

京剧奠基人高朗亭

童祝灵 邵鸿泰

京剧溯源已有二百年历史，京剧大师梅兰芳闻名于世，而奠基人高朗亭，知道的人却为数不多。高朗亭，江苏宝应县人，生于一七七四年，卒于一八二七年（道光七年）。家住宝应县城镇北门外安徽会馆附近（原安徽会馆设

在北门外福元庵内）。宝应安徽会馆是徽班艺人来宝临时栖身之所，也是徽戏演出场所。每年正月初，路经宝应的安徽粮船船民和寄居宝应的安徽人总要在此聚会、看戏。高朗亭从小受环境影响，对徽剧产生了兴趣。当时，扬州“三庆班”班主发现高朗亭具有良好的戏剧素质和天赋，便收他为艺徒。从此，他在梨园界师长的教练下步入舞台生涯，由于他聪颖过人，十多岁就唱红了。常随戏班辗转大江南北登台演出，经过刻苦的磨练，十七岁就以色艺双绝成名，有“三

庆班台柱”之称。

高朗亭廿二岁时，技艺更趋成熟。《消寒新咏》卷四，问津渔者对高朗亭评述道：“一举一动，酷肖夫人。善南北曲，兼工小调。依腔合拍，所谓入烟花之队，过客魂销；喷脂粉之香，游人心醉矣。”这说明高朗亭已有了很深的艺术修养。他精于昆曲，又善于演唱地方流行民歌。还以二簧为能，由于兼收并蓄，高氏在徽剧唱腔方面独具特色。问津渔者特赋诗以赠高朗亭：

佳人如玉命如云，纤小腰肢束绣裙。
试以太真新出浴，至今肥美有清芳。
就中老大抱琵琶，犹学娇声唱晚霞。
占尽秦淮三月水，总教人不薄烟花。

高朗亭卅岁时，技艺已攀上巅峰。《日下看花记》卷四中叙述：“月官，姓高，字朗亭，年卅岁，本籍宝应，现在‘三庆部’掌班，‘二簧’之耆宿也。体干丰厚，颜色老苍，一上氍毹，宛然巾帼，无分毫矫强，不必征歌，一颦一笑，一起一坐，描摹雌软神情，几乎化境。即凝思不语，或诟淬哗然，在在耸人观听，忘乎其为假妇人。岂属天生，未始不

由体贴精微而至。后学循声应节，按部就班，何从觅此绝技！《燕兰小谱》闻婉卿（魏长生）为一世之雌，此语兼可持赠朗亭。”

高朗亭四十岁以后便很少登场，偶尔为之，仍别有意趣。《清代燕都梨园史料续编·众秀园》中有一段记载：“高月官，字朗亭，在三庆部，朗亭为徽班耆宿，脍炙梨园。近已年逾四十，故演剧时绝少，然偶尔登场，其丰颐皤腹，语言体态酷肖半老家婆，真觉耳目一新，脾顿豁殿之所见，戏之有别趣，亦犹诗之有别裁，文之有别情云尔。”

高朗亭从一名普通艺人成为戏曲表演艺术家、戏曲改革创新家，戏剧界的组织者、领导者，被称为“北京皖优鼻祖”（《戏曲艺术》一九八六年第一期，洪非《漫谈徽戏的兴衰》），与他当初被征调进京献艺有密切的关系。京师乃人文荟萃之地，它集聚了各地艺术精髓，剧种繁多，名伶辈出，争芳斗艳。这理想的梨园盛地为高朗亭和“三庆班”提供了丰富的艺术营养。

“三庆班”得以进京，机遇也是一个重要因素。从四川入都的秦腔演员魏长生的表演有

伤风化，被清廷禁演，地方戏一时不得入京，因而京城的地方戏，一度处于低潮。如果不是乾隆八旬大庆和权威人士保荐，三庆班亦休想踏入京都大门。

一七九〇年乾隆八十寿诞，他早已有旨意，着选各地上等戏班进京为他祝寿助兴。当时全国著名的腔戏就有十多种，而高朗亭所掌班的“三庆徽班”则是其中的佼佼者。于是浙江盐务受闽浙总督伍拉阿之命，征调“三庆班”入京，为万寿盛典演出。由于他色技双绝，表演非常成功，一举轰动了京师戏坛，打破了地方戏不得入京的僵局。因节目内容正派，世称“高氏是戏曲史上扭转颓风的名伶。”

从此，高朗亭的“三庆班”便在北京各戏园演起戏来。“三庆班”不仅继续保持扬州时期的诸腔并奏的传统和剧目内容多样化的特点，并且博采众长，把北京以京、秦二腔并奏的所有优秀剧目去粗取精地学了过来，吸取了当时的京腔，川、陕梆子，昆曲，罗罗腔等剧种的长处，尤其是经过同各剧种的合班演出，高朗亭的表演艺术得到了进一步升华。初步形成了唱、念、做、打综合性的新剧种，更受北

京观众的欢迎。“三庆班”不仅在北京扎下了根，而且阵容日益壮大，群英荟萃，他们以崭新的面目活跃在京都戏曲舞台上，为京剧的形成奠定了基础。

“三庆班”的名声越来越大，在扬州的四喜、春台、和春这三个徽班听说高朗亭在北京打响了，也便相继来京。四大徽班在北京聚会的时候，北京的著名戏园象广德楼、广和楼、三庆园、庆乐园，已经是演剧“必徽班为主”了。徽班在京的阵势更加庞大，而高朗亭的“三庆班”始终居于领导地位，誉为“京都第一”，号称“徽班鼻祖”。“三庆班”进京以后的巨大变化，给北京梨园界增添了新的风采，中国戏曲出现了一个新的局面。高朗亭这时候也成了梨园界的领袖人物，并受清廷内务府的加委，为北京戏曲艺人行会组织——精忠庙会会首。负责解决伶界发生的纠纷、重大事件，领头筹建梨园界的公益事业。

高朗亭既是色技双绝的艺术大师，又是出色的组织者、领导者。他为班子还培养了不少著名的旦角，如陈喜官、邱玉官、苏小三、双凤官、沈霞官、沈翠林等。高朗亭的拿手好戏

是《傻子成亲》，全班上演的名节目有《杀奸》、《翠屏山》、《杀嫂》、《义侠记》、《李桂枝查监》、《郭华卖胭脂》、《打饼》等，“三庆班”的节目所以能博得好评，除上述原因外，还因为他们善于把剧情推向高潮，紧扣观众的心弦。

“三庆班”对戏剧的改革和创新，是徽剧发展成为京剧的重要关键。四大徽班的进京促进了京剧的孕育和诞生。高朗亭是当之无愧的京剧创始人之一，对中国戏剧发展的影响极为深远。梅兰芳先生对此感受最深，他说，京剧能够发展到今天的地位，与四大徽班创业者，京剧的奠基人（高朗亭、程长庚等）的长期努力、不断探索和创新是分不开的。高朗亭在我国戏曲史上留下了光辉灿烂的一页。

高朗亭率先领班 晋京的前前后后

邵鸿泰 傅雨兴

高朗亭，又名月官，江苏宝应县人。生于一七七四年，卒于一八二七年（道光七年），享年五十三岁。

幼年的高朗亭，嗓音甜润，擅唱地方民歌。当时设在宝应北门外福元庵内的“安徽会馆”与高家临近，每年正月初五，宝应人、安徽籍市民与安徽进京的粮船船民都在此聚会，演戏联欢，每演就是三到五天。高朗亭爱戏入迷，逢戏必看，如痴如醉，与孩童嬉戏时，他便摹仿戏中言语动作，有声有色，确似真的一般。被“三庆班”班主偶然发现，视为奇才，便收为艺徒。从此他便随戏班走南闯北，开始了他的戏剧生涯。由于高朗亭艺术上的天赋，聪明好学，十七岁时，他已在扬州三庆班领銜主演，同年被闽浙总督伍拉阿选调进京为乾隆

皇帝祝寿献艺，一举轰动京都，震撼剧坛，为我国京剧的形成奠定了坚实的基础。

一、进京的背景

三庆班由扬州进京前后，正是我国历史上戏剧昌盛的时期。在百家戏班激烈竞争之中，高朗亭领衔的三庆班被选调进京，实非等闲。

乾隆年间的扬州，是两淮的盐业、经济中心，又是文化中心。历史悠久的文化名城，吸引了全国各地的文人学士，戏曲也不例外。聚集在扬州的盐商，出于他们的政治、经济的需要，办起了各种戏班，乾隆南巡时期为最盛。据嘉庆《重修扬州府志》记载“……官家公事张筵陈列方丈，山海珍错之味罗致远方，伶优杂剧歌舞吹弹各献伎于堂庑之下……若士庶寻常聚会，亦必征歌演剧，卜夜烧灯。”为迎接乾隆南巡，各戏班加紧编排节目，有的则用重金聘请名角参加演出。四川魏长生“投江鹤亭，演戏一出，赠以千金。”形成了各剧争奇斗艳的繁荣局面。《扬州画舫录》记载：“两淮盐务，例蓄花、雅两部，以备大战”乾隆南巡途经扬州时，扬州运河两岸搭起了三十多处戏

台，延绵数十里，圣驾所经之处，笙歌燕舞，管弦之声不绝于耳，使得龙颜大喜，赞誉不绝。

乾隆为庆祝自己的八十寿辰，早有旨意，要选调精湛戏班进京献艺。“1777年授谕巡盐御史伊龄阿去扬州设局修改曲剧，历经四年事竣，总校为黄文暘、李经。黄文暘著有《曲海》二十卷，改录元金以来杂剧本，列其目而系以说”。此后又授谕闽浙总督伍拉阿选调上等戏班。皇上的旨意无疑形成了各戏班竞争的动力。为了演好剧目争取进京，各班主都不惜化费重金，盐商黄藻泰家庭本班，单戏箱就值二、三十万两。老徐班全体《琵琶记》“请郎花烛”则用红全堂，“风木余恨”则用白全堂，备极其盛。“小张班十二月花神衣，价至万金。百福班一出《北钱》十一条通天犀玉带。小洪班灯戏，点三层牌楼，二十四灯，戏箱各极其盛。……闽浙总督伍拉阿身负重任，选谁进京慎之又慎，他亲自看了各戏班的演出，听取各方的意见，最后选中了三庆班。在各剧班互相竞争中，三庆班一举中选无疑说明，高朗亭的表演在南方各戏班中，艺技超群，出类拔萃。

二、进京演出的盛况

乾隆年间，北京城里已经十分繁华了。到了五十五年皇上八十寿辰之际，京都更是热闹非凡。暹罗、缅甸、朝鲜等国派使节来觐见祝贺。长安街上张灯结彩，昼夜通明。各地进贡物资源源不断由通州运河码头运往皇宫，选调的上等戏班也由此进入皇城。

庆寿序幕拉开之后，京城里举行了盛大的戏剧演出活动。《檐曝杂记》提到乾隆十六年（1751年）皇太后60寿辰庆祝的盛况说“自西华门至西直门外高粱桥……每数十步间一戏台，南腔北调，备四方之乐，侏童妙伎，歌扇舞衫，后部未歇，前部已迎，左顾方惊，右顾复眩。”又说：皇上八十万寿（乾隆五十五年），闻京师巨典繁盛，不减辛未（乾隆十六年）。可见，在庆寿活动中，京都已选调了全国各地几十家上等戏班集中献艺，每数十步一戏台，演出之盛大，竞争之激烈是可以想象的，而三庆班以其演技及诸腔共奏、剧目多样等长处很快占了优势，压倒其他。

高朗亭的精湛表演在京都舞台上给人以耳目一新之感，许多文人学士为之倾倒、为之赞

叹，有的吟诗作对大加称颂，不久便轰动京都剧坛。《日下看花记》有一段叙说：“月官，姓高，字朗亭……体干丰厚，颜色老苍，一上氍毹，宛然巾帼，无分毫矫强，不必征歌，一颦一笑，一起一坐，描摹雌软神情，几乎化境。即凝思不语，或诟谇哗然，在在耸人观听，忘乎其为假妇人。岂属天生，未始不由体贴精微而致。后学循声应节，按部就班，何从觅此绝技！《燕兰小谱》目婉卿（魏长生）为一世之雌，此语可兼赠朗亭”。

嘉庆十五年成书之《听春新咏》“别部”说，三庆徽部吴莲官“得魏婉卿之风流，具高朗亭之神韵”。

问津渔者有诗赠高朗亭曰：

佳人如玉命如云，纤小腰肢束绣裙。

试以太真新出浴，至今肥美有清芬。

就中老大抱琵琶，犹学娇声唱晚霞。

占尽秦淮三月水，总教人不薄烟花。

由于三庆班别开生面的演出，秦腔、昆曲等各班受到很大冲击，许多演员为了谋生计，不得不脱离秦班、昆曲班，而投入到徽班里来。这样三庆班便在京城戏坛上逐渐占

据了主导地位，到了接应不暇的程度。两、三年后传信至四喜、和春、春台，他们才先后入京。四大徽班进京，徽剧在京一直连演了近百年，直到道光年间(1850)徽班在这里还占压倒优势。

“戏庄演戏必徽班，梨园之大者，如广德楼、广和楼、三庆园、庆乐园，亦必以徽班为主。

三、对京剧的影响

四大徽班进京并统治京城剧坛一百年之久，这为我国京剧的形式奠定了坚实的基础，而高朗亭又是徽剧变为京剧全过程中的关键人物。京都戏曲界称高氏为“北京皖优鼻祖”。因而高朗亭对我国京剧形成的贡献确是不应低估的。

首先三庆班在演唱上能够博采众长，不固步自封，而是勇于吸入别人所长并能融秦腔、昆曲、梆子等各腔于一体来提高自己的演唱艺术，赢得广大群众的喜爱。“融昆弋声容于皮簧中”，并“于湖广调中，精求所以调声运气之法”，“二簧戏无论表演也好，歌唱也好，节奏鲜明，这就比较容易提起观众的精神”。大量资料表明，三庆班的演唱是具有明显独到之处的，而高朗亭在演唱方面的修养比其他又更

胜一筹。《消寒新咏》中有这样的一段话：

“高月官，或云三庆徽掌班者。在同行中齿稍长，而一举一动，酷肖妇人。第丰厚有余而轻柔不足也。华服艳妆，见之者无红颜女子之怜，有青蚨主母之号。善南北曲、兼工小调。常与双凤、霞龄等扮勾栏院妆，青楼无出其上者”。这段论述的可贵之处在于明确指出了高朗亭在艺术方面的修养，善于融南北曲于一体，并能把民间歌谣揉和到戏曲中去，这就是说明高氏在丰富徽戏的曲调中作出的贡献是很大的。

高氏的另一个特色是戏路宽，能够在舞台上塑造不同性格，不同身份的妇女形象，他最有影响的节目是《傻子成亲》，同时也有《杀嫂》、《郭华卖胭脂》、《审奸》、《翠屏山》等等。他在《寄生草》、《剪靛花》二剧中，表演维妙维肖，使人看得如醉如痴。《消寒新咏》有这样的记载“……依腔合拍，所谓入烟花之队，过客魂消；喷脂粉之香，游人心醉矣”。

再一个特点就是全班人材济济，阵容强大，红花绿叶，相映生辉。每演一戏，都在京

城引起轰动。“当演戏时，肩摩膝促，笑语沸腾，革鼓金铙，雷轰谷应，绝无稚人幽默……这样使三庆徽部在京城逐渐赢得了“京都第一”的地位。

高朗亭进京演出以后，他的影响愈来愈大，并享有很高的声誉。二十一岁时他就任三庆班的掌班，三十八岁被清宫廷内务府委任为全国戏剧界联合机构“精忠会”会首。在任期间，他不仅致力于戏曲事业，还领头筹办梨园界的公益事业，在北京崇文门外四眼井建造了“安庆义园”，以安葬在京去世的外乡艺人。

光绪、宣统年间，北京的皮簧班（即徽班）接踵去上海演出，因曲调、表演风格与本地的徽班有很大差异，为了区别，上海人就把从北京来的徽班叫“京戏”，京戏由此得名，后又流传至北京。

京剧，这座艺术的殿堂建筑在徽戏的基础上，这已是一个众所公认的事实了。周信芳的拿手戏《扫松》、《清风亭》、《徐策跑城》师承徽派，来自徽班，唱的徽调。京剧表演艺术家杨月楼也是北方徽戏的代表人物，他根在徽戏故乡，来自徽班，继承了徽戏的艺术传统。

京剧大师梅兰芳说：“京剧能发展今天的地位，由于四大徽班创业的几位领导人不断的艰苦奋斗与互助，奠定百年基础的功绩，是不可磨灭的。”这个功绩要首先归功于皖优鼻祖高朗亭。

高朗亭对戏剧事业的贡献早已载入史册，永世称颂！

前人笔下的高朗亭

高朗亭是我国清代一位戏曲艺术大师、京剧的奠基人，他为中国戏曲，尤其是地方戏开辟了新纪元。是他对京剧的形成作出了无可估量的历史贡献，因而得到高度评价。这组评论资料的节录，大部份选自他同时代人的著作和资料丛刊。

清：李斗《扬州画舫录》卷五：高朗亭入京师，以安庆花部，合京、秦两腔，名其班

曰“三庆”，而曩之宜庆、萃庆、集庆逐湮没不彰。

《批本随园诗话》云：“迨至（乾隆）五十五年，举行万寿，浙江盐务承办皇令，先大人（伍拉纳）命带“三庆班”入京。”

《都门竹枝词》云：“新排一曲《桃花扇》到处哄传四喜班。此嘉庆朝事也。而‘三庆’（进京）又在‘四喜’之先，乾隆五十五年庚戌，高宗八旬万寿，入都祝厘，时称‘三庆徽’，是为徽班鼻祖。”

《辛壬癸甲录》所叙之余老四，为北京伶人下处深山堂之主持者。三庆徽部初入都时，居深山堂，故有余老四“主其班事”之说。《日下看花记》之写作距“三庆徽”入都之时间较迫，其说更为可信。高朗亭以三庆徽台柱之资格掌班。《消寒新咏》可资旁证。

小铁笛道人《日下看花记》卷四“月官，字朗亭，年三十岁，本籍宝应。现在“三庆班”掌班，“二簧”之耆宿也。体干丰厚，颜色老苍，一上氍毹，宛然巾幗，无分毫矫强，不必征歌，一颦一笑、一起一坐，描摹雌软神情，几乎化境。即凝思不语，或诟谇哗然，在

在耸人观听，忘乎其为假妇人。岂属天生，未始不由体贴精微而至。后学循声应节，按部就班，何从觅此绝技！《燕兰小谱》目婉卿（魏长生）为一世之雌，此语可兼持赠朗亭。

《消寒新咏》卷四：问津渔者说：

高月官，或云三庆徽掌班者。在同行中齿稍长，而一举一动，酷肖妇人。第丰厚有余，而轻柔不足也。华服艳妆，见之者无红颜女子之怜，有青蚨主母之号。善南北曲，兼工小调。尝与双凤霞龄等扮勾栏院妆，青楼无出其上者。若《寄生草》、《剪靛花》，淫靡之音，依腔合拍，所谓入烟花之队，过客魂销，喷脂粉之香，游人心醉者矣。

问津渔者还有诗题赠高朗亭：

佳人如玉命如云，纤小腰肢束绣裙。

试以太真新出浴，至今肥美有清芬。

就中老大抱琵琶，犹学娇声唱晚霞。

占尽秦淮三月水，总教人不薄烟花。

小铁笛道人《听春新咏》：伶人吴莲官（享誉嘉庆十五年前后）得魏婉卿之风流，具高朗亭之神韵。

清：《燕都梨园史料续编·众季园》：高