

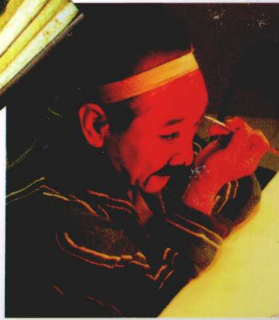
传承国粹艺术的宝典 · 鼓舞梨园后辈的蓝本

国人必知的

总策划：李克 / 主编：周晓孟

京剧常识

23000个

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

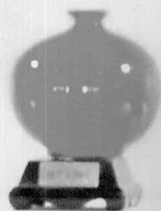
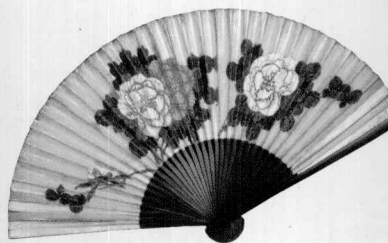
万卷出版公司

WUJUAN PUBLISHING COMPANY

承 国 粹 艺 术 的 宝 典 · 鼓 舞 梨 园 后 辈 的 蓝 本

国人必知的 2300个京剧常识

总策划：李 克 / 主 编：周晓孟

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

万卷出版公司
VOLUMES PUBLISHING COMPANY

© 解连璋 2009

图书在版编目(CIP)数据

国人必知的2300个京剧常识/解连璋编著. —沈阳: 万卷出版公司, 2009.7

(国人必知: 9)

ISBN 978-7-5470-0029-8

I. 国… II. 解… III. 京剧—艺术—通俗读物 IV.

J821-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第111589号

设计制作/ 智品书案
ZHIPIN BOOKS

国人必知之九

国人必知的2300个京剧常识

-
出 版 者	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
万卷出版公司
地 址	沈阳市和平区十一纬路29号
邮 编	110003
联系电话	024-23284089
电子信箱	vpc_tougao@163.com
印 刷	北京九天志诚印刷有限公司
经 销	各地新华书店发行
幅面尺寸	720mm × 1000mm 1/16
印 张	32
字 数	450千字
版 次	2009年7月第1版 2009年7月第1次印刷
责任编辑	张 黎
书 号	ISBN 978-7-5470-0029-8
定 价	29.80元
-

丛书所有文字插图版式之版权归出版者所有 任何翻印必追究法律责任

京剧是一门苛求美的艺术，苛求韵味的艺术，一抬足一伸手处处透着美感，处处体现情绪。

——杨少春

京韵京腔百代流芳

北京是一座充满文化魅力的历史名城，走近北京，你可以沿着西皮二黄的声音去寻访古典戏曲的踪迹。欣赏戏曲是件赏心悦目的事情，在所有的视听艺术中，中国的京剧被认为是世界艺术殿堂中最高雅的艺术形式之一。

京剧，俗称京戏，出生于北京却不是北京的地方戏，而是地方戏进了北京之后，综合提高而走向全国以至影响到世界剧坛的一种民族戏曲，是北京文化消费的一种时尚。它集歌唱、舞蹈、音乐、美术、文学等艺术形式于一体，不浮躁，不张扬，台上风骨铮铮，台下温婉内敛，是中国文化中经典性的代表。

从形成期开始，京剧兼收并蓄，博采众长，历经千锤百炼，终成完美的艺术形式。作为中华民族戏曲的精华，京剧是美的，京剧的美，美在风情，美在韵味。流光溢彩的服饰，顾盼神飞的扮相，生动的脸谱，婀娜的身影，无一不让人心动。纷扰的舞台上，生旦净丑唱念做打，用特有的表现方式和艺术感染力塑造了舞台上一个个鲜活的艺术形象，每一种角色都是一个独特的造型，美不胜收：规范的程式动作，虚拟的生活提炼，锣鼓声响起时，艺术家们时而委婉俏丽，时而潇洒飘逸，莲步微动，浅笑低颦，突破了舞台条件的限制，丰富了道具的具体形象，一张桌椅可以是书房也可以是县衙，可以是城楼也可以是山，举杯就是盛筵，挥鞭便是远行。而虚拟的程式如水袖功、扇子功、翎子功等等，又构成了中国京剧艺术独有的辉煌。

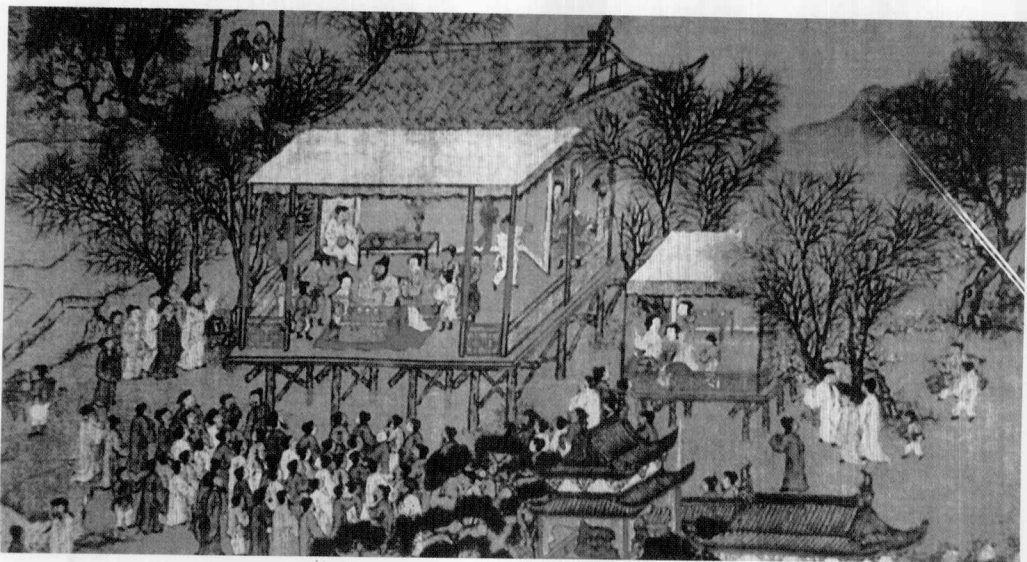
京剧最瑰丽的艺术特色是“正在进行生活”的幻境，演戏是生活的艺术表现，而不是生活本身。戏曲表演中高度提炼的虚拟程式，体现了戏曲表演的似像非像、似是而非的艺术特色。“不像不是戏，真像不是艺”，从来没有哪一种艺术像京剧一样，在最简约的形式里蕴藏了无尽的人生，令人神往。

京剧以其无限的艺术魅力被称为“国粹”，它是中华民族的艺术瑰宝，但它不仅是民族的，也是世界的，凭借自己独有的音乐、唱腔、舞台美术、舞蹈和武打等各种表演艺术手段以及其所产生的强烈感染力，京剧迈步走向了世界，走进了人类艺术的殿堂，一度在国外引起很大反响。但是近些年来，由于中国民族艺术与流行艺术的分裂，京剧风光不再，不再属于流行艺术，因此有人认为，作为一种戏剧样式，京剧已经耗尽生命。然而，京剧是不朽的，无论在国内还是国外，它仍然是中国戏曲的首席代表，具有强大的生命力。

《国人必知的2300个京剧常识》以简洁通俗的笔法，详细介绍了京剧艺术这一国粹在我国的发展与流传、虚拟的表演程式、知名的艺术大师、常见的优秀剧目等内容，旨在弘扬民族传统文化，给国人一个了解中国优秀传统文化的机会。作为中华优秀传统文化继承者和弘扬者，我们应当走近京剧，用心去了解京剧，用一种责任来关注自己的传统文化，为中国拥有这样华美的艺术感到由衷的骄傲。

京剧美在既有阳刚，又有阴柔。它的表现魅力多元化，具有深厚的美学内涵。既能演帝王将相，又能演西厢红楼；既有金戈铁马，又有才子佳人。

——尚长荣

京剧源流

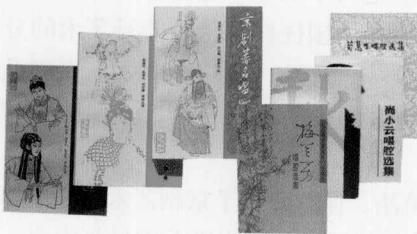
京剧是一种独特的戏剧艺术，是清乾隆年间徽戏博采众长后形成于北京的新剧种。为给皇帝祝寿而进京的安徽三庆班，由于行当齐全，武打精悍，重于做功，讲究表情，能让观众有身临其

境之感，因而受到了热

烈的欢迎，拉开了徽班进京的序幕。进京的徽班吸收了当时北京很流行的昆曲、高腔与秦腔的剧目及表演方法，使自己的声腔曲调变得丰富多采，给人以耳目一新之感。徽戏在艺术上得到的迅速提高，为京剧的产生奠定了基础。随着艺术的日臻完美，京剧开始进入宫廷。这种高亢激越又浑厚深沉的剧种，在宫廷内优越的物质条件下，表演、穿戴、化妆和布景等方面得到了长足发展，并一步步走向了鼎盛。

《杨门女将》董圆圆饰穆桂英

《京剧著名唱腔选》

《京剧著名唱腔选》（上、中、下，人民音乐出版社出版）梅、程、荀、尚四大名旦唱腔选集。

《贵妃醉酒》

精细的行当划分

行，是行业的意思。行当就是具备某种专门技术，用来表现某些特定类型角色的行业。行当在元代大致分成末、旦、净三大类，明末清初昆曲的行当基本形成了十二种角色，俗称江湖十二角色。京剧与此都不同，它依据所塑造人物的独特造型，按性

别、性格、年龄、身份的不

同划分为生、旦、净、丑四大行当，每一个行当都可分为若干小类：生分为老生、红生、小生、武生、娃娃生；旦分为青衣、花旦、花衫、武旦、老旦和彩旦……由于京剧的行当全面，人物造型形象鲜明、风格多样，表演成熟，气势宏美，因此成了中国戏曲的代表。

《古城会》尚长荣饰张飞，李宝春饰关羽

迷人的脸谱

戏剧家张庚说：“脸谱是一种中国戏曲内独有的、在舞台演出中使用的化妆造型艺术。从戏剧的角度来讲，它是性格化的；从美术的角度来看，它是图案式的。在漫长的岁月里，戏曲脸谱是随着戏曲的孕育成熟，逐渐形成，并以谱式的方法相对固定下来。”脸谱是中国戏曲独有的，主要应用于“净”、“丑”两个行当，以夸张强烈的色彩和变幻无穷的线条来改变演员的本来面目。脸谱均因人而设，尽管它是程式化的谱式，但却一人一谱，依据不同的颜色来表现人物的性格，因此有多少“净”、“丑”角色就有多少谱样，绝不雷同，有着独特的迷人魅力。

迷人的脸谱

千锤百炼的艺术手法

黑格尔说：“艺术理想的本质，就在于使外在的现象符合心灵，成为心灵的表现。”我国伟大的京剧艺术就是运用唱念

做打的程式技艺，刻画出了中华民族的古典美。京剧重视唱念做打的基本功和表演技巧，每一个动作都是“手眼身步法”五体的同步协作：启动腰部，看手、眼随、上步、向前看、踏步、亮相、睁眼、吸气、闭嘴、吸肚和挺腰，动作协调，浑然一体。看艺术家们那经过千锤百炼

《野猪林》郭富爽（票友）饰林冲

的一举一动，那清澈见底、炯炯有神的眼睛，那举手投足间的气质，那圆润浑厚的唱腔，你还有什么理由不折服呢？

《赵氏孤儿》张秋秋饰庄姬公主

神奇的舞台

京剧的表演是虚拟的表演，与话剧、歌剧等西方戏剧艺术常用逼真的布景、道具还原故事现场不同，它的舞台没有布景，通常大幕一拉开，人们只能看见万能的“一桌二椅”。这“一桌二椅”有时是皇帝的

龙书案，有时是衙门的审案桌；有时是一条船，有时是一座山……变幻不定。此外，京剧

的舞台是没有灯光效果的舞台，但是却一样能制造出白昼、黑暗、欢快热烈、阴森恐怖等气氛，完全依靠观众的想象来创造舞台的生活图景。中国京剧的独特舞台，在高度自由的时空观念里，让观众对虚拟的表演产生美感，创造出了伟大的表演效果。

满堂红一桌二椅和大帐子

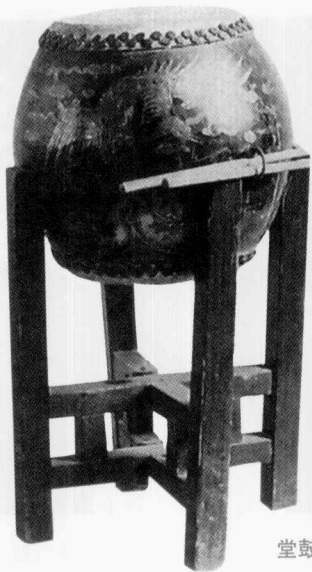
令旗水旗黑风旗

独具特色的京剧伴奏

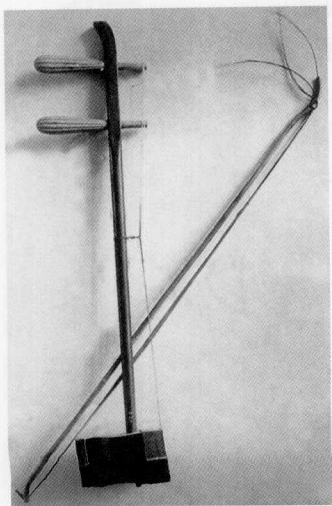
为京剧伴奏的乐队，是京剧艺术中不可缺少的一个重要部门。京剧中的乐队又称场面或文武场，由以管、弦、弹拨乐器为主的文场和以打击乐器为主的武场组成。戏

曲舞台上，人物舞蹈化的身段动作、音乐化的念白和演唱，都是在音乐的伴奏中进行的，由各种打击乐器的音响组成的“锣鼓经”，起着极其重要的作用。

锣鼓既可渲染磅礴的气势，又能烘托演员的表演，鼓点甚至能打出演员眼珠的转动，手指的颤抖。打击乐是京剧伴奏乐器中的灵魂，体现着京剧唱念做打的规定节奏，鼓板、大锣、铙钹、小锣、堂鼓、水钹、木鱼、梆子等乐器完美结合，达到了水乳交融的境界。

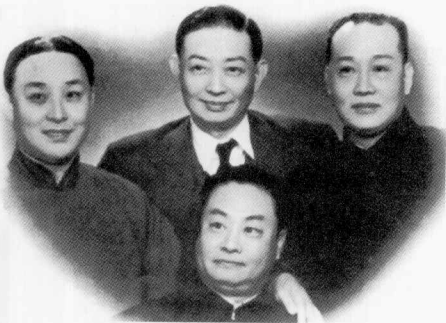
堂鼓

京胡

梨园名家

京剧形成以来，涌现出了大量优秀演员，如老生程长庚、余三胜、张二奎，小生徐小香，旦角余紫云、梅巧玲，丑角刘赶三、王长林等，他们对京剧的唱腔、表演以及剧目和人物造型等方面的革新、发展作出了贡献。随着京剧艺术的日益成熟，谭鑫培创立了真正以个人风格标志的“谭派”，而旦角王瑶卿的崛起，则开辟了京剧生旦并重的新格局。此后，京剧流派

四大名旦

“四大名旦”合影（前排程砚秋，后排左起：尚小云、梅兰芳、荀慧生）

纷呈，人才济济，四大须生、南麒、北马、关东唐，纷纷登上京剧舞台，以各具特色的表演赢得了人们

《盗御马》郝寿臣饰赛尔敦

的喜爱。20世纪20年代，四大名旦梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生，他们在艺术上不断进取，各有独门剧目问世，并且第一次将京剧带到了国外，为京剧历史增添了光辉的一笔。

京剧欣赏

欣赏京剧是一件赏心悦目的事情，丰富悦耳的唱腔，套数多变的曲牌和锣鼓，五光十色、形象生动的脸谱，精致华美、流光溢彩的服饰，样样都堪称一绝。不过，京剧的最大特色是高度的提炼和合乎生活逻辑而又富有想象空间的虚

黄缎三蓝绣团龙（水脚）帔 拟空间的完美结合，使观众在聆听唱段的时候，能打破空间局限，欣赏演员为表现行为所运用的磋步、捻步等功夫，具有强烈的感染力。此外，京剧的众多行当流派纷呈，争奇斗艳，形成了京剧艺术的无穷魅力。本书将从京剧独树一帜的表演特征上，带您切身感受到京剧的美。

各种厚底靴和朝方靴

本书特色

版式：精心的版式设计，给读者直观的视觉美感，令读者一目了然、豁然开朗。

总述：汇集京剧艺术精华，让读者更好、更快地理解各个京剧精髓。

选目：以大众必知和广为人知为原则，精选了2300个读者感兴趣的京剧常识，便于读者查阅，轻松自如地获取知识。

● 四块玉 ●

中华戏曲专科学校“玉”字班的四位女演员，在校的时候已经崭露头角，后来被人称为“四块玉”。这四个人分别是：侯玉兰（工青衣，习程派）、白玉莲（工花衫、青衣）、李玉莲（工花衫、花旦、青衣）、李玉兰（工花衫）。如侯玉

兰，自幼入北平中华戏曲学校，师从何嘉春、律佩芳学青衣，并得程砚秋和吴富琴等名家指点，学习期间就演过《孔雀东南飞》、《玉镜台》、《洞房记》等剧目，并排演了新剧《三妇艳》、《火烧红莲寺》。侯玉兰的人品也为众所赞，有“布衣女伶”之誉，被昵称为“女侯爷”。

早期老生

从1790年徽班进京,到1830年大批汉调演员入京参加徽班演出的这段时期,是京剧形成的孕育期。大约在1840年—1850年之间,京剧逐渐成熟并形成期。在京剧形成的初期,各个行当都有一些技艺精湛、造诣很高的演员,但老生演员是最为出色的,人才最为荟萃,所以直到20世纪初,“四大名旦”崛起以前,京剧舞台的掌舵者,一直都是老生。

京剧早期老生演员中的杰出代表人物是程长庚、余三胜、张二奎(京剧三鼎足)。此外,还有王九龄、卢胜奎、杨月楼等人。

● 程长庚 ●

程长庚(1811年—1880年), 谱名鸣岐, 字玉珊, 号荣椿, 安徽潜山人。自幼随父学戏, 来京后格入“三庆班”, 曾拜当时该班名角姜子为师, 习老生兼工(长明戏), 成名自《文昭关》一戏。清道光二十五年(1846年), 程长庚成为“三庆班”的第十一辈生, 之后不久又成为该班班主。清同治五年(1866年)时, 不仅是“三庆”班主, 还兼任“三庆”、“四喜”、“春台”三个班社的班主, 同时兼任了艺人团体组织“梨园会馆”的高僧。

程长庚幼年读书，颇通文墨，而且精通音律。幼年时学习昆曲和徽调，后来在改革徽调时借鉴了昆曲的音韵和咬字发音等技巧。程长庚成名后，自编

“四箴堂”科班广授弟子，所以人们对他又有“四箴堂”的雅称。此外，当时的梨园行都尊称他为“大老板”。这

《群芳会》中程长庚饰鲁班

个“大老板”的称呼并非因他是班主之故，首先是他的技艺在当时的北京首屈一指，其次因为程长庚为人至诚，急公好义，加之又是“精忠庙”庙首，人们对他自然更加尊重。

程长庚会戏极多，文武全能，昆、徽俱佳。拿手戏有《群英会》、《战樊城》、《鱼肠剑》、《举鼎观画》、《让成都》、《九龙山》、《捉放曹》、《击鼓骂曹》等。关羽戏的代表作有《战长沙》、《临江会》、《华容道》等。

程长庚不仅是一代京剧巨匠，他的管理才能也很令人叹服。早年戏班有严格规定，凡参加一个班社后，必须签合同满期方可转搭别班，否则就要受罚。一次，京梯子的著名花脸杨银玉原搭全胜和班，但合同未满就私自到瑞胜和班去唱戏，被人告到“精忠庙”。庙首程长庚公断杨银玉白唱戏17天，以赔偿全胜和班的损失。

穆长庚来公办公事，不单单是对别班，对自己所在的三峡班益发严厉。一次，某王哥请省长唐去接见（即“应外请”），被穆长庚当场拒绝。王哥十分生气，派人把省长唐带到了王府，但穆长庚硬是不化帐。王哥十分恼火，要对他施以刑法，结果穆长庚理直气壮地讲：“挨打我可以忍受，要想乱我班规，决计不可。”王哥见他毫不畏惧，又找不出理由罚他，只好把他放回来了。

程长庚的演唱融徽调、汉调、昆曲等优长于一炉，以徽音为主，当时称徽派。他的嗓音高亢雅沉，表演善于体察人物的性格、身份，注重表现其气质、神采，做功身段沉稳凝重。

● 余三胜 ●

余三胜（1802年—1866年），名开龙，字启云，堂号“胜春”，湖北罗田人。清道光初期，进京搭徽班演唱，后与程长庚、张二奎齐名，称“京剧老三鼎甲”。

余三三的成名实际上早于程长庚、张二奎。他的嗓音清亮，声调优美。在京班形成中，他在汉调皮黄和徽武黄腔调的基础上，吸收了昆曲、秦腔等艺术特点，创造出抑扬顿挫、流畅动听之“二黄反调”的新腔。当时余三三以擅长唱“花腔”著称，所谓花腔就是旋律丰富的唱腔。在京剧唱腔的创制上，他使京剧演唱的音色丰富色彩化，从而加强了京剧唱腔的旋律。据记载，京剧中的二黄反调，如《空城计》、《乌盆记》、《朱痕记》等剧中的反二黄

源出大别山麓的京剧世家

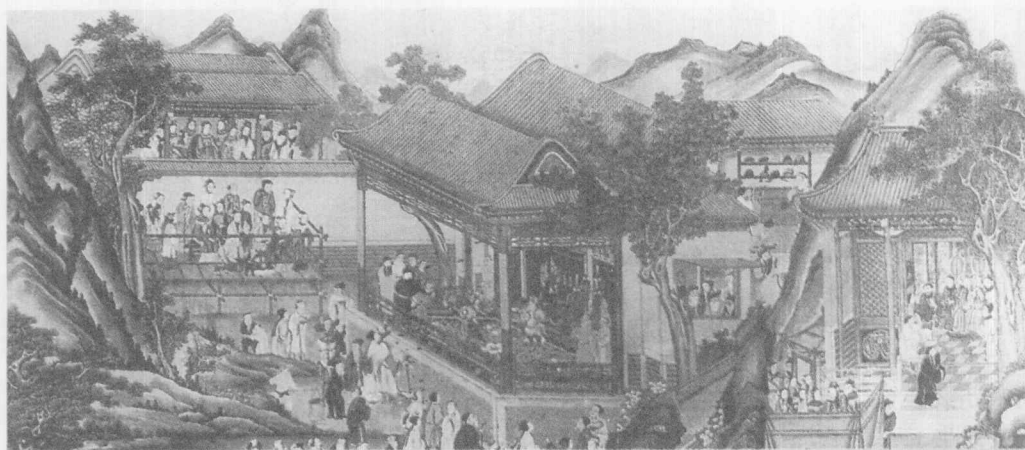
在京剧的发展历史中，曾经出现过赫赫有名的世家，祖孙三人都算得上京剧史上的杰出人物：第一代余三胜，是京剧的奠基人之一；第二代余紫云，工花旦、青衣，位列“同光十三绝”之中；第三代余叔岩，为“余派”老生创始人。

余三魁1802年出生于湖北大别山麓的罗田县九资河镇七娘山上余家湾，距今已有二百余年。

余三姓全家北上后，他曾出钱托人代为修整祖坟。坟地位于波属北韩的一个山坡上，山上翠竹林立，拂开茂密的杂草，在树丛是余三姓祖父的坟前可以看到一块墓碑。碑上字迹漫漶，隐约可辨“咸丰三年”、“元祐三才”、“荆溪燕京”等几个字，从中可推知立碑年当为“咸丰三年”，由此断定此处确为余三姓祖坟地。

插图：图片丰富珍贵，流光溢彩的服饰、顾盼神飞的扮相、迷人的京剧脸谱等尽收眼底。图文契合、图文并茂，带您寻找京剧历史发展的行迹。

小贴士：本书在讲述京剧常识的同时，间或插入有关的京剧名人轶事、特色的腔调韵味及戏曲故事。

■ 总目 ■

一、京剧的行当	1
二、梨园名家	17
三、梨园名剧	133
四、京剧的表演艺术	287
五、京剧的音乐·声腔	337
六、京剧的行头·造型	375
七、京剧的舞台设计	405
八、京剧的人才培养	423
九、京剧的习俗·术语谚诀	441

● 索引 ●

京剧的行当

京剧的行当.....	1	撇子武生.....	5
角色.....	1	武生.....	5
夫.....	1	武小生.....	5
二旦.....	1	猴戏.....	6
安工老生.....	2	旦行.....	6
唱功老生.....	2	猴戏武生.....	6
胡子生.....	2	娃娃生.....	6
俊扮.....	2	青衣.....	6
生行.....	2	正旦.....	6
衰派老生.....	2	抱肚子旦.....	7
衰派.....	2	花旦.....	7
武老生.....	2	苦条子旦.....	7
须生.....	2	青衣戏.....	7
正生.....	2	狭义的花旦.....	7
做功老生.....	2	广义的花旦.....	8
并入老生行的末行.....	3	闺门旦.....	8
长靠老生.....	3	花衫.....	8
红净.....	3	泼辣旦.....	8
红生.....	3	玩笑旦.....	8
箭衣老生.....	3	“消失了”的小旦.....	8
靠把老生.....	3	小旦.....	8
末行.....	3	长靠武旦.....	9
文老生.....	3	唱功老旦.....	9
富贵衣.....	4	刀马旦.....	9
袍带小生.....	4	短打武旦.....	9
穷生.....	4	花衫戏.....	9
纱帽小生.....	4	旗装旦.....	9
扇子生.....	4	武旦.....	9
文小生.....	4	做功老旦.....	9
小生.....	4	白净.....	10
褶子生.....	4	彩旦.....	10
长靠武生.....	5	唱功花脸.....	10
短打武生.....	5	丑婆子.....	10
翻扑武生.....	5	大花脸.....	10
勾脸武生.....	5	大花面.....	10
		大面.....	10
		二花脸.....	10

副净	10	拨落倒脱靴	15
黑净	10	倒脱靴	15
黑头	10	骨牌队下	15
花脸	10	卷席筒	15
花面	10	两边冲上	15
架子花	10	两边翻下	15
架子花脸	10	溜上	15
奸臣脸	10	溜下	15
净行	10	龙摆尾	15
铜锤	10	二龙出水	15
正净	10	龙套的步法	15
架子花脸铜锤唱	11	碰头	15
摔打花脸	11	上场步法	15
武二花	11	双进门	15
武净	11	套门	15
武净戏	11	挖门	15
茶衣丑	12	下场步法	15
丑行	12	斜门上	15
方巾丑	12	斜门下	15
官丑	12	一窝蜂	15
巾子丑	12	一字上	15
开口跳	12	一字下	15
袍带丑	12	站门	15
三花脸	12	钻烟筒	15
文丑	12	编栅栏	16
小花脸	12	抄过	16
老公衣	13	扯四门	16
龙套	13	穿过场	16
龙套的穿、戴	13	穿架子	16
跑龙套	13	打旗的	16
铁莲衣	13	大推磨	16
文打扮	13	蛤蟆出水	16
武打扮	13	合龙口	16
半堂	14	剪刀过	16
龙套的唱、念	14	流行	16
龙套名称的来源	14	龙套的别称	16
群唱	14	龙套的作用	16
一堂	14	跑过	16
摆队	15	十字花	16

文堂	16
一翻两番	16
钥匙头	16
杂行	16
追过	16
走场步法	16
杀过后	16

梨园名家

戏子	17
下九流	17
同光十三绝	18
海派	19
京朝派	19
京剧流派创始人简介	19
京派	19
内江派	19
内廷供奉	19
外江派	19
京剧后三鼎甲	20
京剧后三杰	20
京剧老三鼎甲	20
京剧老三杰	20
京剧前三鼎甲	20
京剧前三杰	20
京剧三鼎甲	20
京剧三杰	20
京剧小三鼎甲	20
京剧新三鼎甲	20
京剧新三杰	20
南麟、北马、关东唐	20
三鼎甲	20
四大须生	20
坤伶“四大皇后”	21
南方四大名旦	21
三大贤	21
上海四大名旦	21
四大坤旦	21

四大名旦	21
“四大名旦”称谓的由来	21
四小名旦	21
程长庚	22
四块玉	22
女侯爷	22
早期老生	22
大老板	22
花腔	23
余三胜	23
源出大别山麓的京剧世家	23
二黄反调	23
奎派	24
张二奎	24
京剧剧作家	25
老四派	25
卢胜奎	25
卢台子	25
王九龄	25
最早的京剧剧作家	25
杨猴子	26
杨月楼	26
以仕而伶	26
文武双璧	26
活孔明	26
老乡亲	27
孙菊仙	27
孙派	27
慈禧听谭鑫培唱戏	28
谭派	28
谭鑫培	28
小叫天	28
伶界大王	29
汪笑侬	29
汪笑侬血泪有绝招	29
血泪眼功	29
长庚再世	30
梨园编剧第一能手	30
伶圣	30

汪桂芬.....	30	王派	41
汪派	30	早期红生米喜子	41
刘鸿昇.....	31	李洪春.....	42
刘派	31	关剧宗师	43
三斩一探	31	关羽戏.....	43
余叔岩.....	31	关公十三刀.....	43
春阳友会	32	红生宗师	43
乱弹音韵	32	南林北李	43
小小余三胜.....	32	武生流派	43
言菊朋.....	32	俞菊笙.....	43
余派	32	俞派	43
余叔岩的主要弟子.....	32	黄派	44
高派	33	黄月山	44
高庆奎.....	33	清末武生三大流派.....	44
言派	33	俞毛包.....	44
麟派	34	李春来.....	45
七龄童.....	34	南派武生宗师	45
麒麟童.....	34	小杨猴子	46
周信芳.....	34	杨派	46
裘丽琳.....	35	杨小楼.....	46
周信芳的豪门之恋.....	35	国剧宗师	47
贱业	35	尚和玉	47
马连良.....	36	尚老道.....	47
马派	36	尚老将.....	47
三白	36	武生泰斗	47
石斌魁.....	37	杨小楼提携后进	47
唐派	37	盖叫天.....	48
唐韵笙.....	37	盖派	48
谭富英.....	38	尚和玉注重培养新人	48
唐韵笙从艺.....	38	玉和尚.....	48
新谭派.....	38	张英杰.....	48
杨宝森.....	39	四法	49
奚派	40	三功	49
奚啸伯.....	40	一扮相.....	49
杨派三绝	40	郑长泰.....	49
红生鼻祖	41	郑法祥.....	49
三老板.....	41	郑派	49
三麻子.....	41	京剧“猴王”	50
王鸿寿.....	41	龙德云.....	50

“龙调”小生	50	通天教主	63
早期小生	50	王瑶卿培养程砚秋	63
活公瑾	51	梨园汤武	64
徐小香	51	梅派	65
德珪如	52	梅兰芳艺名由来	65
王楞仙	52	程砚秋	66
小生开山鼻祖	52	程派	67
程继先	53	程砚秋怒打“红帽子”	67
贵胄子弟入梨园	53	第一童伶	68
三美	53	尚小云	68
朱素云	53	尚派	68
叶派	54	尚小云甘当配角	69
叶盛兰	54	三小一白	70
姜妙香	55	荀慧生	70
姜派	55	荀派	70
叶盛兰与岑范之争	55	演人不演行	71
金派	56	小牡丹花	71
金仲仁	56	小水仙花	71
梅巧玲	57	筱派	71
早期旦角	57	荀慧生台上作画	71
时小福	58	于连泉	71
天下第一青衣	58	筱翠花	72
“义伶”梅巧玲	58	张君秋	72
胡喜禄	59	张派	72
田际云	59	九阵风	73
想九霄	59	南腔北调大汇唱	73
余紫云	59	阎岚秋	73
田桂凤	60	阎派	73
田际云与维新革命	60	张君秋一语惊人	73
俨然一时人杰	60	宋德珠	74
横武旦	61	宋德珠教学	75
路三宝	61	宋派	75
朱四十	61	颖光社	75
朱文英	61	小四十	76
陈德霖	62	朱桂芳	76
陈派	62	朱派	76
老夫子	62	龚派	77
王瑶卿	63	龚云甫	77
花衫行当的创始人	63	“皮黄”老旦的祖师爷	77

早期老旦郝兰田	77	裘盛戎修改唱词	88
梨园四皓	78	钱金福	89
李多奎	78	钱派	89
李派	78	刘赶三	90
罗福山	78	钱家把子	90
罗派	78	钱氏脸谱	90
何桂山	79	早期丑角	90
李多奎演小戏	79	刘赶三针砭时弊	91
早期净角	79	骑真驴上台	91
金麻子	80	杨鸣玉	91
金秀山	80	杨三	91
昆净第一	80	德艺双馨	92
正净泰斗	80	杨三已死无苏丑, 李二先生是汉奸 ...	92
黄润甫	81	张黑	92
黄三	81	张占福	92
净行两支艺术源流	81	焚香簪米	93
裘桂仙	82	傅小山	93
水磨功夫	82	罗百岁	93
垛泥	83	罗寿山	93
范宝亭	83	罗寿山的梨园世家	93
通天犀	83	粘糖葫芦	93
许德义	83	慈瑞泉	94
许德义自责	83	攀栏杆	94
金霸王	84	萧长华	95
金少山	84	萧派	95
净行流派	84	王长林	96
十全大净	84	萧长华激励侯喜瑞	96
松竹社	84	金升社	98
郝派	85	叶盛章	98
郝寿臣	85	叶盛章打鬼子	98
金少山扶贫	85	京剧武丑第一人	99
小魁禄	85	刘斌昆	99
郝寿臣脸谱集	86	刘(斌昆)派	99
侯派	86	江南第一名丑	100
侯喜瑞	86	儒雅巾生	100
现代净行三大流派	86	俞振飞	100
俞振庭给侯喜瑞买大褂	87	梨园冬皇	101
裘派	88	孟小冬	101
裘盛戎	88	孟小冬传播余派艺术	101