

駱正——著

中國京劇二十講

李寶春

中國文化大學中國戲劇系副教授

魏海敏

中華民國國劇協會理事長

特別推薦

中國京劇二十講

駱正——著

李寶春

中國文化大學中國戲劇系副教授

魏海敏

中華民國國劇協會理事長

特別推薦

中國京劇二十講

2006年5月初版

定價：新臺幣350元

有著作權・翻印必究

Printed in Taiwan.

著者 駱 正
發行人 林 載 爵

出版者 聯經出版事業股份有限公司

台北市忠孝東路四段555號

編輯部地址：台北市忠孝東路四段561號4樓

叢書主編電話：(02)27634300轉5049

台北發行所地址：台北縣汐止市大同路一段367號

電話：(02)26418661

台北忠孝門市地址：台北市忠孝東路四段561號1-2樓

電話：(02)27683708

台北新生門市地址：台北市新生南路三段94號

電話：(02)23620308

台中門市地址：台中市健行路321號

台中分公司電話：(04)22312023

高雄門市地址：高雄市成功一路363號

電話：(07)2412802

郵政劃撥帳戶第0100559-3號

郵撥電話：26418662

印刷者 世和印製企業有限公司

叢書主編 簡 美 玉

校對 崔 小 茹

封面設計 而 立 設 計

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回發行所更換。

ISBN 957-08-3011-5 (平裝)

聯經網址：www.linkingbooks.com.tw

電子信箱：linking@udngroup.com

本書經中國廣西師範大學出版社授權，出版中文繁體字版本。

非經書面同意，不得以任何形式任意複製、轉載。

自序

京劇是中華民族的瑰寶，振興京劇是我們的重要任務，振興京劇藝術也是進行愛國主義教育的重要方面。振興京劇是完全可能的，因它有深厚的基礎，現在又有許多優秀的演員和廣大的戲迷和票友。高度發達的科技使得京劇的普及非常方便，京劇藝術正在走向全世界，在國際上有很高的聲譽。

在爭取青少年觀眾方面，上海市曾走在全國的前面。最近在北京舉辦的程硯秋百年誕辰紀念活動，盛況空前，好戲連台。媒體對於京劇活動的報導也有所增多，如北京《新京報》對於程硯秋百年誕辰的報導可以稱之為「揮毫潑墨」。

在紀念徽班進京200周年活動之後，北京大學在振興京劇方面做了許多有意義的工作，如開設京劇文化知識選修課、請專業劇團來校演出、組織教工和學生的票房活動等。

本書是在北京大學「京崑藝術」選修課的部分講稿和對傳統戲曲的部分研究論文基礎上撰寫而成。讀者對象也從以前的普通大專學生擴展到廣大的京劇愛好者。為了加強讀者對京劇的感性認識，我們增加了許多珍貴的圖片，其中大多數來自《中國大百科全書·戲曲曲藝卷》和《中國京劇》雜誌上。在此一併致謝！

以講座形式寫作此書，主要是便於普及和教學之用。比起先前的講稿來說，本書在可讀性是有所提高和改進的，儘管如此，書中仍然會有許多地方需要專家和讀者批評指正。

駱 正

於北大蔚秀園

目次

自序	i
第一講 戲曲的歷程	001
戲曲的起源、形成、發展	001
崑劇的形成及其特點	007
清代戲曲及京劇的崛起	013
第二講 京劇概論	019
京劇的形成	019
基本特徵	020
唱腔	023
伴奏	030
念白	031
做——動作	031
武打	032
生行	033
旦行	035
淨行	038
丑行	043
行頭	044
砌末	044
第三講 京劇的劇目與流派	047
按表演形式分類	048
按行當分類	053

按其他方面分類	057
京劇流派	060
第四講 京劇的特性與代表戲	075
歷史性與歷史戲	075
政治性與政治戲	076
倫理性與倫理戲	078
情感性與愛情戲	085
科學性與心理戲	087
文學性與戲的文學色彩	093
包公戲	095
婦女戲	099
第五講 京劇與審美心理學	105
視覺審美	105
聽覺審美	109
思維與審美	111
美感產生原理	112
情感與審美	114
個性與審美	115
第六講 戲曲大師的審美觀	117
李漁與《閒情偶寄》	117
湯顯祖與沈璟的爭論	119
齊如山的戲曲理論與實踐	121
蓋叫天的表演理論與實踐	124
第七講 關漢卿研究	131
關漢卿戲曲創作特點	132
《竇娥冤》	135
《望江亭》	138
《單刀會》	140
《玉鏡台》	144

第八講 梅派及梅蘭芳研究	151
戲曲的審美與形相的直覺	151
戲曲的綜合表演與完形心理學	160
戲曲的程式化與心理距離	164
戲曲心理學的幾個問題	170
第九講 程派及程硯秋研究	175
唱腔	175
悲劇	181
「取經」	186
第十講 麒派及周信芳研究	191
戲曲觀	191
麒派藝術的特點	194
麒派的形成和發展	195
海派與麒派	197
競爭與合作	198
行萬里路，演萬場戲	199
第十一講 荀派及荀慧生研究	201
心理特點	201
「小家碧玉」與「大家丫環」	203
《梅龍鎮》	208
第十二講 《群英會》賞析	213
群英聚會	213
蔣幹偷信	218
曹操上當	220
草船借箭	221
蔣幹犯傻	222
周瑜打黃蓋	223
孔明借東風	224
問題和啓示	226

第十三講 《貴妃醉酒》賞析	229
《貴妃醉酒》的表演特點對不同心理類型欣賞者的影響	229
《貴妃醉酒》的矛盾及所隱喻的問題	234
梅蘭芳對《貴妃醉酒》的改革	240
第十四講 《打漁殺家》賞析	247
劇情的矛盾衝突	248
突出人物心理活動的表演	252
劇情起伏分明的節奏	258
丑角的絕妙念白	262
《打漁殺家》中的唱	267
第十五講 《失·空·斬》賞析	271
《失街亭》——錯誤的軍事部署	271
《空城計》——兩個老人之間的心理戰	274
《斬馬謖》——流著淚水嚴軍紀	278
衆多的疑問和啓示	280
第十六講 《玉堂春》賞析	289
《女起解》——悲劇的喜劇化表演	290
《三堂會審》——豐富的人物心理活動	296
比較中的思考	299
第十七講 《四郎探母》賞析	305
思母	305
親情大於敵情	310
探望親人	311
朝廷與家庭	312
瑜中之瑕	315
第十八講 《四進士》賞析	319
巧合與必然	320
複雜的性格	323
唇槍舌劍	325

困惑的思考	330
第十九講 《赤桑鎮》賞析	335
「嫂娘」的憤怒	336
包公的痛心	337
情與理的衝突	339
唱念的藝術特色和力量	342
困惑	344
第二十講 《盤絲洞》賞析	347
《盤絲洞》在表演藝術創新方面的探索	347
《盤絲洞》在豐富劇情方面所做的努力	356
附錄 他在北大傳播京劇 王曉峰	361
作者部分著作一覽表	365
主要參考書刊目錄	367

第一講

戲曲的歷程

戲曲的起源、形成、發展

戲曲的起源有著多種因素。第一種因素是人類個體一般都有模仿的本能，這在兒童身上表現得很明顯。高等動物如猴子、猩猩等也是如此。模仿是一種基本的學習行為，長時間的模仿可以形成操作性條件反射，這是一切技藝（包括戲曲和馬戲表演技藝）的生理基礎。第二種因素是人類和高等動物也都有表達感情的本能和需要。特別是人類不僅會哭會笑，而且隨著個體的發育和社會的發展，其表達感情的方式也更加多樣和豐富。表達感情的活動還起著一種宣洩的作用，強烈的感情如果長時間被壓抑，得不到適當的宣洩，對身心非常不利。第三種因素是人類屬於群居的社會性動物，人們彼此之間需要交流各種資訊——客觀世界和主觀世界的資訊。在行為上表現的形式之一就是「圍觀」，特別是東方的中華民族，圍觀看熱鬧是個很普遍的民族習慣。第四種因素是隨著社會的發展，分工越來越細，人們在進行了一天的單調的分工勞動之後，需要娛樂來調劑豐富精神活動。看戲能

漢代畫像石上反映的歌舞百戲中的假面和假形

比較好地滿足這一需要。上述的四種因素之中，前兩種與戲曲的表演和演員的產生關係密切，後兩種為戲曲的演出提供了觀眾的來源。

當尋找戲曲起源的視野縮小到更為具體的文化範圍之內時，出現了眾說紛紜的局面。第一個是「巫說」。認為戲曲來源於古代進行的祭祀、問卜、求醫和宗教等屬於巫的儀式活動。第二個是「外來說」。認為戲曲來自印度梵劇的傳入和演變，類似印度的佛教對中國的影響。第三個是「傀儡說」。認為戲曲來自對傀儡戲——木偶戲的模仿或替代。除這些之外，在戲曲理論界，目前比較公認的是一種「綜合說」，認為戲曲主要來源於三種古代的藝術形式。①古代的歌舞。如原始社會中帶著面具跳的「儺舞」。②古代的說唱藝術，包括說唱文學、說唱音樂。說唱文學，如古代的《詩經》、漢代的「樂府」；說唱音樂，如南北朝的「大曲」等。③滑稽戲。其中主要包括西周時代就有了的「優」——「弄臣」、五胡十六國時代的「參軍戲」、唐末至宋出現的雜劇。三者合稱「百戲」或「散樂」。這三者的匯合就形成了戲曲。

戲曲的形成有一個多種藝術融合的過程。自秦以來，有了百戲集中表演的傳統。在漢朝，百戲集中表演的地方是宮廷中的平樂觀。到了北魏，集中表演於寺廟。隋煬帝將四方各國的「散樂」集中於首都洛陽，分為九部：燕樂、清商、西涼、扶南、高麗、龜茲、安國、疏勒和康國。每年的正月初一到十五，在皇宮端門外八里長的地方闢出一處場所，叫百官和各國來朝賀的使臣隨意觀看。唐代的歌舞百戲，在宮廷和長安的幾處大的廟宇內集中演出。到了北宋，商品經濟發達，北宋的首都東京（今河南開封）成為繁華的商業城市。到12世紀初，東京的專為各種藝術演出的地方——「瓦舍」已遍布東、南、西、北四城。每座瓦舍中有幾十座「勾欄棚」，即集中多種技藝長年賣藝的地方，觀眾主要是市民和官僚貴族。表演的藝人以賣藝為職業。演出的技藝多種多樣：小說、講史、諸宮調、武藝、雜技、傀儡戲、影戲、說笑話、猜謎語、舞蹈、滑稽表演和裝神弄鬼等。也有從滑稽戲中發展出來的「雜劇」。到了南宋，其首都臨安（今浙江杭

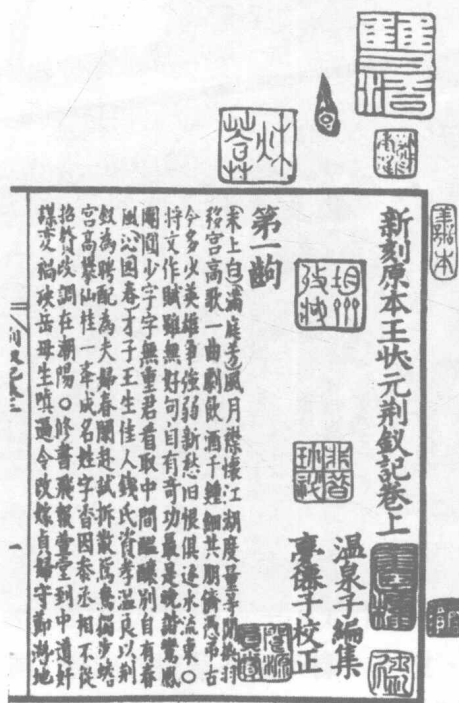

北京故宮寧壽宮閱是樓大戲台（暢音閣）

州)的瓦舍勾欄在數量和質量上都有了增多和提高,並且他們的表演也互相吸收匯合,起源於滑稽戲的雜劇就在這種瓦舍勾欄中吸收了各種技藝,而形成了綜合性的戲曲藝術,被叫做「宋雜劇」。至此,可以說戲曲已經形成了。戲曲演出界傳統上習慣被稱呼為「梨園」,他們把唐明皇當成自己戲曲界的「祖師」供奉。唐朝的李隆基當時在宮廷的梨園內集中的是專門訓練俗樂的樂工,是「音樂演奏員」,不是戲曲演員,所以現在學術界大多認為戲曲的形成不能從唐明皇時算起。提出我國真正的戲劇起於宋元時期的觀點是現代國學大師王國維。學者任二北則認為戲曲最遲起於春秋,完成於唐代。對於戲曲形成時間的不同看法,出於對戲曲概念的不同看法。王國維把戲曲定義為「以歌舞演故事」,認為戲曲不同於一般的其他表演藝術。而任二北在《戲曲、戲弄與戲象》中說:「戲曲本身,至遲春秋時已有,是

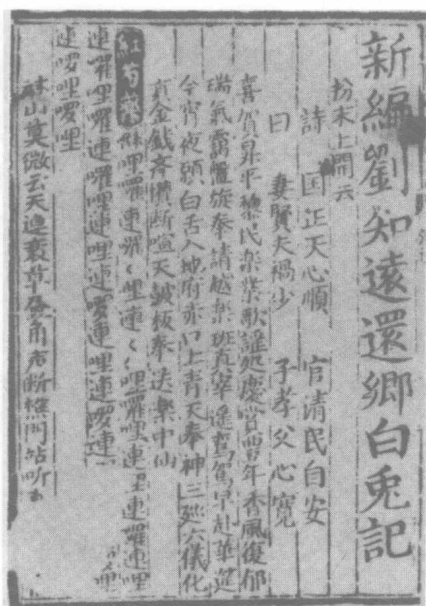
社會上自然產生的東西。而用這二字(戲曲)來代表戲劇,則自明以後小部分人的人為之事。」並認為說真戲劇不等於說成熟的戲劇,周朝戲《孫叔敖》雖幼稚,但也是真戲劇。比如說真正的人不等於說成熟的人(成人),幼稚的兒童也是真正的人。從北宋末到元末明初(1130~1360),在中國南方流行的戲曲藝術叫「宋元南戲」,也叫「戲文」(或「南曲」「南曲戲文」),其主要劇目有所謂「荆、劉、殺、拜」四戲等。

《荆釵記》,徐渭的《南詞敘錄》中有「宋元舊篇」《王十朋荆釵記》為無名氏作,明初有

明嘉靖刻本《荆釵記》

李景雲的改編本。全劇共48齣，主要內容是：錢玉蓮鄙棄富豪孫汝權的求婚，寧嫁以「荆釵」為聘禮的窮書生王十朋。後來王考中狀元，因為拒絕丞相逼婚，被派往荒僻的地方任職。孫汝權借機篡改王的「家書」為「休書」欺騙玉蓮，她後母也逼她改嫁。玉蓮不從，投河自盡遇救。經過種種曲折，王、錢二人終於團圓。崑曲、湘劇、川劇、滇劇、莆仙戲、梨園戲等都有此劇目。

明成化刻本《白兔記》

《劉知遠白兔記》是在宋元時期《新編五代史平話》和《劉知遠諸宮調》的基礎上改編創作的。主要內容是敘述五代時，劉知遠家貧，在李文奎家當傭工。李斷定劉日後會發跡，將女兒李三娘許配給他。李死後，劉受李三娘兄嫂欺壓，被迫離家從軍，在岳節度使家入贅，後因軍功升為九州安撫使。李三娘在家中受兄嫂虐待，在磨坊生下「咬臍郎」，託托人送到軍中撫養。16年後，咬臍郎出外打獵，追蹤白兔追到井邊與母相會，全家團圓。

《殺狗記》全名《楊德賢婦殺狗勸夫》，作者不詳。現存明代汲古閣刊本《殺狗記》，全劇36齣。主要內容是富豪子弟孫華與市井無賴柳龍卿與胡子傳交往，把同胞兄弟孫榮趕出家門。孫華妻楊月貞屢勸不聽，便殺了一條狗偽裝成死屍放置門外。孫華深夜歸來，見狀大驚，忙找柳龍卿和胡子傳商議。柳、胡不管。孫榮不記前恨，幫他把屍首埋掉，使孫華深受感動，兄弟重新和好。

《拜月亭記》又名《幽閨記》，或《蔣世隆拜月亭》，作者不詳。一說為元人施君美根據關漢卿《閨怨佳人拜月亭》雜劇改編。主要內容：兵部尚書王鎮之女王瑞蘭，在逃難時與母失散。遇書生蔣世

明世德堂刻本《拜月亭記》插圖

隆結為夫婦。後隨其父王鎮回家，被迫與蔣分離。蔣之妹瑞蓮也在戰亂中失散，被王鎮夫人認為義女。在王府中，王瑞蘭思夫，焚香拜月禱祝，被蔣瑞蓮識破，才知道她二人為姑嫂。後蔣世隆與結義兄弟陀滿興福各中了文狀元和武狀元，奉旨分別與王鎮二女結親，夫妻兄妹得到團圓。

南宋雜劇興起之後，北方為女真族統治的金朝發展出與宋雜劇類型大致相同的戲曲形式叫「金院本」。後來蒙古族滅了金和南宋，統一中國，建立了元朝。南北方的戲曲有了很大規模的交流。元代的戲曲稱為元雜劇，也被稱為「元曲」。但元曲本身作為一種文學形式，

不僅有戲曲文學部分（供演出的「套曲」），還有非戲曲的文學部分（不供演出的「散曲」）。

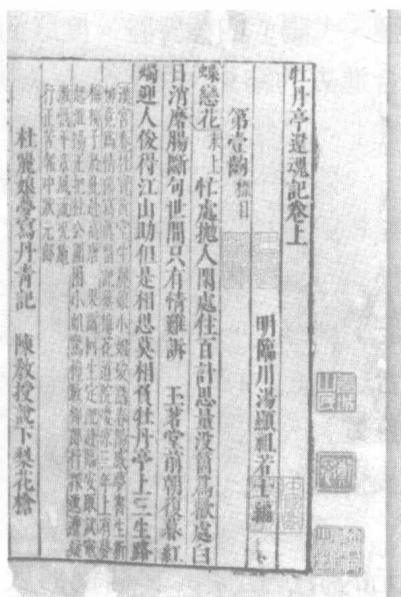
元曲是與唐詩、宋詞並列我國文學史上的又一高峰，其中元雜劇也是我國戲曲史上的一個高峰。元雜劇中的代表劇目有關漢卿創作的《竇娥冤》、《望江亭》、《單刀會》和《玉鏡台》，王實甫的《西廂記》，馬致遠的《漢宮秋》，紀君祥的《趙氏孤兒》，石君寶的《秋胡戲妻》，康進之的《李逵負荊》等戲。

到了明朝，我國文學史上又出現了一個高峰，即「傳奇」。「傳奇」一詞最早指唐代的情節離奇的小說。宋元時期南方戲曲的作品也被稱為傳奇，後來發展成為「明清傳奇」。與此同時還有由北方的金元雜劇發展起來的「明清雜劇」。明清傳奇的戲曲文學作家中出了一位與莎士比亞同時代的東方的偉大戲曲作家湯顯祖。他於1550年生於

江西臨川縣，因而他寫的四個涉及「夢」的劇作便被稱為「臨川四夢」。這四個劇本分別是《還魂記》、《南柯記》、《邯鄲記》和《紫釵記》。其中最重要的是《還魂記》，此劇中的重要情節發生在牡丹亭畔，所以也叫《牡丹亭》。

明朝戲曲界出了一件大事，就是產生了一個新的劇種——崑劇。此劇一直延續到現在。

崑劇的形成及其特點

明萬曆刻本《牡丹亭還魂記》

《中國戲曲曲藝詞典》把崑腔、崑山腔、崑曲和崑劇放在一起解說，指出它們是一個戲曲劇種。崑劇起源於崑山，一般認為是明朝嘉靖年間經魏良輔吸收「海鹽腔」、「弋陽腔」的音樂加工提煉，形成曲調細膩婉轉的「水磨腔」——崑腔，伴奏樂器兼用笛、簫、笙、琵琶等。表演風格優美，舞蹈性強，後傳播遍及全國，產生了京崑、湘崑、川崑、寧崑等支派，形成一種聲腔系統，影響深遠至今。後來衰落，解放前幾乎絕跡於舞台。目前主要分為北崑和南崑。而在京劇、川劇、徽劇、婺劇、湘劇等劇種中，保留了若干崑腔劇目與表演藝術。解放後，由於1957年崑曲《十五貫》在北京的演出而「救活」了這個劇種。當今常演的傳統劇目有《遊園驚夢》、《思凡》、《十五貫》、《癡夢》、《醉皂》、《跪池》等，還有《擋馬》、《活捉》、《太白醉寫》、《西園記》、《潘金蓮》等。其中不少的戲已經移植到京劇中。

《昆曲格律》（作者王守泰）一書比較嚴格系統地論述了崑劇的若干基本概念和情況。相傳明朝魏良輔「習北曲不成，退而縷心南曲……度為新聲」。魏當時「縷心」的「南曲」包括「崑山、餘姚、海

鹽、弋陽」四種聲腔。度成的新聲是以崑山腔為基礎，把其餘三腔融合進去的結果。由於這個新聲後來影響到全國，於是擺脫了「地方性」，因此「新聲」應稱為「崑曲」，不同於原來的崑（山）腔。

傳說中魏把高則誠的原著南戲《琵琶記》「拍」唱成了崑曲，十幾年不下樓，把書案都拍穿了，他雖然寫了《曲律》一卷，但未傳說他寫過劇本和會串演。後來他的朋友梁辰魚寫了一個劇本《浣紗記》，並第一個把魏所創的新聲——崑曲譜成了這個劇本，搬上舞台，於是崑曲由拍案度曲發展成為崑劇，至今已有四百餘年。到《十五貫》改編上演之前可稱為「舊崑劇」時代；《十五貫》改編上演之後，開始了「新崑劇」時代。

舊崑劇劇本多為明傳奇，一般由數十個獨立的故事單元和藝術單元的折子組成。其結構形式可稱為「集折體」，京劇多為「連場體」，話劇為「分幕體」。

新崑劇受話劇影響，縮長為短，結構分段，有的叫場，有的叫折，甚至分幕。

話劇沒有唱，可稱之為「語句體」。京劇分上下句，基本上是分七字句（上四下三）和十字句（三、三、四），上句「逗號」，下句

明萬曆玩虎軒刻本
《琵琶記》插圖

