德霖、钱金福、杨月楼、卢胜奎、殷德瑞，堪称桃李满天下。第一代京剧演员尚有老生薛印轩、张汝林、王九龄，小生龙德云、徐小香，旦角胡喜禄、罗巧福、梅巧玲，丑角杨鸣玉、刘赶三，老旦郝兰田、谭志道，净角朱大麻子、任花脸等。他们为丰富各个行当之声腔、身段、表演艺术均有独特创造。后任“四喜班”班主的梅巧玲，突破青衣、花旦之旧规，独辟蹊径，为旦角艺术别开生面，更有传世杰作——20世纪京剧大师梅兰芳先生。

清末至民国初年(1883年至1918年)京剧步入成熟期。光绪年间，谭鑫培广征博采，融昆曲、梆子、大鼓与京剧青衣、花脸、老旦诸行艺术于一身，文武昆乱不挡，艺术造诣远超时人，人称“伶界大王”，地位宛如当年程长庚，一时梨园“无腔不学谭”。

跟谭鑫培并列“老生后三杰”的是汪桂芬、孙菊仙。汪桂芬，艺宗程长庚，演唱雄劲沉郁，悲壮激昂，腔调朴实无华，有“虎啸龙吟”、“长庚再世”之誉。孙菊仙，17岁中武秀才，参与镇压太平

军；36岁后投师程长庚，异军突起——行腔转折，宽处如黄钟大吕，鸢飞戾天，细处如书法巨匠笔断意连，余音袅袅，深受慈禧太后赏识，赏“内廷供奉”，赐四品顶戴，颇为传奇。

“老生后三杰”之外，生行许荫棠、贾洪林、俞菊笙、杨隆寿，净行何佳山、黄润甫、金秀山、裘桂仙、刘永春，小生王楞仙、德珩如、陆华云，旦行陈德霖、田桂凤、王瑶卿、朱文英，丑行王长林、罗百岁、萧长华、郭春山，皆一世名伶，令人敬仰。

上世纪二三十年代，京剧步入鼎盛期，流派纷呈，著名伶人大量涌现，至五十年代昌盛不衰。1927年，北京《顺天时报》举办旦角名伶评选，梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生分别以端庄典雅、俏丽刚健、深沉委婉、娇昵袅娜的表演风格荣获“四大名旦”，开创京剧舞台以旦为主的格局，是京剧鼎盛的重要标志。“四大名旦”之外尚有前后“四大须生”余叔岩、高庆奎、言菊朋、马连良、谭富英、奚啸伯、杨宝森——马连良贯穿前后，武生杨小楼，承继俞菊笙、杨月楼，将武生表演艺术发展到新高度，被誉为“国剧宗师”、“武生泰斗”。时慧宝、王凤卿、贯大元等也是同期生行的优秀演员。30年代末期，女须生孟小冬人称“京剧女皇”，颇有乃师余叔岩的艺术风范。1936年秋，京剧童伶评选，李世芳当选“童伶主席”；王金璐当选生部冠军，叶世长为亚军；毛世来当选旦角冠军，宋德珠为亚军；裘世戎当选净角冠军，赵德钰为亚军；詹世甫当选丑角冠军，殷金振为亚军。

不久，李世芳、张君秋、毛世来、宋德珠又被评为“四小名旦”。此外，前辈，晚生名家辈出，交相辉映：生行的王凤卿、时慧宝、王又宸、李洪春、谭小培、李万春、李少春、高盛麟、姜妙香、叶盛兰、金仲仁、茹富兰、程继先，旦角之筱翠花、龚云甫、李多奎、阎岚秋、徐碧云、朱琴心、赵桐珊、雪艳琴、新艳秋、章遏云、金少梅、碧云霞、琴雪芳、王玉蓉、言慧珠、童芷苓、梁小鸾、吴素秋、赵燕侠、杜近芳，净行之金少山、侯喜瑞、郝寿臣、裘盛戎，丑行之叶盛章、慈瑞泉、马富禄、张春华，人才济济，是京剧鼎盛的又一标志。

不久前，笔者在纪念人民艺术家叶盛章诞辰100周年暨2012年“高雅艺术进校园”中戏专场，犹见张春华先生巨富艺术感染力的演说——浑身颤抖的激情像清末民初书法家李梅庵诘屈颤掣的书法一样美。

跟京剧孕育、形成、成熟、鼎盛时期诸多名伶同步，昆曲、越剧、黄梅戏诸多剧种亦名伶辈出，熠熠生辉，纳入“二百年红伶传奇”丛书者亦足启迪后人。