

中國

京劇

PEKING OPERA

陳多 葉長海等主編

Shanghai Classics

Publishing House

上海古籍出版社

中国

京剧

陳多、葉長海等主編

PEKING OPERA

*Shanghai Chinese Classics
Publishing House*

1999

上海古籍出版社

中國京劇

陳多、葉長海等主編

出版：上海古籍出版社
(地址：上海瑞金二路272號 郵編：200020)

發行：新華書店上海發行所
製版：上海麗佳分色製版有限公司
印刷：深圳中華商務聯合印刷有限公司

開本：787×1092 mm 1/8 插頁：10 印張：42
印數：1-3,000
版次：1999年10月第1版 1999年10月第1次印刷

書號：ISBN 7-5325-2655-0 / J·128

定價：550元

版權所有 翻版必究

TABLE OF CONTENT

Preface 1 (*by Wang Yuan Hua*) 1

Preface 2 (*by Wu Zu Guang*) 1

I The aesthetic feature of Peking Opera 1

1 Song and dance 3

2 Emphasis on emotion, not on plot 17

3 Truth in spirit, not in verisimilitude 29

4 Superb skills and heightened sense of beauty 43

II The character types of Peking Opera 69

1 Male 71

2 Female 111

3 Painted-face 153

4 Clown 173

III The style and schools of Peking Opera 187

1 Different schools of each character type 189

2 Various actors virtuosities 259

3 Acting at the centre of Peking Opera (like melody in opera, actor's line in stage play) 285

IV Appendix 301

1 Types of facial makeup in Peking Opera 301

2 Popularity and influence of Peking Opera 311

京劇在中國文化傳統中佔據了一個特殊的地位，這是有十分重要意義的。中國的文化傳統，不僅體現在聖哲賢人的經籍著作中，也體現在和它有着一定關聯、摻入了人民的創造、蘊含了藝人血肉的民間文化裏面。近兩百年來，京劇是民間文化中最具有生命力、最具有廣泛影響的積極力量之一。在這兩百年中的幾代人，不僅把京劇作為調劑精神的娛樂手段，而且無形之中也使它成為陶冶性情、增長見聞的教育手段。恐怕直到今天，許多人的歷史知識、道德觀念、文化修養，很多都是從民間文化中經過潛移默化的過程而獲得的，在這中間，京劇更是起着積極的作用。

京劇的表演體系，可歸為

緒語

Preface

王元化

Wang Yuan Hua

虛擬性、程式化和寫意型這三個基本特徵，它們是京劇之所以為京劇的本質規定性。虛擬性程式化表演方法的刪繁就簡的特點，和傳統藝術理論的“以少總多，情貌無遺”原則密切相關。京劇的舞臺調度不僅突破了西方古典劇的三一律，也突破了話劇以三堵牆來限定時空的規範，使得京劇舞臺在時間和空間上取得了無限擴展的可能。由於使用虛擬性程式化手段，如揮鞭表示騎馬，作手勢表示開門關門，跑圓場則表示跋涉千山萬水……從而大大節省了時間，使京劇成為“以秒計算的”藝術。不僅在舞臺調度上，京劇在其他方面如身段、唱腔、服飾等等上，也都是虛擬性程式化寫意型的，從而構成一個和諧的整體。西方戲劇家評論京劇曾一針見血地指出：“中國戲劇摒棄了一切摹倣手段。”這句話可說是要言不繁。

京劇不是不講真實性。寫實的可以表現真實性，寫意的也同樣可以表現真實性。寫實寫意僅僅是藝術手法不同，表現真實是一樣的。真實有“形”的方面，也有“神”的方面；有物質生活方面，也有精神生活方面。京劇表現真實性的取徑，就是“以神傳真”這四個字。中國藝術傳統中，魏晉畫論有神似之說，其中所說的“氣韻生動”一語最能標明神似所追求的境界。此外，如“得意忘形”與“貌離神合”……這些說法都成為寫意藝術的啓蒙與根據，京劇中的以神傳真往往體現在唱念做打所顯示的情緒和氣質上面，其中尤以唱佔有主要地位。

振興京劇是全國上下的共識，雖然這不是一項輕而易舉、一蹴而就的工作。要很好地發揚京劇的優良傳統，使京劇在今天能有更健康、更完美的發展，也許需要我們一兩代人不懈的努力。但是，我相信，祇要我們站在不同崗位的藝術工作者，兢兢業業，虛己服善，認真不苟地工作，京劇的優良傳統必將得到發揚。

京劇是我鍾愛了一生的一種藝術。其博大精深融會貫通，常使我迷戀得意醉神迷。這幾年來，由於年紀大了，出去看戲就少了，但是每天電視中的戲曲播出，我還是常看，如品醇漿。

京劇，尤其在近幾十年來，色彩多姿，輝煌燦爛。直到今天，魅力不減，吸引着一輩一輩的人們競相追逐。

梅蘭芳、馬連良等四大名旦、四大鬚生，婦孺皆知。兒時，我常顧曲北京廣和樓，那裏富連成班社的學生中許多人因此成了我的朋友，有葉盛章、葉盛蘭昆仲，還有裘盛戎。尤其是旦角劉盛蓮更是我的摯友；後來不幸英年早逝。爲了看他們的戲我情願逃課，廣和樓便是我課外活動的場所，透過那漏洞隔隙的側幕，我可以看見演員在扮戲，也能看見師傅在用刀胚抽打學生，看到聽到那一句句響堂的悶簾導板，那透袖，那起範兒，投足舉手，神形兼備。我曾爲劉盛蓮之死而悲傷感懷，寫出話

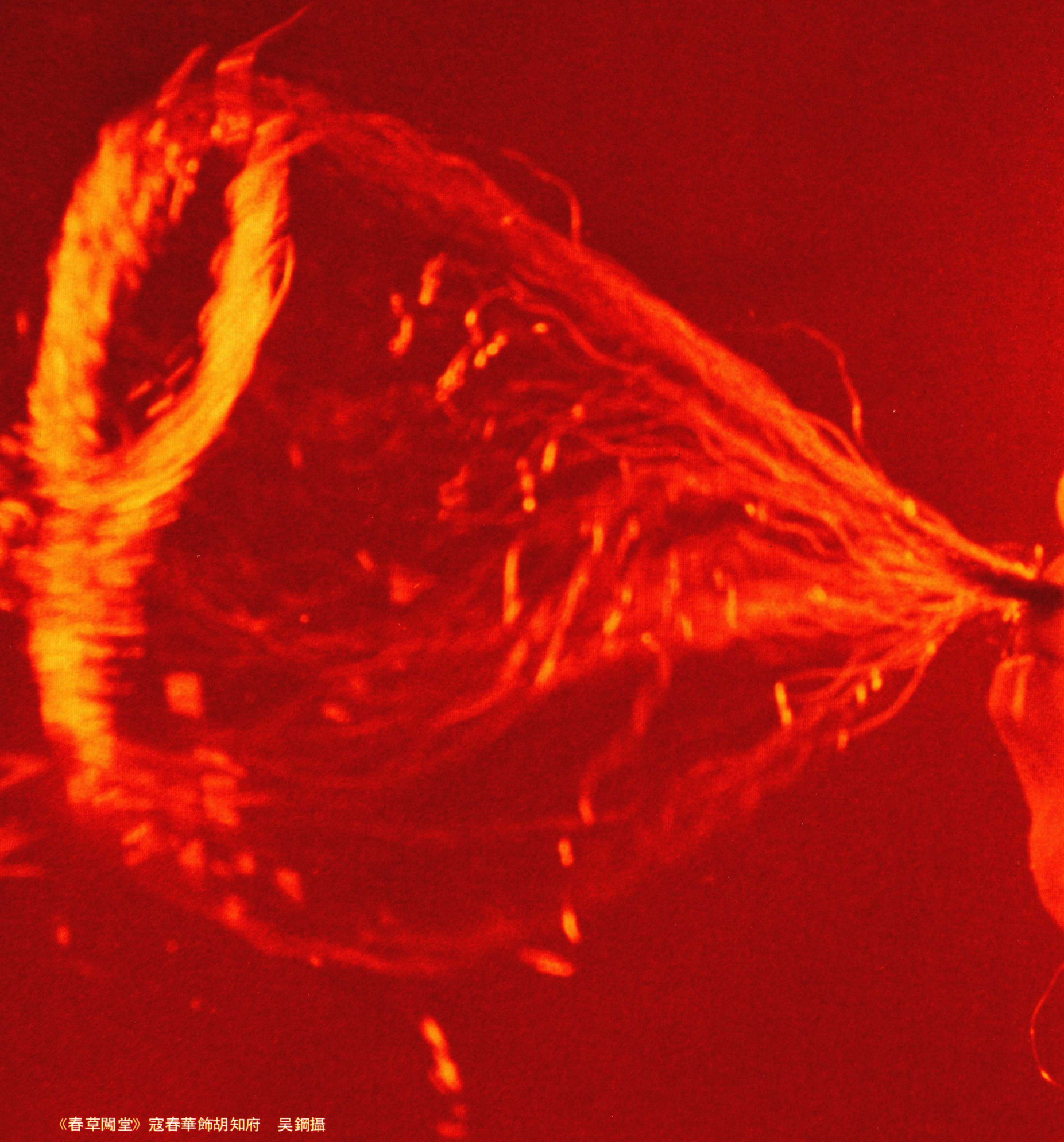
淨

《九江口》袁世海飾張定邊 張祖道攝

丑

《春草闖堂》寇春華飾胡知府 吳鋼攝

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

貴妃醉酒圖

己未八月于北京 寅良

目 錄

緒語 (王元化)	1
前言 (吳祖光)	1
上編 京劇的美學特徵	1
一 以舞爲容 以歌爲聲	3
二 重在寫情 以情感人	17
三 脫略形跡 傳其意氣	29
四 有技有藝 以美取勝	43
中編 京劇的行當與角色	69
一 生行	71
二 旦行	111
三 淨行	153
四 丑行	173
下編 京劇的風格和流派	187
一 流派紛呈	189
二 各領風騷	259
三 珠聯璧合	285
外編	301
一 京劇的臉譜藝術	301
二 京劇的普及與交流	311

京劇的美學特徵

Aesthetic feature of Peking Opera

不足故嗟嘆之，嗟嘆之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之、足之蹈之”。歌舞不僅擅長於傳情，並且，祇有情濃至“言之”、“嗟嘆之”都還不足以表達時，纔需要用它來表達。因而以歌、舞作為主要表演手段的京劇，自然要以“動人以情”為自己的又一特色了。

中國傳統藝術以“寫意”為基調。同時，歌、舞之形也不可能如實再現生活的原來形象，這就決定了京劇必然重在“寫意”，而把“寫形”放在第二位，即所謂“意主形從”。

被綜合在京劇和其他戲曲中的音樂與舞蹈，不僅是表演用的手段或工具，它們本身就具有審美價值，因為它們都具有以高超技巧構成的美的形式，足以引人入勝。所以梅蘭芳即正確地指出：“人們在欣賞戲曲時，除去要看劇中的內容而外，更着重看表演。……觀眾的愛好程度，往往決定於演員的技術。”為了適應欣賞者的此種要求，京劇當然也要利用和發揚這一優勢，從而形成了有藝有技、以美取勝的特點。

本書上編，將對京劇藝術的上述美學特徵簡單地進行介紹說明。但願一幅幅劇照，能有助於讀者領略京劇美麗的魅力。

1 | 以舞爲容 以歌爲聲

Song and dance

人們常說京劇是“載歌載舞”的藝術，意謂其表演中含有歌和舞的成份。這話當然不錯，但尚有欠準確。應當說京劇的表現是“以舞爲容，以歌爲聲”，所謂“四功”，唱念即歌，做打即舞。亦即李笠翁所說“隨口發聲，皆有燕語鶯啼之致，不必歌而歌在其中矣”；“回身轉步，悉帶柳翻花笑之容，不必舞而舞在其中矣”。齊如山概括得更爲明暢：“國劇的原理，有兩句極扼要的話，就是……凡有一點聲音，就得有歌唱的韻味，凡有一點動作，就得有舞蹈的意義。”並且還不能將“聲”和“容”分割爲二；它們是綜合在一起，密不可分的，有聲時必有容。欣賞梅蘭芳的《貴妃醉酒》，就可對“以舞爲容，以歌爲聲”這一特點獲得充分的感受。

1

2

3

- 1 《貴妃醉酒》梅蘭芳飾楊貴妃 1956年 吳化學攝
2 《貴妃醉酒》梅蘭芳飾楊貴妃 1956年 梅蘭芳紀念館供稿
3 《貴妃醉酒》梅蘭芳飾楊貴妃 1956年 梅蘭芳紀念館供稿
4 《貴妃醉酒》梅蘭芳飾楊貴妃 孫盛武飾高力士 1956年 吳化學攝

4

3