

中华文化史集萃

24

京剧与 黄梅戏

主编 江伟

蓝天出版社

中华文化史集萃 (24)

京剧与黄梅戏

庞 勇 编著

蓝天出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华文化史集萃/江伟主编. - 北京:蓝天出版社,1998.5

ISBN 7-80081-820-9

I. 中… II. 江… III. 文化史-中国 IV. K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 13177 号

蓝天出版社出版发行

(北京复兴路 14 号)

(邮政编码:100843)

电话:66784244

新华书店经销

北京市巨山印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 264 $\frac{3}{8}$ 印张 3757 千字

1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—5000(套)

定价:286.00 元(全套 60 本)

前 言

中华文化源远流长,博大精深,是历代炎黄子孙勤劳和智慧的结晶,是中华先民留给人类的宝贵财富。继承并发扬优秀的古文化,让它们服务于今天的社会,是当代国人,尤其是青少年所肩负的历史重任。

我们编写了这套《中华文化史集萃》丛书,从各个方面介绍中华传统文化。在范围选择上,注意覆盖面广,代表性强,使之能体现中华传统文化的整体面貌。我们力求用通俗平实的语言把各种文化现象,文化事物的来龙去脉,历史发展,当前状况等,作比较系统的介绍,使之尽可能清晰、逼真地展现在读者面前,整个编写过程中,我们坚持历史与现实相结合,本着古为今用的原则,注重实用性和借鉴性。我们希望这套书能帮助广大读者有效地继承中华文化,取其精髓,去其糟粕,把中华文化发扬光大。

由于水平有限,其中不乏疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

目 录

京 剧

- 一 戏剧中的奇葩..... 3
- 二 京剧的分类 26
- 三 京剧的体制与表演 31
- 四 服装脸谱和伴奏乐器 46

黄梅戏

- 一 独特的戏曲艺术 69
- 二 黄梅戏的分类 79
- 三 音乐与表演艺术 94
- 四 黄梅戏名家..... 111

京 剧

一 戏剧中的奇葩

清乾隆五十五年（1790年）起，原在南方演出的三庆、四喜、春台、和春4个徽调班社，陆续进入北京演出，同来自湖北的汉调艺人合作，相互影响，接受了昆腔、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，并吸收了一些民间曲调，逐渐融合、演变、发展而成京剧。从“三庆徽”进京祝寿，到“京剧”的形成，算起来经历了60年左右漫长的孕育过程。

京剧在音乐上基本属于板腔体，唱腔以徽调的二黄和汉调的西皮为主，所以旧时也称“皮黄”。西皮有导板（倒板）、慢板、原板、快三眼、二六、流水、快板、散板、摇板等板式；二黄有导板（倒板）、回龙、慢板、原板、快三眼、散板、摇板等板式，另有西皮反调（习称“反西皮”）、二黄反调（习称“反二黄”）以及南梆子、四平调、吹腔等，分别表达各种不同的情感。大抵西皮适于表现活泼

昂扬的情感，二黄适于表现苍凉深沉的情感，反调用于深切悲痛时，四平调、吹腔用于轻松愉快时，南梆子则多用以表达少女的柔情。伴奏乐器有胡琴、二胡、南弦子、月琴、笛、唢呐、海笛等管弦乐和鼓、板、大锣、铙钹、堂鼓、星等打击乐。

京剧在表演上歌、舞并重，融合武术技巧，多用虚拟性动作，节奏感强，技术要求很高，念白也具有音乐性，形成中国民族戏曲“唱做念打”有机结合的艺术体系，对各地剧种影响很大。

京剧脚色根据男女老少、俊丑正邪分成生、旦、净、丑四个大的行当，又各有细密的分工。一般男子称“生”，中年以上的男子称“老生”，青年男子称“小生”，勇武男子称“武生”。一般妇女称“旦”，大家闺秀称“正旦”（又称“青衣”），小家碧玉称“花旦”，老年妇女称“老旦”，勇武妇女称“武旦”，诙谐或邪恶妇女称“彩旦”。品貌或性格特异的男子称“净”（又称“花脸”），擅武艺者称“武净”。诙谐或邪恶的男子称“丑”（又称“小花脸”），擅武艺者称“武丑”。

长期以来，京剧以演历史故事为主，传统剧目约有 1300 多个，常演的也在三四百个以上，其中《将相和》、《宇宙锋》、《萧何月下追韩信》、《群英

会》、《空城计》、《贵妃醉酒》、《三岔口》、《野猪林》、《打渔杀家》、《二进宫》、《拾玉镯》等流行更广。抗日战争时期，在陕甘宁边区开始了京剧改革工作，编演了《逼上梁山》、《三打祝家庄》等新剧目。建国以后，贯彻“百花齐放、推陈出新”方针，在对优秀传统剧目进行整理加工的同时，创作、改编了一些新历史剧和民间传说剧，如《杨门女将》、《黑旋风李逵》、《海瑞罢官》等，同时也编演了一些反映现代革命斗争生活的现代剧，对京剧艺术的改革做了许多有益的尝试。

京剧服装具有独特风格，质量考究，描龙绣凤，色泽鲜艳。服装基本上依照明制，按人物身份、职业分别穿着蟒、官衣、褶子、帔等，大都宽袍长袖。劳动人民穿茶衣、老斗衣、袄裤等，武将扎靠，民间勇武人物着紧身的包衣包裤、夸衣等。

京剧化妆，各个行当均有一定谱式，净、丑勾画各种脸谱，以示忠奸善恶。生、旦浓妆重抹，也近似脸谱。

由于地区和艺术风格的不同，京剧有“京派”、“海派”两大流派。以北京为基地的著名京剧演员有咸丰、同治年间的程长庚、余三胜、张二奎等，光绪年间的谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬、刘鸿声等，

以及民初以来的余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良、杨宝森等。旦角有老一辈的梅巧玲、余紫衣、田桂凤、陈德霖、王瑶卿等；民初以来梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云相继崛起，竞编新戏，在声腔和表演艺术上不断进行改革，形成各具特点的艺术流派，被誉为“四大名旦”。以上海为基地的著名京剧演员有王鸿寿、汪笑侬、潘月樵、夏月润、冯子和、林树森、李春来、盖叫天、周信芳、金少山等。

自从 1919 年梅兰芳第一次赴日本演出以来，京剧演员不断出国访问演出，解放后尤为频繁，对促进国际文化交流做出了很大贡献。许多国际友人赞扬京剧人的武打“‘万有引力’也为之失效。”细腻而又耐人寻味的表演，独具风格的化妆，色彩缤纷的服装等等，使他们赞扬“中国京剧，是世界第一流的艺术”。

京剧自清朝咸丰年间形成后，它的名字几经改变。在清末民初阶段，一直叫京剧。本世纪 20 年代以来，因为京剧已经有了国际影响，一度被称为“国剧”。1928 年，国民党下令把“北京”改为“北平”，逐渐地“京剧”就叫“平剧”了。30 年代，所谓的新剧“话剧”和“文明戏”兴起时，京

剧又改名为“旧剧”。1949年10月新中国成立了，“北平”又改为“北京”，从此又叫“京剧”了。

1. “京剧三鼎甲”

“京剧三鼎甲”指的是第一代京剧演员中3个杰出人物——程长庚、余三胜、张二奎。其中余三胜成名最早，其次为张二奎，程长庚则名列第三。当时有人写过一首杂诗：“时尚黄腔喊似雷，当年昆戈话无媒，而今特重余三胜，年少争传张二奎。”诗中并没有提到程长庚，不过，在同行中程长庚威望最大，所以他名列“三鼎甲”的第一名。

余三胜（生卒年不详）名开龙，湖北罗田人。春台班台柱。演剧常出新意，对老生唱腔有不少创造。长于西皮及反二黄，以花腔取胜，为当时许多京剧演员如刘赶三、孙菊仙等所模仿，谭鑫培的唱腔也受其不少影响。擅演《定军山》、《当铜卖马》、《李陵碑》等。其子余紫云是著名京剧青衣，紫云子余叔岩是著名京剧老生。

张二奎（约1820—1860）直隶（今河北人），一说浙江人。四喜班老生主演。扮相雍容大度，嗓音宽亮，唱腔淳朴有力，不尚花腔，咬字以北京音为准，擅演帝王一类角色，形成一种艺术风格，世

称“奎派”。以《打金枝》、《上天台》、《金水桥》等“王帽戏”著名。

程长庚（1811—1880年）名椿，字玉珊，安徽潜山人。演“老生”。三庚班老生台柱和班主，曾兼任“精忠庙”会首。他融合汉调、徽调并吸收昆曲加以改造和提高，在京剧表演艺术的形成过程中贡献很大。艺术上重视人物塑造，尤长于表现典雅庄严的风度；嗓音浑厚，唱腔高亢饱满、字正腔圆。所演《文昭关》之伍员、《取成都》之刘璋、《群英会》之鲁肃以及《战长沙》之关羽均著名，后来演出大多宗程。管理戏班子事务严肃认真，能以身作则；曾为维护本班全体利益，坚拒由其单独在堂会演出，虽被枷锁而不屈，故在当时戏曲界威望甚高，被尊为“大老板”。后代不少著名京剧老生，多受其培育，如孙菊仙为其弟子，谭鑫培为其义子，汪桂芬为其琴师，杨月楼则为其指定之三庆班班主继承人。晚年创办三庆科班，培养了陈德霖、钱金福等著名演员。

2. “新”的“老生三杰”

清朝同治、光绪年间，第二代的京剧演员中又出现了“新”的“老生三杰”（又称“小三鼎甲”）——谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙。他们表演风

格各有特色，在表演过程中逐渐形成了“谭派”、“汪派”和“孙派”。其中“谭派”以“腔”取胜，“汪派”以“韵”取胜，“孙派”以“气”取胜。

谭鑫培（1847—1917年） 名金福，湖北江夏（今武昌）人。父亲谭志道，演“老旦”，有“叫天子”之称，故谭艺名小叫天。幼年在金奎科班习艺，长期参加三庆班，演武生兼武丑。程长庚去世后一度参加四喜班，后自行组班为台柱，改演老生。艺术上刻苦钻研，勇于创新，讲究音律，兼收并蓄，融会贯通，使唱念做打有机结合，发展了京剧老生的表演艺术。唱腔悠扬宛转，饶有韵味。1900年前后为京剧界主要代表人物，世称“谭派”。当时有“无腔不学谭”之说。后来京剧老生的表演艺术家多数属“谭派”，其中以余叔岩最为杰出。能演剧目极多，大多经他加工，以《李陵碑》、《秦琼卖马》、《空城计》、《定军山》、《汾河湾》、《战太平》等最著名。

汪桂芬（1860—1906年） 名谦，字艳秋，号美仙，湖北汉川人，一说安徽人。在三庆班为程长庚操琴，程去世后，汪桂芬弃琴改唱，演老生兼老旦，唱腔朴实无华，刚劲激越，善于表达悲愤慷慨的情感，形成自己的艺术风格，世称“汪派”。以

《文昭关》、《取成都》、《战长沙》等剧著名。

孙菊仙（1841—1931年） 名濂，一名学年，号宝臣，天津人。原系武秀才，后由业余爱好戏曲而加入京剧班社演出，师事程长庚，嗓音宽亮，唱腔淳朴苍劲，善表达慷慨激昂的情感，形成独树一帜的“孙派”。以《逍遥津》、《完璧归赵》、《骂杨广》、《金马门》等剧著名。

3. “同光十三绝”

清光绪初年画家沈蓉圃画了一幅京剧演员写生图。图中收进了同、光年间在京剧舞台上享有盛名的13位演员，这幅画就是在“京剧盛世”的历史时期，所谓《同光名伶十三绝》。

（1）程长庚

（2）卢胜奎（1822—1889年） 又名卢台子，安徽人。演老生，三庆班演员，程长庚的好搭档。擅于做戏，演全本《三国志》，有“活孔明”美誉。擅长编写京剧剧本，最著名的是一至三十六本连台戏《三国志》。

（3）张胜奎（生卒年不详） 又名张奎宫，北京人。在四喜班演出多年，擅演衰派老生，精于“念”和“做”。他扮演《一捧雪》的莫成、《清风亭》的张元秀深受观众欢迎。

(4) 杨月楼 (1849—1890 年) 名久昌, 外号杨猴子, 安徽怀宁人。兼演武生和老生。他的武生戏是长靠、短打都精, 既善于演《长坂坡》的赵云、《贾家楼》的唐璧, 又长于演猴戏。他的老生戏以学张二奎为主。

(5) 谭鑫培

(6) 徐小香 (1831—1902 年) 号蝶仙, 苏州人。初学昆曲, 后学皮黄, 能戏甚多, 昆乱不挡, 文武精通。嗓音好, 有“膛音”, 用真假嗓演唱, 声中带情, 举止动作, 潇洒自如。有“活周瑜”美誉。

(7) 时小福 (1846—1900 年) 字琴香, 苏州人。初学皮黄与昆曲青衣。嗓音嘹亮醇厚, 气韵充沛。在吐字上吸收了昆曲的发音特色, 曲腔上效法梅巧玲, “一字一腔”, 皆细针密线”, 唱来颇见功夫, 曾有“第一青衣”之称。他扮演《桑园会》的罗敷、《三娘教子》的王春娥、《探寒窑》的王宝钏等深受观众欢迎。传说, 他与著名京剧演员孙菊仙在清宫内合演《三娘教子》时, 光绪皇帝曾亲自司鼓伴奏。

(8) 梅巧玲 (1842—1881 年) 名芳, 字慧仙, 苏州人。梅兰芳祖父。当时旦行演员中成名最