

张天翼作巨幅京剧艺术史画长卷

鼎盛三十六家图卷

Time of Heyday 36 artistes picture roll

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

张天翼作巨幅京剧艺术史画

鼎盛三十六家图卷

感谢天津市凯达房地产开发公司
为本画册出版给予的大力支持

图书在版编目 (C I P) 数据

鼎盛三十六家图卷/张天翼绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2005. 1
ISBN 7-5305-2839-4

I. 鼎... II. 张... III. 中国画: 人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第132375号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

河北海顺印业包装有限公司印刷

天津发行所经销

2005年1月第1版

2005年1月第1次印刷

开本: 889×1194毫米 1/16 印张: 6.5

印数: 1—1000

版权所有, 侵权必究

定价: 65.00元

鼎新盛上十

六家圖卷

通鑑

鼎盛三十六家圖卷

“鼎盛五十年”的中國京劇藝術與西方現代美術運動，是二十世紀上半葉世界表演藝術和造型藝術的兩座高峰，形成了“雙峯並峙”的奇觀。它們在人類文化藝術發展史上佔有同等重要的地位。

入卷三十六家名單及藝術成就簡介

老生：	余叔岩	高慶奎	馬連良	言菊朋	楊寶森	麒麟童	奚嘯伯	譚富英	李少春	唐韻笙
武生：	楊小樓	尚和玉	蓋叫天	高盛麟	厲慧良					
小生：	程繼先	姜妙香	葉盛蘭	俞振飛						
旦行：	王瑤卿	梅蘭芳	程硯秋	荀慧生	尚小雲	筱翠花	張君秋			
淨行：	金少山	郝壽臣	侯喜瑞	裘盛戎	袁世海					
武旦：	宋德珠	老旦：	李多奎	武淨：	錢金福	文丑：	蕭長華	武丑：	葉盛章	

钱金福
著名京剧武净演员 一八六二年生
一九三七年卒 表演风格具有威猛
稳健以真为武的美学特征 世称钱
派 以《芦花荡》之张廉

钱金福：（1862年生1942年卒）著名京剧武净演员。曾入三庆大科班。工武净和架子花脸。有极好的昆曲功底。几十年锤炼，养到功深。形成了具有“威猛稳练、寓舞于武”美学特点的京剧武净表演艺术风格。钱派武净艺术功架矫健稳练，姿态颇具雕塑之美。玲珑剔透，鬼斧神工。武打身段威猛逼人，气势磅礴，强化了舞蹈造型之美，且内蕴千钧之力。其独到的艺术造诣，使一些重要身段具有绝妙的艺术魅力。如饰《长坂坡》之张飞闻报赵云降曹，气得上至扎巾的绒球、耳毛子到黑扎，四面靠旗，蛇矛枪，及整个靠身都抖成一个劲头，十分和谐有致，产生了十分强烈的美感，显示着京剧艺术表演身段之高超的艺术境界。钱金福的武净艺术被后学尊为典范，为京剧艺术发展到“鼎盛五十年”的高峰状态做出了重要贡献。钱氏的脸谱设计亦自成一派，堪为精品。代表剧目有《芦花荡》、《瓦口关》、《长坂坡》、《庆阳图》、《铁笼山》等。

钱金福武净艺术十分讲究身段的造型美。《芦花荡》张飞造型很有气势，很威武。以重彩与泼墨相结合的手法。四肢动作之间有空间关系，却是以写意笔法写出，与大黑扎组成浑融的整体感，不刻意衣纹结构。只求整体造型的大动作的气势，面部、脚只求大的感觉不作深入刻画。整体感觉虚而动感强，笔触呈现着力度，似有一种一气呵成的气势。

程继先
著名京剧小生演员 一八七四年生
一九四二年卒 表演风格具有儒雅
清秀文质彬彬的美学特征 世称程
派 八大锤之陆文龙

程继先：（1878年生1942年卒）著名京剧小生演员。幼入小荣椿科班习文、武小生。是第三代京剧演员中主要做工小生演员，京剧鼎盛前期脊梁演员之一。文武技艺全面、高超。雉尾生、官生、扇子生、穷生、武小生皆精到，形成了为世公认的“程派”小生艺术，是系统、完善的小生表演体式。程派艺术化短为长，唱念追求深沉感和韵味美。做工洒脱不俗、工致、精深，体现了“儒雅深秀、文质彬彬”的美学特色。对后代小生表演艺术影响很大。精于对角色性格特征、心理变化及其特定情节背景，作深入准确细致的揭示。以此架构自己的表演方式，调动尽善尽美的表演手段，技能，呈现出系统的、精湛的舞台艺术之美。这与西方戏剧表演体系有本质区别。代表剧目有《八大锤》、《临江会》、《群英会》、《奇双会》、《打侄上坟》等。

取《八大锤》陆文龙造型。双手执花枪做高卧鱼动作。身段平衡稳定，优雅俏皮。这是从程继先小生艺术风格特征出发的造型。绘画形式采用杨柳青年画与重彩法相结合。色彩上采用柔和秀雅的粉红冷调，求得色彩的丰富而柔和的变化。突出白狐尾、黄鸾带、蓝彩裤、黑靴子等装饰形体的色彩语言的视觉强度。整体的色调与背景的彩灰调和谐一致，有微妙的融合感，绘画的笔法灵活不拘谨。线条富于变化，匀细而有力。

尚和玉
著名京剧武生演员 一八七三年生
一九五一年卒 表演风格具有威猛
凝重拙劲的美学特征 世称尚
派 《战滁州》之脱脱

尚和玉：（1873年生1957年卒）著名京剧武生演员。幼入九和春科班学艺。曾得俞菊笙悉心指点，深得俞派艺术神髓，逐渐形成一种与“杨派”艺术迥异的武生表演风格，世称“尚派”。尚派艺术一招一式如钢浇铁铸，见棱见角。做工稳、准、狠、帅、脆。着意塑造功架稳练，威风凛凛的大将形象。扮相威凛，表演朴实无华、深沉敦厚，具有“威猛凝重、朴拙遒劲”的美学特色。尚和玉在武打程式上还有许多新创造。虽武技精湛，绝无卖弄之嫌，以剧情和角色性格、身分出发，合理地施展表演手段，给以恰当的展现。特别注重以他人所无的独创演技作为自己之长，可谓独辟蹊径。曾在天津稽古社从事戏曲教育工作多年，培养了众多京剧武生表演人才。尚派武生艺术为“鼎盛五十年”的京剧艺术起到不可低估的作用。代表剧目有《晋阳宫》、《四平山》、《战滁州》、《收关胜》、《艳阳楼》等。

取尚和玉在《战滁州》中饰演脱脱的形象，像一只准备扑食的猛虎。尚派武生艺术一招一式如钢浇铁铸、气势宏伟，表演敦厚朴实，绘画形式采用写意重彩法较合适。在色调方面，用较沉稳、厚重的色彩组成偏暖的细色调。造型手法用苍劲的墨色线条勾出造型的轮廓和主要结构，浑厚的色块与线条作有机的组合，构成钢骨水泥式的造型形象，成为气势宏大、凝重敦厚的尚派武生艺术标致形象。

萧长华：（1878年生1961年卒）著名京剧丑行演员，戏曲教育家。曾在富连成科班任总教习几十年。18岁拜宋万泰为师工丑行。打下了全面坚实的基础。后创立了一种广博、精湛、系统的萧氏丑行表演艺术风格。成为京剧丑行表演的圭臬，是京剧丑行表演艺术的高峰。萧长华丑行艺术运用独特风格的唱念做工、扮装造型，严肃深刻地尽揭世态人情入木三分。念白爽利流畅，极富韵味美，强调口锋力度。唱工是“生腔丑唱”，风神古朴，摇曳多姿，意趣盎然。做工炉火纯青，格调高雅不俗。尤擅方巾丑，把《群英会》之蒋干、《刺汤》之汤勤演得出神入化。萧氏丑行艺术具有“冷峻诙谐、含蓄朴厚”的美学特征。世称“萧派”。萧派丑行艺术把京剧丑行表演艺术推向高峰境界，被尊为20世纪京剧丑行表演的圭臬，并给生旦净诸行当以重要影响。萧长华爱惜人才，尤重品德教育，严以律己，以身作则，为京剧事业造就众多优秀人才，为京剧艺术的鼎盛辉煌做出卓越的贡献。代表剧目有《群英会》、《审头刺汤》、《女起解》、《连升店》、《法门寺》、《卖马》等。

《群英会》蒋干造型画法采用平面装饰性手法，使冷深绿色与细碎的白团花造成强烈对比。白花很亮，又有韵律感，跳动的节奏，细碎而高频率，婉转且响亮，显得俏皮动人，能体现萧长华的表演风格。其中冷红色小花与绿褶子、小白花纹组合，起调节作用，强化了整体色调的诙谐感。

葉盛蘭

著名京劇旦行演員 一八七八年生
一九六七年卒 表演風格具有冷艷、
張揚、含羞、穩厚的美學特徵 世稱蘭
派 公推為京劇之荷香

葉盛蘭

著名京劇小生演員 一九一四年生
一九七八年卒 表演風格具有華美、
圓潤、知性、拔的美學特徵 世稱葉
派 公推為京劇之周郎

世稱葉派

叶盛兰：（1914年生1978年卒）著名京剧小生演员。幼入富连成科班。1930年拜程继先为师。嗓音与扮相天赋优越。借鉴德君如、朱素云、金仲仁、姜妙香各家之长，又吸收老生唱法的刚劲，形成了华丽婉转、刚劲峭拔，气度大方的小生唱腔艺术风格。念白讲究口劲和音韵，圆润流畅无娇柔习气。身段做工紧中见稳、紧中显帅，精细深入，表情生动传神。构成了完整成熟的小生表演新风格，世称“叶派”。叶派艺术具有“华丽圆畅、刚劲峻拔”的美学特色。叶派小生艺术在“鼎盛五十年”期间继往开来，把京剧小生表演艺术发展到一个新高度。是“鼎盛五十年”后期京剧艺术的一大脊梁。代表剧目有《群英会》、《周仁献嫂》、《柳荫记》、《白蛇传》、《战濮阳》、《白门楼》、《罗成叫关》、《辕门射戟》等。

取《群英会》周瑜造型。绘画形式采用装饰重彩法较适宜，用挺拔有力的线条和明丽的冷色调表现。一是用简洁流畅，富有弹性感 and 力感的冷色线条廓线。二是突出蟒袍上的图案线条的力度和节律性。在色调方面，大基调是冷色。绣纹图案都以深蓝色为主调，并勾有银线。白袍底色由淡兰、淡粉、淡黄等色彩用点彩法构成冷白色调，又适当涂有反光岩彩，便强化了华丽感。整体效果不求体积，只求平面装饰美感，对表演风格的体现才恰当。这种装饰重彩画法与左旁的蒋干采用的剪纸式的装饰画法和谐一致。

王瑶卿
著名京剧旦角演员 一八八一年生
一九五四年卒 表演风格具有明丽
俏健自然刚健的美学特征 世称王
派 十三妹之何玉凤

王瑶卿：（1881年生1954年卒）著名京剧旦角演员，戏曲教育家。少时入三庆班习武功。广拜名师，多方学艺，练就雄厚的传统功力基础。以旦角挑班挂头牌演出、与生行并驾齐驱、融青衣、花旦、刀马形成：“花衫”行当皆其首创。其旦角唱腔明丽刚健、念白俏利流畅。身段做工、手势多有新创造。大量改革了剧本、唱腔板式、扮装造型，形成了自立一格的“王派”京剧旦角表演艺术。王派艺术丰富发展了传统旦角表演体制，把京剧旦角表演艺术推向新水平。四十岁后为京剧艺术培养了包括四大名旦在内的众多重要人才，并辅导四大名旦成功地创立各自的旦角表演风格和流派。为京剧艺术达到高峰阶段立下了不朽的功绩。代表剧目有《南天门》、《祭江》、《三娘教子》、《十三妹》、《雁门关》等。

造型取“何玉凤”拉弓身段。不拘王瑶卿舞台扮相全身大红的浓艳，作了适当的变化。绘画形式采用重彩画法。风帽、战衣战裙用较冷的粉红、绣花用白色调，与全身粉红对比显得俏丽而雅致、明快。冷而柔秀、清新，加上反光岩彩，更强化了视觉效果，正与王瑶卿的艺术风格一致。能体现其大胆创新，艺术思想开放灵活的风范。

盖叫天
著名京剧武生演员 一八八八年生
一九七零年卒 表演风格具有挺拔
稳健武松戏的美学特征 世称盖
派 公武松戏之武松

盖叫天：（1888年生1971年卒）著名京剧武生演员。幼入隆庆和科班学艺。继承南派武生李春来表演风格，以演武松戏著称。广泛吸收京剧、昆曲，各地方戏各流派武生艺术，及京剧各行当表演特点，又借鉴自然物态，丰富表演身段，逐渐形成了一种影响很大的南派武生表演新风格，世称“盖派”。盖派艺术强调“精气神”的统一。十分讲究人物的造型美、身段动作的雕塑美和鲜明的节奏性。盖派艺术的造型性美感超越了前人和同辈，从四面八方不同角度欣赏都得到凸现的雄健威武、神采奕奕、气势逼人的美感。还擅用水发、髯口，鸾带，罗帽做出极优美的舞蹈动作来表达剧中人物的性格和情绪。盖派艺术的独到之处在于从剧情需要出发，以精熟的武技随意演化出千变万化的武打套路。从而形成了“从容稳练、英武矫健”的美学品格，大大丰富和发展了京剧短打武生的表演艺术。代表剧目有《武松》、《三岔口》、《一箭仇》、《白水滩》、《洗浮山》等。

入画造型取《武松打虎》背棍飞身动作武打身段，如行云流水威而不猛，快则飞燕掠波，缓如春风拂柳的特色。盖叫天身量矮、不胖，很飒利。面部取壮年形象更有特色。扮装造型是盖叫天十分重视的。绘画形式取小写意法，以浓淡墨线造型。以逆锋写出刚劲而富弹性的线条，扎实、稳重不浮且灵活。再据体积关系染出层次，各色墨渍亦见笔力。简而不板，墨色不很浓重。

高庆奎

著名京剧老生演员 一八九三年生
一九四二年卒 表演风格具有刚劲
挺拔浑圆高亢的美学特征 世称高
派 今赠蟒袍之范鼎

郝寿臣

著名京剧净行演员 一八八六年生
一九六一年卒 表演风格具有沉郁
豪爽浑厚粗犷的美学特征 世称郝
派 今赠蟒袍之范鼎

高庆奎：（1899年生1942年卒）著名京剧老生演员，宗法刘鸿升唱腔艺术，依自身嗓音天赋，吸取孙菊仙唱腔的朴直苍劲、汪桂芬唱腔的慷慨苍凉之特色，又借鉴京剧花脸、老旦等行当唱法，创造了独具特色的“高派”艺术。高派唱腔具有“刚劲挺拔、浑圆高亢”的美学特色，高派唱腔质朴刚烈、酣畅遒劲，响遏行云。善于表达悲怆激昂的情绪，在老生声腔中具有突出的个性特色。念白铿锵响亮，咬字清爽遒劲，讲究抑扬顿挫的韵律性，精到细致。表情生动传神，善于眼神的运用。其做工亦精深老练，一招一式很有法度。武功、工架有深厚的功力。高庆奎的老生艺术是一套完善和谐而精深独到的京剧表演体式。不仅如此，他还精通铜锤花脸、老旦、红生等几种行当，和老生行中其它流派艺术，如汪桂芬派、刘鸿升派、谭鑫培派等。可见技艺全面的高派艺术是京剧鼎盛时期的一个重要流派。代表剧目有《赠绨袍》、《斩黄袍》、《辕门斩子》、《逍遥津》等。

取《赠绨袍》“张禄”造型。在画法处理上，白蟒采用冷色调。平金绣纹用浅赭和白构成的冷金色调适于表现高庆奎唱腔的悲壮情感。蟒袍白底用冷白色调与冷金图案纹饰构成一种清越的、凄惋的情调。同时黑相纱与黑三绺髯、黑玉带、黑厚底靴与白蟒的对比互衬，使造型具有一种强烈的节奏，呈现出一种刚烈与高亢的雄壮感。用线刚劲、流畅、挺拔、朴质，使造型有坚实、雄健 的气势。

郝寿臣：（1886年生1961年卒）著名京剧净行演员。工架子花脸，宗黄润甫派，唱工宗金秀山。开创“架子花脸铜锤唱”新表演方式。突破黄派的拙朴单纯，融合金派精练峭拔，形成了具有“沉郁豪迈、粗犷朴厚”美学特色的京剧架子花脸表演新风格，世称“郝派”。郝派艺术在架子花脸的唱工中，结合铜锤花脸的唱法。根据自身嗓音特点，运用脑后音，鼻音发声，呈现出特有的豪迈而沉雄的气派。念白讲究气韵与音量，对气口把握很有分寸，使念白与唱腔和谐。做工气魄宏大，功架凝重大方，强调形神意三结合浑然一体。郝派的唱、念、做形成和谐完整的独特的京剧架子花脸表演体式。郝派艺术在新剧目编演、扮装造型、脸谱设计皆多有革新创造、自具风格。郝派艺术使京剧架子花脸表演艺术获得了较大发展。为京剧艺术发展到高峰阶段做出重要贡献。代表剧目有《逍遥津》、《李七长亭》、《青梅煮酒论英雄》、《赠绉袍》、《战宛城》等。

《赠绉袍》须贾造型是左单腿跪，面向左仰头。双手向左摆动，表示哀求，面带惊恐之色。这个身段正与郝寿臣的架子花艺术风格，浑厚、沉郁、粗犷，浑然一体相一致。绘画形式采用重彩法。全身以厚重的色块构成。面部体面关系写实，脸谱黑白色块坚实而表情生动。黑纱帽色彩浓重与黑扎用色一样，衬托出脸谱。官衣是浓重的褐色，与黑扎的浓墨色组成的混融的整体。

姜妙香
著名京剧小生演员 一八九零年生
一九七二年卒 表演风格具有甘润
清亮韵味醇厚的艺术特征 世称姜
派 向连升三叔之王明芳

姜妙香：（1890年生1972年卒）著名京剧小生演员。曾拜陈德霖为师习旦行。后工小生，师承冯蕙林、陆杏林，并取法德君如、朱素云，对小生唱腔有深刻的认识和深厚的功力。锐意创新，刻苦钻研，对传统小生唱腔做了精雕细刻的加工、改革，创编了大量新颖，优美的唱腔。唱腔意境深邃，韵味醇厚，流利挺拔，形成了脍炙人口的“姜派”小生唱腔艺术。“姜派”唱腔具有“甘润清亮、丰韵峭拔”的美学特点。姜妙香主张“声随词变”、“按情行腔、板者活之、直者婉之、俗者雅之、枯者腴之”，并对所创声腔反复地推敲加工、磨练，使之更加成熟完善成为经典。姜派念白吐字真切，口法讲究，和谐悦耳。表演做工格调高雅，揣摩剧情，人物性格深入精到，不温不火。姜妙香是京剧艺术“鼎盛五十年”期间主要唱工小生演员，对后世影响深远，为发展京剧小生唱腔艺术做出了显著贡献。代表剧目有《孝感天》、《监酒令》、《玉门关》、《飞虎山》、《岳家庄》、《罗成小显》等。

取《连升店》王明芳造型。尤其是姜妙香身材较高，身型挺拔。其所穿富贵衣的衣纹较长，正适用线条表现姜派唱腔特色。用小写意线条追求流畅、挺拔、有力风采。细长而劲峭的黑线条组成有序的错落关系。形成视觉重点。然后以浅黑水渍按身体、衣纹结构分出主次、轻重。用笔宜洒脱、利落。补丁用线廓出后染彩色，宜淡而不宜艳，搭配更和谐。色调清雅秀润，与姜派艺术风格相合。

金少山
著名京剧净行演员 一八九零年生
一九四八年卒 表演风格具有古雅
雄浑大气磅礴的美学特征 世称金
派 为草桥关之姚期

金少山：（1890年生1948年卒）著名京剧净行演员。从金秀山、何桂山学铜锤花脸。天赋绝佳。扮相古朴雄伟、嗓音声若洪钟。集众前辈名净优长荟粹一身，熔铸成具有“古朴雄浑，大气磅礴”美学特色的“金派”花脸表演艺术风格。金派唱腔气势宏大，有黄钟大吕之势。音量极大、音域极宽，音色醇厚饱满，如巨浪拍岸、飞瀑惊天，震人心魄。一得其父金秀山亲传，二得何桂山艺术之雄浑壮阔，集两派精华并更加完美，又呈现朴实无华的品格。念白功力极厚，浑圆朴厚，沉雄遒劲，富有韵味，有如虎啸龙吟。做工身段动作幅度较大，且严谨稳练，端庄凝重。又善于用眼神与面部表情，结合其伟岸高大的身形、雄浑古朴的扮装造型，极具视觉震慑力，使观众惊异。金派艺术大幅度提高了京剧净行的艺术品位。对京剧净行表演艺术的发展贡献巨大，使之达到高峰状态。金派唱腔是人类声乐艺术的一大奇观。代表剧目有《锁五龙》、《连环套》、《霸王别姬》、《草桥关》、《铡美案》、《白良关》等。

金少山造型强调朴实无华、虎啸龙吟与高大、雄浑等特色。《草桥关》姚期造型的绘画形式采用写意重彩形式。造型手法借鉴东汉石雕雄浑朴厚的艺术风范，强调造型形象的整体感，注重大气的气势。虽求大的体积感，却浑融圆整，不重雕琢，不以细部的精彩破坏整体磅礴的气势。用笔不事精谨，重“雕”的风范，大块大面，笔笔沉着不浮。表情上突出眼神的“鬼光”，在画中是传神的关键。