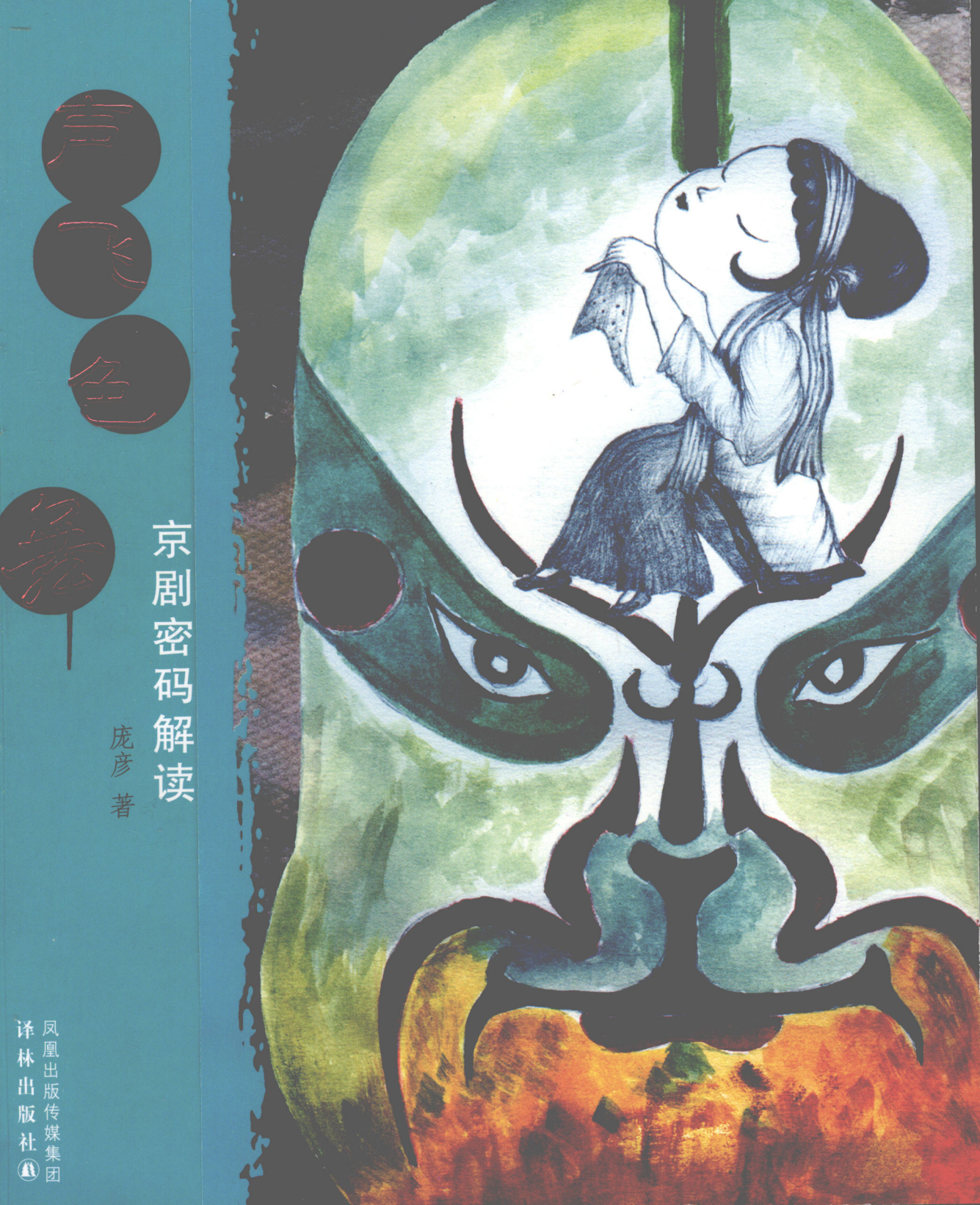

京剧密码解读

庞彦 著

凤凰出版传媒集团
译林出版社

声飞色舞

京剧密码解读

庞彦 著

图书在版编目(CIP)数据

声飞色舞：京剧密码解读 / 庞彦著. — 南京：译林出版社，2006.8

ISBN 7-5447-0086-0

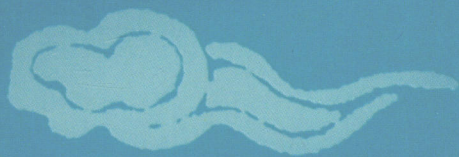
I. 声... II. 庞... III. 京剧—艺术—普及读物

IV. J821-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 097104 号

书 名 声飞色舞：京剧密码解读
作 者 庞 彦
责任编辑 袁 楠
出版发行 译林出版社
电子信箱 yilin@yilin.com
网 址 <http://www.yilin.com>
地 址 南京湖南路 47 号 (邮编 210009)
集团地址 凤凰出版传媒集团 (南京中央路 165 号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
印 刷 南京爱德发展有限公司
开 本 787 × 1092 毫米 1/16
印 张 13.25
版 次 2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5447-0086-0/I · 59
定 价 54.00 元

译林版图书如有印装错误可向承印厂调换

策 划：章祖德 吴文智

题 字：阎明罡

文字整理：赵松波

图片提供：雷言钦

责任编辑：袁 楠

装帧设计：胡 芑

序 努力，但是要巧

何立伟

一个民族的复兴我想首先当是文化上的复兴。复兴就是创造，就是继往开来。而『开来』的前提是『继往』。于是有许多有心人在这个文化断裂的时代默默地做着这份艰辛的工作——就像我们儿时看到过的小心翼翼的补碗匠。他们深入传统，深入史实，深入昨日的细节和岩层，用心灵同手掌拂拭时间的尘埃，探测历史的体温。然后，捧出了『国粹』和依然动人的文化光芒。

这是功德事。我们从时间里照见了我们自己的面孔和今日表情的所有由来。我们不是无根的人，我们渊源有自。我们从有心人于历史残片整理出来的故旧中，解读了我们血液里的遗传密码。我们是民族文化的苗裔。那昔日的文化光芒仍然照亮着我们的脸庞和前路。出发的人终归要找到出发的路口。

整理故纸和普及传统，我相信并不是一件吃力而讨好的事。书架上的典籍往往令人望而生畏。年轻的人们别脸而去。这不能责怪他们。许多整理和普及的工作容易纠缠在一大堆知识和史料中，梳理成辫，顺理成章，样样兼顾，处处周全，于是失之呆板、滞重和八股。传统和文化的亲和力同生命力一旦被生硬地抽离，工作的价值便顿然丧失。我要说本书的作者选择了一种很少见的叙述方式，选择了一种既烘托了内容，又突出了形式感的文图相

配的鲜活范式，完成了她对整理和研究的文化样本的精彩表达。本书的作者是相当聪明的，她用最适合于她的形式构成了对她想阐释的内容的崭新读法。

她注意到一个时代要有一个时代的阅读规则。这是她特别动了脑子的地方。

于是她的书产生了亲和力，产生了阅读的兴味。文化的普及在盎然生趣的阅读中轻巧地完成。这样类似的工作我只在台湾漫画家蔡志忠包括《老子》、《庄子》在内的一系列用漫画形式整理高深莫测的文化古籍的努力中看到过。事实是，只有这样的工作才是生效的工作。传统在波普的过程中也许会丧失一些精华，但却能赢得大众的青睐。

在一个文化价值既混乱地生成，又悲壮地崩溃的年头，一种有序的建设变得无比重要。我想作者是有这样的意识的。她也有她的有志的同道。我们看到了他们的努力之中价值的光辉。一个中国人之所以是中国人，就在于他身上既有五千年的传统，又有当下时代的精神，他有过去，他必有未来。这样的中国人，才有创造的使命同能量。

一个对传统一无所知的人，是没有使命感的人。

前言 戏缘

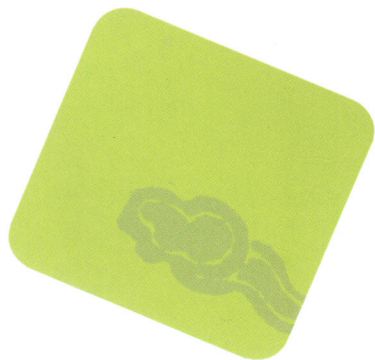
戏是什么？
戏如何与我交流生活？

这个问题其实可以问月亮。因为没有什么人有什么人有资格来解答这个问题。任何一部专著向我描述的戏曲史都一定是摸着历史的遗迹、再从残简断帛中串连起来，没有一部是血肉的舞者，没有一部能叩问我的内心，叩问当锣鼓敲起来时我激荡的脉搏。

你试过溶入假面的感觉吗？试过把自己整个人都藏在道具后面的感觉吗？当我面对它们的时候，我就想把我溶化到面具上的生命里，我就想向世人表达我素面朝天时永远也不敢喊出的欲与爱！在那个决不是梦的世界里，我似貂蝉、窦娥、花木兰，舞起梦的人生。

在浮躁的资讯后面，我们太需要以戏者的精神来粉饰心灵。可以这样解释戏吗：戏就是『又』动了一回干『戈』，剧就是『居』民动『刀』子？戏就是对『稳定生活』的另一种颠覆？就像是人生如戏戏如人生？这是一本全都是对着云彩提出问题的绘本，云彩曾经用白云苍狗的变幻来上演我与它相约的一幕又一幕。下一次，我要云彩也画上脸谱。

脑海里永远抹不掉那最经典的一句话：每个人都看到不同的哈姆雷特。

目 录

序：努力，但是要巧 001
前言：戏缘 001

菊坛走马

京剧 002
京剧历史 004
京剧舞台 006
京剧程式 008
京剧写意 010
京剧之舞 012
悲剧 014
京剧为冠 016
衣 018
京胡 020
虚拟京剧 022

舞 色 飞 声

戏戏说话

戏·人物

076 李逵李鬼
078 红娘
080 浣纱女
082 苏武
084 姜太公
086 杨门女将
088 武大郎

戏说话

戏·故事

霸王别姬 026

白蛇传 028

春闺梦 030

黛玉葬花 032

断桥 034

二郎神与哮天犬 036

廉锦枫 038

空城计 040

牡丹亭 042

木兰从军 044

穆桂英挂帅 046

闹窑 048

女起解 050

倩女离魂 052

拾玉镯 054

铡美案 056

徐九经升官记 058

游园惊梦 060

昭君出塞 062

钟馗嫁妹 064

追鱼 066

贵妃醉酒 068

吕布与貂蝉 070

六月雪 072

名派名角

100 名角

102 程派 锁麟囊

104 梅派 思凡

106 尚派 双阳公主

108 荀派 二尤

096 刘姥姥

094 李慧娘

093 杨排风

090 谢瑶环

动静之间

功夫 112

甩发 114

兰花指 116

帽翅功 118

念要像唱 唱要像念 120

髯口 122

水袖 124

旋子功 126

站桩 128

雉鸡翎 130

衣影世情

146 行头

148 扮相

150 包头

152 彩旦髻

154 灯笼裤

156 武生硬靠之一

158 武生硬靠之二

生旦净末

丑角 134

青衣 136

武旦 138

中外小丑 140

龙套 142

脸谱心语

162 脸谱心语之一

164 脸谱心语之二

166 脸谱心语之三

168 脸谱心语之四

170 脸谱心语之五

172 百变脸谱

174 变脸

176 勾脸之一

178 勾脸之二

幽梦如昨

182 时空

184 印象之一

186 印象之二

188 像羽毛一样飞

190 台上台下

192 含花吐芳

194 银河

196 牧马

199 后记：人采珍珠，我拾贝壳

菊坛走马

京剧

京剧：

京剧是地地道道的中国国粹，因形成于北京而得名，但它的源头还要追溯到几种古老的地方戏曲。1790年，安徽的四大地方戏班——三庆班、四喜班、春台班、和春班——先后进京献艺，获得空前成功。徽班常与来自湖北的汉调艺人合作演出，于是，一种以徽调“二簧”和汉调“西皮”为主，兼收昆曲、秦腔、梆子等地方戏精华的新剧种诞生了，这就是京剧。近两百年的发展历程中，京剧在唱词、念白及字韵上越来越北京化，使用的二胡、京胡等乐器也融合了多个民族的发明，它终于成为一种成熟的艺术。

将京剧称做“东方歌剧”是因为两个剧种都集歌唱、舞蹈、音乐、美术、文学等于一体，形式上极为类似；同时，在各自不同的文化背景中，它们都获得了经典性地位。

鲜活的历史，
咚咚锵，
咚咚锵，
左出将右出相，
千军万马列两厢。

悠远的情话，
天地情，
阴阳界，
才子佳人，
一鞭裂银河。

声
飞
色
舞

京剧历史

京剧：

古希腊的戏剧起源于酒神祭，而中国的戏曲起源于巫祝文化。最初的都是悲剧，这是一个很有趣的共同点，说明人类对悲剧的原始需求，在别人的痛苦中感悟。

京剧的形成和逐渐成熟，主要是徽剧和汉剧得以融于一堂，而又能在北京这个历史都城多方面地继承古老戏曲艺术传统。艺术家的创造才能和他们始终不脱于民间演出，得到大众的喜爱与支持：“上有好者，下必甚焉”，帝王公侯为京剧发展提供了优越的物质条件及精神支持，并对艺术质量提出较高的要求，促进了演唱技艺的提升和舞台艺术的规范化。

年龄的长处是越老越觉得
世界上好多的事
搞不懂，
却总是能用经验估计个十分
八分。

年龄的短处是越老越觉得
世界上好多的人
搞不懂，
却总是能用比自己更快乐的方式
生存。

声
飞
色
舞

京剧舞台

京剧：

京剧传统的道具、服装、化妆以及布景，往往具象征性、装饰性，并有助于歌舞表演。

京剧舞台过去没有大幕，只有“一桌二椅”。后来在台前增加大幕，幕前摆设桌椅，演员换装等准备工作则挡在幕后，幕前同时有演员表演，这使京剧演出更加紧凑。台上表演区扩大，给演员充分的发挥空间，更便于观众驰骋想像。

舞台上的环境，主要靠演员唱和表演来交代。演员的形体动作还可使台上环境不断变换。有些布景装置，只是略加点染而其意自明，山石、布城等等都属此类。

有了官衣官帽，
我就可以
吆五喝六。
着上短衣软帽，
我也就是个龙套。

这世界，
还是全光着身子可爱。

