

校本研究系列丛书

京剧九讲

刘庆华 著

山东教育出版社

—— 校本研究系列丛书 ——

常州京劇九講

藏書章

刘庆华 著

山东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧九讲 / 刘庆华著. — 济南 : 山东教育出版社,
2013

ISBN 978-7-5328-8164-2

I . ①京… II . ①刘… III . ①京剧 - 艺术 - 中学 -
教学参考资料 IV . ① G634.951.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 241467 号

京剧九讲

刘庆华 著

主 管：山东出版传媒股份有限公司
出 版 者：山东教育出版社
(济南市纬一路321号 邮编：250001)
电 话：(0531) 82092664 传真：(0531) 82092625
网 址：<http://www.sjs.com.cn>
发 行 者：山东教育出版社
印 刷：山东德州新华印务有限责任公司
版 次：2013年10月第1版第1次印刷
规 格：787mm×1092mm 1/16
印 张：11.25印张
字 数：144千字
书 号：ISBN 978-7-5328-8164-2
定 价：20.00元

(如印装质量有问题，请与印刷厂联系调换)

电话：0534-2671218

丛书编委会

编委会主任：王品木

编委：（以姓氏笔画为序）

王品木 王翔宇 刘允锋 刘庆华 李鸿杰

何庆利 张克宏 杨育红 张谊和 陆彩霞

钟红军 韩相河

总 序

教育是一种生活方式，也是一种行动方式。校本研究以“为了学校，基于学校，在学校中”为特点，强调从学校的实际出发，让教师成为研究的主体，进而发展教师的自主性和专业水平，为全体学生的健康成长奠基。组织好校本研究工作是学校的责任，也是学校发展、提升的机遇。

山东省实验中学作为首批省级重点学校，历来注重全方位实施素质教育、促进学生全面发展。学校坚持“科研促教，科研强校”，重视基础，发展特长，培养能力，鼓励创新，真正做到“为每一位学生创造主动发展的无限空间”。特别是近年来，学校以全面实施高中新课程为契机，大力推进素质教育，在全省率先开齐、开全国家必修课程，并依托独具实验中学特色的课程体系，开设了丰富多彩的国家选修课程和校本课程。目前，学校研发开设了有包括安全教育、应急避险、营养与健康等“生命教育课程”，生活与环保、自然灾害防治等“EPD课程”，模拟联合国、中德环境小硕士、国际青年成就（JA）项目、创新教育、时政论坛、演讲与辩论等“能力提升课程”，国学、京剧、齐鲁文化、中国传统节日文化及舜文化等“民族文化课程”，手语、日语、韩语、德语、俄语、法语等“国际语言课程”，以及学科竞赛类和兴趣特长类“特长发展

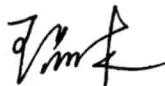
课程”。六大类百余门校本课程的开设，为学生实现全面的、个性化发展提供了优质的课程资源。此外，选课走班教学让每位学生拥有了一份适合自我发展的个性化课表；公益活动、“行业体验”等综合实践活动类课程也给实验学子创造了接触社会、了解社会、服务社会的机会。教育内容多样，教育效果良好，学校特色彰显。

我们深知，一所学校的健康发展、科学发展，离不开教育科研的支撑；一支精良的教师队伍是学校发展的活力所在、动力所在、竞争潜力所在。

我们出版这套校本研究系列丛书，就是要将我校多年来校本建设、校本研究的成果进行一次梳理，目的是展示成果，提炼经验，以科学的态度探索校本教研的规律，促进教师课程能力提高，在更高层次上提升学校育人质量和办学特色。我们期待着这套丛书的出版能够引领我校校本研究向纵深发展，能够有助于教师校本研修的常规化和持续开展，能够对其他学校和广大教育工作者有所借鉴和帮助。

感谢积极投身校本研究的老师们和参与丛书编写的老师们，感谢支持丛书出版的山东教育出版社的领导、编辑。由于我们的水平有限，疏漏和不足之处在所难免，我们愿意倾听大家提出的宝贵意见。我相信，我校的校本研究之路会越走越实，越走越好，越走越远。

山东省实验中学校长

2012年3月1日

序

2003年，我受邀担任山东省实验中学学生社团“京昆社”艺术指导。后来，我听说有个教语文的年轻老师在省实验中学里给高中生们讲京剧课。并多次在学校举办的京剧联欢会的舞台上见到小刘老师的身影，我就记住了这位小刘老师。今天，我见到了刘庆华老师编的这本小册子，我很高兴。

这本小册子就是他讲京剧课的讲义。从京剧的形成到行当、程式、服饰、脸谱、流派以及名段欣赏等等，相对而言是比较齐备的。其中涉及到的常识都比较典型，这些知识是喜欢京剧和想了解京剧的朋友希望知道的。举例用的唱段、念白和引导学生欣赏的重点剧目，比如《群英会》《四郎探母》《穆桂英挂帅》等都是京剧中的经典。一个中学老师能够自己收集、整理材料，通过自己的阅读和理解，再把这些京剧知识按照一定的顺序编辑起来，已属不易；刘老师通过讲京剧这些知识，让他的学生们不仅了解京剧，而且还引导着他们体会京剧的美，更是难得。有些掌故写的也不错，有些内容理解的有一定的高度，想来小刘老师

一定读了不少的书，听了不少的戏，付出了很多的心血。

传统文化不能丢。京剧是咱们中华民族文化的瑰宝和精髓，是咱们的“国粹”。学校是青年一代学习的乐园，是传播文化的场所。让京剧走进校园，走进课堂，努力为我们的孩子们提供一个了解民族艺术的空间和展示自己的舞台，通过京剧唤起青年一代的文化认同感，爱我们的传统，爱我们的国家。这是一件好事，也是一件大事。

京剧内容丰富，博大精深，很多专业演员和学者会用一辈子来研究它。这本小册子很精致，方便大家学习，虽然只有九讲，有些问题讲得很专业。我还注意到，这本小册子每一讲的语言都写得很有文采，很典雅；看得出有些内容的筛选融进了自己的感情，很多语言写得很动感情，特别是“京剧审美”那一讲写得很有意思。我觉得，这和演戏一样，有感情的东西才有看头。为了方便大家阅读和借鉴，他还根据自己的授课经验在每讲后面加了“注意事项”。由此可以看出刘老师爱京剧，很细心。

我很乐意写这篇《序》，也非常乐意介绍这本小册子给大家看。希望庆华老师继续努力，继续进步。

梅兰芳大师弟子
京剧表演艺术家

陆春秋

2011.11.19

目 录

第一讲	京剧的形成	1
第二讲	京剧的行当	11
第三讲	京剧的程式	23
第四讲	京剧的脸谱和服饰	40
第五讲	京剧的流派常识(上)	61
第六讲	京剧的流派常识(下)	85
第一节	梅兰芳	89
第二节	尚小云	100
第三节	荀慧生	105
第四节	程砚秋	111
第五节	其他流派	116
第七讲	京剧名段欣赏	124
第一节	《柳荫记》《甘露寺》《文昭关》	124
第二节	《穆桂英挂帅》《春闺梦》	131
第三节	《吕布与貂蝉》《李逵探母》	137
第四节	《四郎探母》《群英会》	140
第八讲	样板戏概说	147
第九讲	京剧的审美	156
第一节	几次美丽的初遇	157
第二节	说说“包公戏”	162

第一讲

京剧的形成

京剧是一门实践性很强的艺术，京剧从形成到流行的过程中，蕴含了一个民族的审美理想和对于美的追求。美国传教士明恩溥（Arthur Henderson Smith）在他的代表作《中国人的特性》中指出，中国民族“是富有戏剧的本能的一个民族”。他发现“戏剧可以说是中国独一无二的公共娱乐：戏剧之于中国人，便好比运动之于英国人，或斗牛之于西班牙人”。“在中国人看来，人生就无疑是戏剧，世界无疑是剧场”。明恩溥是在1872年来到中国的，一个外国人能快速而准确地捕捉到国人的生活习惯和性格特性，可见那时候中国戏曲与人民生活已经是密不可分。中国人对于戏曲的迷恋几乎臻于狂热，在电影、话剧传入中国以前，戏曲是大多数中国人唯一的公共娱乐，戏曲也因此成为国民爱憎的最集中、最生动的反映。

戏剧是一门古老的艺术。世界上有三种古老的戏剧文化：古希腊戏

傩面具

剧、印度梵剧、中国戏剧。它们历史悠久，影响深远。西方古希腊的悲喜剧，至少已有2500年的历史；东方印度的梵剧也有1600年左右的历史；中国戏剧如果从南宋算起的话，也有将近1000年的历史了。由于时间久远以及政治、经济格局的变化，古希腊的戏剧和印度的梵剧已永久地被历史封存。唯有中国戏剧历百代而不衰，流传至今，且从内容到形式日臻完美，成为文化延续和传承的一个奇迹。

就像古希腊的喜剧起源于对酒神狄俄尼索斯的祭典仪式一样，我国的戏剧源头也要从远古的祭祀谈起。一般认为，我们的戏剧起源于古代的祭神仪式。巫术信仰和巫术活动在中国古代社会民众中一直保持着非常炽盛的态势。原始社会中的集体性巫术活动往往就是一种群舞表演，如商周秦汉时代保留有很多从原始社会流传下来的驱旱求雨的“雩礼”、驱逐疫鬼的“傩礼”、等等。在这些仪式中，出现了特定的人物表演，如“祝”“巫”“优”。

“祝”一般由明礼仪者担任，人们认为，他能以其言语和舞姿迎神、扮神并与神沟通。善于舞蹈的“祝”就是“巫”（多由漂亮女子担任）。“优”常以身材异常矮小的男子担任，通过诙谐的表演来达到“娱神”的目的。以傩戏为例，跳傩者在表演时必须戴上一个狰狞恐怖的傩面具。按照民间的说法，摘下面具就是人，戴上面具就能成为神。这一传统丰富了表演的观赏性。

“八蜡”是祭祀农神的仪式。“蜡”读作zhà，是求、索的意思。这个仪式一般在丰收之年的农历十二月举行，是向与农业生产有关的神致谢和祈求来年丰收的。仪式共分八段，所以叫“八蜡”。孔子的学生子贡在观看“蜡”礼之后说：“一国之人皆若狂。”（出自《孔子家语·观乡》）这种“若狂”的背后就是人们在日常生活的劳累之后解放出来的一种“酒神精神”（醉酒般的放松与愉悦）的表现。

在这些虔诚的祭祀活动中，有表演者，也有观看者，并且这种面向大众的表演在给人娱乐的同时也给人带来了精神寄托，戏剧所要求的主

要素由此成型。清代学者王国维认为：“后世戏剧，当自巫、优二者出。”“巫”后来成了正剧的滥觞，“优”则成了喜剧、闹剧角色的祖先。

西周末年（约公元前800年），开始出现了由贵族豢养的“优”。从此，“优”的职能开始由“娱神”转向了“娱人”。值得注意的是，在中国古代，由于优伶（戏曲演员）没有独立的人格和人身自由，他们仅是主人的私有玩物，奴隶主死后，大量艺人要随之殉葬。由此我们可以看出，优伶的命运从开始就浸透了残忍、血腥和暴力。然而，多舛的生活和低贱的地位并没有阻止人们对快乐的追寻和对美的追求，优伶在自身生存悲苦与大众审美认同的夹缝中演绎着多彩的社会。

戏曲的形成是一个多种艺术融合的过程。自秦开始就有了百戏集中表演的传统。

汉代，在宫廷倡导、百戏杂陈的基础上，民间还出现了具有表演成份的“角抵戏”。到了南北朝时期，民间出现了歌舞与表演相结合的“歌舞戏”，较为著名的有《大面》。

《大面》又名《代面》或《兰陵王入阵曲》，演的是北齐世宗高澄第四子兰陵王高长恭的故事。唐代崔令钦《教坊记》说：“大面，出北齐。兰陵王长恭，性胆勇而貌若妇人，自嫌不足以威敌，乃刻木为假面，临阵著之。因为此戏，亦入歌曲”。军士们为了歌颂他的英勇，编制了《兰陵王入阵曲》（后来由歌曲发展为面具舞）。但是他却遭到了齐后主高纬的忌恨，高纬派人用毒酒把兰陵王害死了。临死前兰陵王不忘把千金债券都用火焚烧了，不让后人向债主讨还。兰陵王的战功

角抵戏

和美德博得了人们的爱戴，他的悲剧性的结局亦让人同情。人们为了纪念这位杰出的将领，一代一代地将《兰陵王入阵曲》传颂下来。二百年之后的唐代，这个舞蹈更加盛行，并具有了更为浓郁的表演成份，木刻假面可以算是早期的脸谱了。

在唐代，“优”一度成了帝王用以讽刺臣下的一种手段，出现了由先秦时期的优伶表演发展而来的以滑稽表演为特点的“参军戏”。

唐玄宗

“参军戏”也称“弄参军”，是唐代盛行的一种戏曲形式。“弄”即戏弄、调谑的意思，它通过两个演员戏谑的表演来达到娱乐的目的，两个演员中被戏弄的角色称为“参军”，而嘲弄参军的角色称作“苍鹅”。参军戏从优戏发展而来，对它正式命名的是在唐代。它的名称来由有不同的说法，宋《太平御览》（引自《赵书》）中认为，后赵皇帝石勒有一参军名周延，因贪污罪入狱，石勒为惩罚他，在宴乐时让他与优人一起扮演，由优人来调笑、讽刺他，故名“弄参军”。参军戏发展到晚唐，增加了一些角色，变为多人演出，除男演员外，也有了女演员参与表演戏剧情节也更为复杂。戏曲艺术的角色、行当的划分，可以追溯到参军戏。

唐时长安皇宫的禁苑里有一个很大的园子，遍植梨树百余棵，名叫“梨园”。据史载：“（唐）玄宗既知音律，又酷爱法曲，选坐部伎子弟三百人，教于梨园。声有误者，帝必觉而正之，号皇帝梨园弟子”。他还亲自担任了“梨园”的崔公（相当于现在的校长）。梨园，实际为我国第一座国立戏曲学校。京剧界追根溯源就到了“梨园”这个地方，后人世代

相传，称戏曲界叫“梨园界”，这一行业叫“梨园行”，戏曲演员们为“梨园弟子”，而有几代人从事这个事业的家庭为“梨园世家”。例如，梨园界有名的谭家：第一代谭志道唱老旦，第二代谭鑫培唱老生，第三代谭小培唱老生，第四代谭富英也是唱老生，第五代谭元寿则是文武老生，第六代谭孝增又是唱老生的，第七代谭正岩也是文武老生。

谭鑫培

在唐代，民间还出现了“俗讲”和“变文”等通俗的说唱形式。后来，民间歌舞戏逐渐进入宫廷并得到了很快的发展。

宋代，城市商品经济得到长足发展，出现很多市民娱乐场所——“瓦舍”和“勾栏”。宋代的群众文化非常繁荣，当时勾栏瓦舍极多，据《东京梦华录》《梦粱录》《咸淳临安志》等宋人笔记所载，那里的戏曲表演常通宵达旦，观众爆满。大的瓦舍有大小勾栏五十余座，可容纳千人，而且“不以风雨寒暑，诸棚看人，日日如是”。勾栏瓦舍演出的节目内容丰富多彩，有杂剧、杂技、傀儡戏、影戏、说经书、说唱等形式。各种艺术形式的综合发展，出现了“宋杂剧”。

到了金代，北方出现了“金院本”，南方出现了“南戏”。南戏，是中国戏曲最早的表现形式，它形成于永嘉（今浙江温州）一带的民间。它是在宋杂剧的基础上，融和南方民间小曲、说唱等艺术因素而形成的，其剧目多表现民间故事，体制庞大，曲词通俗、质朴，已粗具戏曲的基本艺术特征。

元代，是中国戏曲发展的一段重要时期。它以元曲闻名于世，而元曲中影响最大的当推元杂剧（因其最早形成于河北、山西一带，亦称北杂

剧)。元代自1237年开始近80年没有科举，大批的文人开始参与杂剧的创作，涌现出了关汉卿、王实甫、白朴、马致远等著名杂剧作家。元杂剧以质朴自然取胜，表演粗犷豪放，显示出了戏曲在形成之初的朴实和浓郁的民间气息。元杂剧剧本结构严谨，每一折都由同一调式演唱且一韵到底，所划分的“旦行”“末行”“净行”也非常系统。

值得一提的是，宋元时期出现了正式的戏剧演出场所，一类是神庙，另一类便是上面我们提到的“瓦舍”和“勾栏”。其中，后者是正式的商业经营演出场所。

北方形成的“元杂剧”与南方的“南戏”进一步发展成熟，戏曲正式形成。

明代时，出现了以演唱南曲为主的戏曲作品类别——传奇（“传奇”，以其情节奇特、神奇得名。它一般指唐宋文人用文言写的短篇小说，如《柳毅传》等。后来的戏曲研究专家沿用了这个称呼）。传奇在长期的舞台演出中，因地域不同产生了不同的声腔，主要有海盐腔（产生于浙江）、余姚腔（产生于浙江）、弋阳腔（产生于江西弋阳一带）、昆山腔（产生于江苏昆山一带）。后来，明代戏曲家魏良辅在朋友的帮助下，吸收了当时流行的海盐腔、余姚腔以及江南民歌小调的某些特点，对流传于昆山一带的戏曲唱腔进行加工整理，将南北曲融合为一体，形成了一种格调新颖、唱法细腻、舒徐委婉的昆腔。它表演上注重载歌载舞，以清唱的形式出现，在没有大锣大鼓烘托的气氛下显得清丽悠远。同时，魏良辅对伴奏乐器也进行了改革。原来南曲伴奏以箫、管为主要乐器，为了使昆腔的演唱更富有感染力，他将笛、管、笙、琴、琵琶、弦子等乐器集合于一堂，用来伴奏昆腔。

戏曲发展到昆腔终于形成了完整的民族戏曲表演体系。昆腔也由此风靡神州并很快成为中国最绚烂的剧种，被后人称为“百戏之祖”。

我们知道，戏曲的发展是多元的。昆腔以外还长时间存在很多种地方戏曲。当时在民间流行的地方戏包括高腔（腔高调喧，一人唱，众人和）、弋阳腔（流行于长江中下游地区）、梆子腔（流行于黄河流域）、柳子腔（流行于山东）等。它们不为士大夫们所重视，因为他们无法与有着典雅的文学趣味、严整的文学剧本与专业的创作群体的昆曲相提并论。但是，它们却为下层观众所欢迎。这些地方戏曲在乡村、山区及小城镇流行着，在我国广博的民间文化中浸染了生动之姿、活泼之态，以其特有的民间色彩和灵活自由的表演形态丰富了戏曲舞台，逐步形成了自己独特的唱腔和剧本体制。

因为当时昆曲独步戏坛，为贵族士大夫们所宠爱，又多在宫廷里上演，所以被尊称为“雅部”；与之相对立的在民间戏剧土壤里衍生出的各种地方声腔，则被称为“花部”。清代李斗的《扬州画舫录》中记载：“两淮盐务例蓄花、雅两部以备大戏。雅部即昆腔，花部为京腔、秦腔、弋阳腔、梆子腔、罗罗调、二黄调，统谓之乱弹”。

花部“其词直质，虽妇孺亦能解；其音慷慨，血气为之动荡”（清代焦循《花部农谭序言》）。从剧目上来看，花部诸腔戏多演历史故事、民间传说等，为下层人民所喜闻乐见，如有关水浒、杨家将等历史故事的剧目。花部的唱腔融合了“二黄”和“西皮”的特点。“二黄”比较平和，稳重、深沉、抒情，节奏平稳，适于表现沉思、忧伤、感叹、悲叹等情绪；“西皮”则曲调活泼，刚劲有力，唱腔明朗、轻快，适合表现欢快、坚毅等情绪。因此，从艺术形式上来看，花部诸腔戏的唱腔明快激烈，字多腔少，而且曲白通俗易懂，符合下层劳动人民的欣赏水平和艺术情趣，普通百姓把这些土生土长的地方戏曲看成是自己最好的娱乐形式。到了清朝乾隆年间，“花部”的势头已经压倒了“雅部”。

秦腔被誉为百戏之源，是中国戏曲声腔（南昆、北弋、东柳、西梆、

皮黄)中历史最古老、内容最丰富、体系最庞大的。流行遍及中国西北地区的陕西、甘肃、青海、宁夏、西藏一带。秦腔创造了中国戏曲音乐中板式变化的结构方法,是最早的板腔体声腔。秦腔唱腔分欢音、苦音两种,前者长于表现欢快、喜悦的情绪,后者善于抒发悲愤、凄凉的情感唱腔。依剧中情节和人物需要选择使用。“八千里秦川尘土飞扬,三千万人民齐吼秦腔”。乾隆四十四年(1780年),秦腔名旦魏长生进京,大受欢迎。根据记载,京城出现了观众听到昆腔就轰然散去的情形。

徽班是由徽州人主办的戏曲班子。徽班表演的曲目来源于汉剧,以唱吹腔、高拨子、二黄为主。但因为流动性强,与其他剧种接触频繁,在声腔上互有交流渗透,因此在发展过程中也搬演了不少昆腔戏及其他一些杂曲,因此有“昆(曲)乱(弹)不挡,花(部)雅(部)同台”的说法。乾嘉年间,各剧种的艺人辐辏京师,于是,舞台上出现了昆腔、京腔、秦腔渐成三足鼎立之势。《扬州画舫录》中有记载:“迨长生(指魏长生)还四川,高朗亭入京师,以安庆花部合京、秦两腔,名其班曰‘三庆’”。

乾隆五十五年(1790年),乾隆皇帝八十寿辰,各省都组织戏班进京汇演,高朗亭率三庆徽班进京献艺。随后“四喜班”“和春班”“春台班”前赴后继进京,四大徽班进京宣告了花部在“花雅之争”中的全面胜利。四大徽班各有所长:三庆班以演出阵容庞大、情节曲折的连台本戏见长,故曰“轴子”,老生是程长庚、卢胜奎等人;四喜班曰“曲子”,旦角多,代表人物有梅巧玲、时小福等,他们擅长唱昆曲,以雅声取胜,跑堂会最受欢迎;和春班曰“把子”,每日必演《三国》《水浒》等小说,武戏演员技艺出众;春台班曰“孩子”,因为春台班演员年轻,童伶众多,“诸郎之夭夭,少好咸萃焉”,在演出时精力充沛,长相多年轻俊美,深得一些“捧旦”“看花”人士喜爱。所以,当时梨园行有“三庆的