

中国文化知识读本

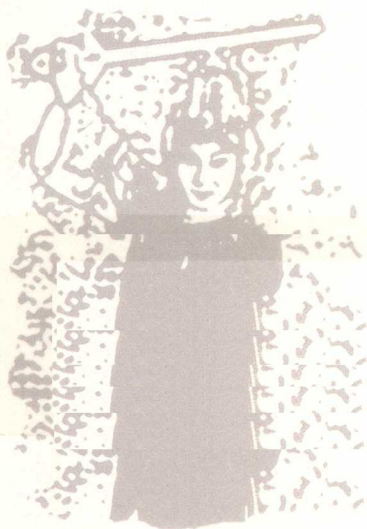
京剧

主编

金开诚

编著 刘蕊

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

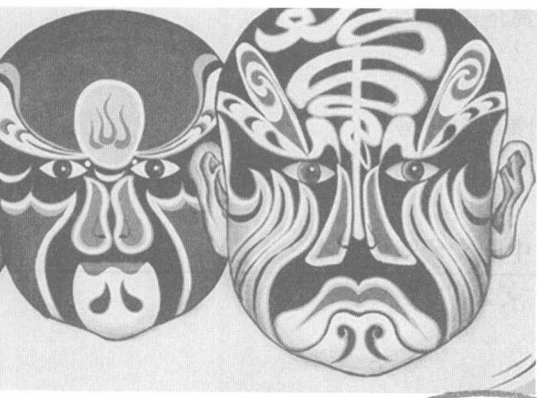
Zhongguo Wenhua
Zhishi Duben

中国文化知识读本

主编 金开诚
编著 刘蕊

京剧

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

京剧 / 刘蕊编著. — 长春: 吉林出版集团有限责任公司: 吉林文史出版社, 2009. 12
(中国文化知识读本)
ISBN 978-7-5463-1264-4

I. ①京… II. ①刘… III. ①京剧—简介—中国
IV. ①J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 223128 号

中国文化知识读本 京剧

京剧

主编: [金开诚] 编著: 刘蕊

责任编辑: 曹恒 于涉 责任校对: 王凤翎

装帧设计: 曹恒 摄影: 金诚 图片整理: 董昕瑜

出版发行: 吉林出版集团有限责任公司 吉林文史出版社

印刷: 长春市利源彩印有限公司

版次: 2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

开本: 650 × 960mm 1/16 印张: 8 字数: 30 千

书号: ISBN 978-7-5463-1264-4 定价: 14.80 元

社址: 长春市人民大街 4646 号 邮编: 130021

电话: 0431-85618717 传真: 0431-85618721

电子邮箱: tuzi8818@126.com

“全景”为该书部分图片提供者之一

因本书使用的个别图片无法与作者取得联系, 在此向作者表示歉意, 并请作者及时与我们联系, 以便按标准支付您的稿酬。

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 请寄本社退换

《中国文化知识读本》编委会

主 任 胡宪武

副主任 马 竞 周殿富 孙鹤娟 董维仁

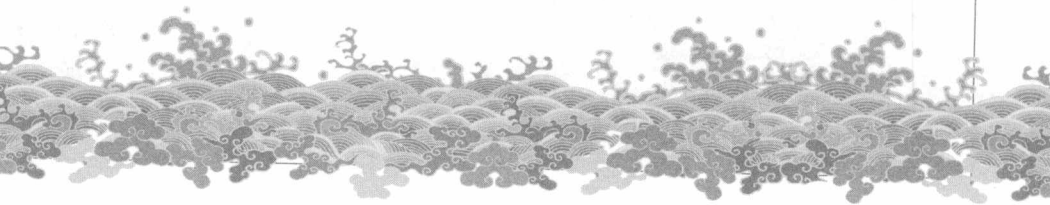
编 委 (按姓氏笔画排列)

于春海 王汝梅 吕庆业 刘 野 李立厚

邴 正 张文东 张晶昱 陈少志 范中华

郑 毅 徐 潜 曹 恒 曹保明 崔 为

崔博华 程舒炜

关于《中国文化知识读本》

文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

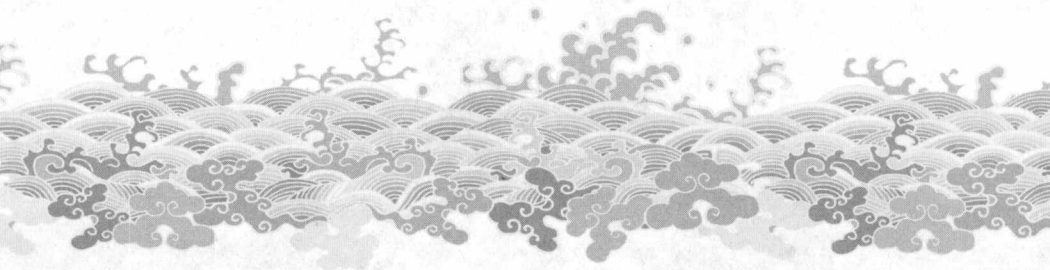
随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

《中国文化知识读本》是由吉林出版集团有限责任公司和吉林文史出版社组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

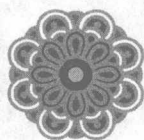
希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

【目录】

①	京剧的形成与发展	001
②	京剧的脸谱艺术	015
③	京剧的舞台艺术	031
④	京剧的专业术语及表演特技	053
⑤	京剧的名家流派	067
⑥	京剧的经典剧目	093

一
京剧的形成与发展

京剧花旦表演

京剧的主体在中国文化整体中更偏于民间文化或曰底层文化，即使它因受到满清帝后及八旗王公青睐有加而迅速繁荣，也不足以改变其美学上的这一特质。当然，正因其基于民间趣味，京剧从清末直到整个 20 世纪获得了此前所有民间艺术从未有过的地位，它也从艺术本体的层面，最大限度地扩展了民间文化与美学的影响，提升了民间趣味在中国文化传统中的地位。

(一) 徽秦合流。清初，京城戏曲舞台上盛行昆曲与京腔（弋阳腔）。乾隆中叶后，昆曲渐渐衰落，京腔兴盛逐渐取代昆曲一统京城舞台的局面。乾隆四十五年

(1780年)秦腔艺人魏长生由川进京。魏氏搭双庆班演出秦腔《滚楼》《背娃进府》等剧。魏长生扮相俊美、嗓音甜润、唱腔委婉、做工细腻，一出《滚楼》即轰动京城。双庆班也因此被誉为“京都第一”。自此，京腔开始衰微，京腔六大名班之大成班、王府班、余庆班、裕庆班、萃庆班、保和班也无人过问，纷纷搭入秦腔班谋生。乾隆五十年(1785年)，清廷以魏长生的表演有伤风化为名，明令禁止秦腔在京城演出，将魏长生逐出京城。

乾隆五十五年(1790年)，继三庆徽班落脚京城后(班址位于韩家台胡同内)，又有四喜、启秀、霓翠、春台、和春、三和、嵩祝、金钰、大景和等班，亦在大栅栏落脚演出。其中以三庆、四喜、和春、春台四家名声最盛，故有“四大徽班”之称。“春台班”的进京时间应先于乾隆末年，该班进京时间早于“四喜”和“和春”，“春台班”位于百顺胡同。“四喜班”于嘉庆初来京，徽戏、昆曲兼演、尤以昆曲为著，故有“新排一曲桃花扇，到处哄传四喜班”之语，该班位于陕西巷内。“和春班”于嘉庆八年(1804年)于李铁拐斜街组建，该班以武戏见长，道光十三年(1853年)解散。“四大徽班”的演出剧目、表演风格各有

京剧至今已有近二百年的历史

其长,故时有“三庆的轴子,四喜的曲子,和春的把子,春台的孩子”之誉。“四大徽班”除演唱徽调外,昆腔、吹腔、四平调、梆子腔亦用,可谓诸腔并奏。在表演艺术上广征博采,吸取诸家剧种之长,融于徽戏之中,兼之演出阵容齐整,上演的剧目丰富,颇受京城观众欢迎。自魏长生被迫离京后,秦腔由此不振,秦腔艺人为了生计,纷纷搭入徽班,形成了徽、秦两腔融合的局面。在徽、秦合流过程中,徽班广泛取纳秦腔的演唱、表演之精华并大量移植剧本,为徽戏艺术的进一步发展创造了有利的条件。

(二) 徽汉合流。汉剧流行于湖北,其

京剧音乐属于板腔体

声腔中的二黄、西皮与徽戏有着血缘关系。徽、汉二剧在进京前已有着广泛的艺术交融。继乾隆末年汉剧名家米应先进京后,道光初年(1821年),先后又有著名汉剧老生李六、王洪贵、余三胜、小生龙德云等入京,分别搭入徽班春台、和春班演唱。米应先以擅唱关羽戏著称,三庆班主程长庚的红净戏,皆由米应先所授。李六以《醉写吓蛮书》《扫雪》见长;王洪贵则以《让成都》《击鼓骂曹》而享名;小生龙德云擅演《辕门射戟》《黄鹤楼》等剧;余三胜嗓音醇厚、唱腔优美、文武兼备,以演《定军山》《四郎探母》《当铜卖马》《碰碑》等老生剧目著称。汉剧演员搭入徽班后,使徽戏的唱腔板式日趋丰富完善,唱法、念白更具北京地区语音特点,而易于京人接受。道光二十五年(1845年)各大名班,均为老生担任领班。徽、汉合流后,促成了湖北的西皮调与安徽的二簧调再次交流。徽、秦、汉的合流,为京剧的诞生奠定了基础。

(三)道光二十年至咸丰十年(1840—1860年)间,经徽戏、秦腔、汉调的合流,并借鉴吸收昆曲、京腔之长而形成了京剧。其标志之一:曲调板式完备丰富,超越了徽、秦、汉三剧中的任何一种。唱腔

京剧表演

同光名伶十三绝

由板腔体和曲牌体混合组成。声腔主要以二簧、西皮为主；之二：行当大体完备；之三：形成了一批京剧剧目；之四：程长庚、余三胜、张二奎为京剧形成初期的代表，时称“老生三杰”“三鼎甲”，即：“状元”张二奎、“榜眼”程长庚、“探花”余三胜。他们在演唱及表演风格上各具特色，在创造京剧的主要腔调西皮、二簧上和京剧戏曲形式上以及具有北京语言特点的说白、字音上，作出了卓越贡献。第一代京剧演员中，有老生卢胜奎、薛印轩、张汝林、王九龄等；小生龙德云、徐小香；旦胡喜禄、罗巧福、梅巧玲；丑杨鸣玉、刘赶三；老旦郝兰田、谭志道；净朱大麻子，

任花脸等，他们对丰富各个行当的声腔及表演艺术均有独特创造。后任“四喜班”班主的梅巧玲，勇于突破青衣、花旦的严格分工旧规，为旦角的演唱艺术开辟了一条新路。

《同光名伶十三绝》是京剧史上的一幅名伶彩色剧装写真画，由晚清民间画师沈蓉圃绘制。他参照了清代中叶画师贺世魁所绘《京腔十三绝》戏曲人物画的形式，挑选了清同治、光绪年间(1860—1890年)京剧舞台上享有盛名的十三位演员(程长庚、卢胜奎、张胜奎、杨月楼、谭鑫培、徐小香、梅巧玲、时小福、余紫云、朱莲芬、郝兰田、刘赶三、杨鸣玉)，用工笔重彩把他们扮演的剧中人物描绘出来，显示了作者的深厚功力。此画于民国三十二年(1943年)，由进化社朱复昌在书肆收购，经缩小影印问世，并附编《同光名伶十三绝传》一册。

(四) 1883—1918年，京剧由形成期步入成熟期，代表人物为时称“老生后三杰”的谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙。其中谭鑫培继承程长庚、余三胜、张二奎各家艺术之长，又经创造发展，将京剧艺术推进到新的成熟境界。谭在艺术实践中广征博采，从昆曲、梆子、大鼓及京剧青衣、花

京剧是在北京形成的戏曲剧种之一

京剧角色的行当划分非常严格

脸、老旦各行中借鉴，融于演唱之中，创造出独具演唱艺术风格的“谭派”，形成了“无腔不学谭”的局面。20 世纪 20 年代后的余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良等，均在宗“谭派”的基础上发展为各自不同的艺术流派。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”的评道，他因“仿程可以乱真”，故有“长庚再世”之誉。孙菊仙，18 岁时中武秀才，善唱京剧，常入票房演唱，36 岁后投师程长庚，他嗓音洪亮，高低自如，念白不拘于湖广音和中州韵，多用京音、京字，听来亲切自然。表演大方逼真，接近生活。“老生后三杰”师承各有

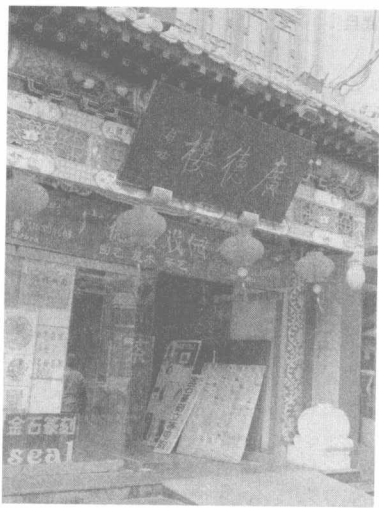

武旦

侧重,艺术风格各异,全面权衡,谭鑫培的艺术造诣及对京剧发展的影响,远远超过汪、孙。光绪年间,谭鑫培被称之为“伶界大王”,在剧界的地位,如当年的程长庚。咸丰十年(1861年)京剧开始进入宫廷演出。当年五月初六起至月末,分由三庆班、四喜班、双奎班及外班(京剧班)演出。光绪九年(1883年),慈禧五旬寿日,挑选张淇林、杨隆寿、鲍福山、蔡福禄、严福喜等十八人入宫当差,不仅演唱,而且还当京剧教习,向太监们传授技艺。自此,清宫掌管演出事务的机构“升平署”每年均选著名艺人进宫当差,截止到宣统三年(1911年),计有谭鑫培、杨月

京剧故事大多取自历史演义和小说话本

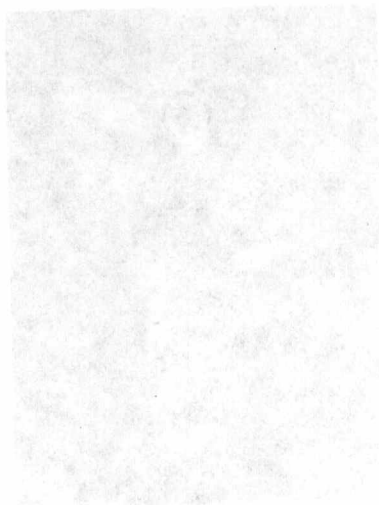
京城著名的广德楼戏院

楼、孙菊仙、陈德霖、王楞仙、杨小楼、余玉琴、朱文英、王瑶卿、龚云甫、穆凤山、钱金福等生、旦、净、丑的名家一百五十余人入宫。由于慈禧爱好京剧，加之京剧名家频繁在宫中献艺，声势日强。同时，位于大栅栏地区的广德楼、三庆园、庆乐园、中和园、文明园等戏园，日日有京剧演出，形成了京剧一统天下的局面。京剧成熟期，除“老生后三杰”外，生行尚有许荫棠、贾洪林；武生俞菊笙、杨隆寿；净行何佳山、黄润甫、金秀山、裘桂仙、刘永春等；小生王楞仙、德珺如、陆华云；旦行陈德霖、田桂凤、王瑶卿、朱文英；丑行王长林、张黑、罗百岁、萧长华、郭春山。这一时期旦角的崛起，形成了旦角与生角并驾齐驱之势。武生俞菊笙，成为武生自立门户挑梁的第一人，他被后人称为“武生鼻祖”。上述名家，在继承中有创新发展，演唱技艺日臻成熟，将京剧推向新的高度。

(五) 1917 年以来，京剧优秀演员大量涌现，呈现出流派纷呈的繁盛局面，并逐渐由成熟期发展到鼎盛期，这一时期的代表人物有杨小楼、梅兰芳、余叔岩。由于文人崇尚的雅文化传统在 20 世纪初遭遇灭顶之灾，从而使得京剧达到了

它的全盛时期。

1927年,北京《顺天时报》举办京剧旦角名伶评选。结果梅兰芳以演《太真外传》,尚小云以演《摩登伽女》,程砚秋以演《红拂传》,荀慧生以演《丹青引》,荣获“四大名旦”。“四大名旦”的脱颖而出是京剧走向鼎盛的重要标志。他们创造出各具特色的艺术风格,形成了梅兰芳的端庄典雅,尚小云的俏丽刚健,程砚秋的深沉委婉,荀慧生的娇昵柔媚。“四大流派”开创了京剧舞台上以旦角为主的格局。武生杨小楼在继俞菊笙、杨月楼之后,将京剧武生表演艺术发展到新高度,被誉为“国剧宗师”“武生泰斗”。老生中的余叔岩、高庆奎、言菊朋、马连良,20

一代京剧大师梅兰芳雕像

京剧的形成与发展