

京剧造型艺术研究

中石

欧阳中石 / 主编
欧阳启名 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

京剧造型艺术研究

中石

欧阳中石 / 主编
欧阳启名 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

京剧造型艺术研究 / 欧阳启名著; 欧阳中石主编

— 北京: 文化艺术出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5039-5737-6

I. ①京… II. ①欧… ②欧… III. ①京剧—造型艺术—研究 IV. ①J821.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第275718号

京剧造型艺术研究

著 者 欧阳启名

主 编 欧阳中石

责任编辑 巩建华

装帧设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号(100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 2013年12月第1版

印 次 2013年12月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 19.75

字 数 150千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5737-6

定 价 68.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

教育部规划基金资助项目

前言

生活中的事物，都有“型”的存在。为了展现人们生活中的这种“型”，在艺术上突出“型”的表现，就必须使她更为鲜明，更有“典型”的意义，所以就“人为”的加上了“塑造”的作用，因此而形成了“造型艺术”。

在中国戏曲中，随着戏曲的表现和承传的发展过程，自然而然地形成了“造型艺术”的一个门类；京剧出现形成较晚，因而也就更加成熟，更有代表性。

京剧的演出，处处都展现着造型方面的能力，也都呈现着艺术的魅力。

例如舞台的布置，正面是一张大幕，叫作“守旧”。一边一个门帘，以观众的左右定位，左边定为“上场门”，右边定为“下场门”，中间一张桌子，一边一把椅子；桌前是“中场”，“中场”分左右，左为“小边”，右为“大边”。上场门外至后台前，中间有与左椅相齐的部位，叫“九龙口”。

这一套舞台的安置，便是一种“造型”。这种舞台造型，完全是为了戏曲的表演、观众视线的需要而“定型”的。

演员的上场亮相是一个人物与观众对面的“代表形象”，应当说这是戏曲主人公最有代表意义的典型瞬间，是在观众眼里最有“典型”意义的“形象”。

在戏曲表演进程中，任何活动，任何停顿，无论是话白，无论是歌唱，无

论是舞、打……都贯穿在一种“造型”美的艺术之中。

其实，演员的“行当”，“生、旦、净、丑”的化妆，也是固定而活动的“典型”。

戏曲人物身上所穿着的“服装”，诸如蟒、靠、褶子、王帽、盔头、甩发……以至于各种器物，诸如刀、枪、剑、戟、马鞭、令箭……也都包括在“造型”艺术之中。

……

“造型”的艺术，产生在现实生活之中，而在现实生活的基础上，进行了典型化的艺术抽象。这种艺术抽象，但写其意而虚化其形，应该说这是一种高度典型化的艺术手法。在中国绘画中，有工笔与写意两种。所谓“写意”，笔画简单，形象只勾雏形，绝不作细致逼真的描绘，而只是粗枝大略，疏抹淡画，但求神采的闪烁，从中既能看得出作者对事物“形”的掌握，又看得出作者对笔墨纸色的控制之能，令人叹服叫绝。中国戏曲的“造型艺术”在某种意义上说，具有中国写意画的神采。可以说中国戏曲的“造型”艺术，既是真实生活的高度抽象，又是绝不“出格”的“虚幻”。而实实在在地创造出了一种既真实又极其玄妙的艺术境界。

京剧艺术虽然产生的年代略晚，但京剧艺术汇聚了全国各个剧种之优长，也凝聚了几千年的文化底蕴。在中国几千年的文化史上，各类造型艺术占有极大的比重，今天已经发现并保存下来的属于造型艺术的实物，可以形象地展示出京剧艺术的渊源和表现形式的不断进化的过程，希望这本书的集结，可以带给人们对于京剧艺术的新的概览，对于中国造型艺术的新的了解，对于中国文化的新的认识。

CONTENTS
目 录

前 言	5
一、绪 论	1
二、京剧造型艺术的渊源	5
(一) 历代“歌舞”	7
1. 原始歌舞	7
2. 汉代歌舞	10
3. 魏晋南北朝歌舞	15
4. 隋唐歌舞	16
(1) 乐舞	16
(2) 踏谣娘舞	18
5. 元代歌舞	20
6. 明代歌舞	20
(二) 各地“百戏”	22
1. 山东省	23
2. 四川省	27
3. 河南省	30

4. 甘肃省	34
5. 河北省	35
6. 湖北省	35
7. 吉林省	37
8. 西藏自治区	38

(三) 歌舞戏	40
---------------	----

(四) 说唱艺术	42
----------------	----

1. 说书	42
2. 参军戏	44

(五) 杂剧	45
--------------	----

1. 宋杂剧	47
2. 金院本	53
3. 元杂剧	59
4. 南戏	65

(六) 明清传奇	65
----------------	----

(七) 徽汉合流	132
----------------	-----

1. 徽戏的形成	132
2. 汉剧	133
3. 徽戏和汉剧的角色行当	135

三、京剧造型艺术的形成和发展 137

(一) 角色与行当的承传 138

1. 唐代参军戏的角色 138

2. 南戏的角色 139

3. 元杂剧的角色 139

4. 明传奇的角色 139

5. 昆腔戏的角色 140

6. 徽戏的角色 140

7. 汉剧的角色 140

8. 京剧的角色 140

(二) 京剧角色的特点 141

1. “生” 141

2. “旦” 142

3. “净” 142

4. “末” 143

5. “丑” 143

(三) 京剧行当的特点 144

1. 生类: 144

2. 旦类: 181

3. 净类: 性情暴烈、粗犷刚强、个性强烈的男角 208

4. 丑类: 看似一个“插科打诨”的形象, 却十分重要。 219

(四) 装扮的传承	232
1. 明代戏曲的装扮	232
2. 缀玉轩明代脸谱	233
(五) 京剧装扮的特点	233
1. 化妆	233
2. 脸谱	243
(六) 服饰的承传	263
1. 明代戏曲的服饰	263
2. 清代昆腔的服饰	264
(七) 京剧服饰的特点	266
(八) “切末”的承传	300
(九) 京剧“切末”的特点	301
参考书目	303
后 记	304

一、绪 论

中国戏曲艺术，是世界戏剧中极有中国艺术特色的一种综合性演出艺术。是突出地把歌唱与表演，以中国特有的艺术方式呈现在观者面前的一种艺术形式。

中国戏曲从人们的生活中来，更生活在观众之中，她把带有戏剧性的素材，以特有的艺术形式作为综合的整体，集中地呈现在一个“舞台”之上，使观者享受到欢娱，使观者在不知不觉中得到“教化”。她植根于中国的沃土，深深地受到中国人民的喜爱，也受到了世界各国人民的喜爱。

“戏”的繁体字，是以虚戈组成的“戲”。《诗经》：“善戏谑兮”，“戏”是玩笑之意。《史记》说：“嬉戏常陈俎豆”，“戏”是戏弄之意；《史记》又说：“优倡侏儒，为戏而前”，“戏”则是扮演故事之意。从唐传奇、宋杂剧、金院本、元杂剧、明传奇而发展成为了“戏剧”、“戏曲”的一般概称。

在“京剧”形成之前，中国“戏曲”早已存在，从春秋优孟滥觞，历代相袭，代不间断。“唐八百宋三千”，极见其盛；金元南戏、杂剧、昆腔以及明清以来各地的“戏曲”更见繁茂，雅部、花部、高腔、乱弹、各类“讴”“调”、各种梆子，可谓各有其采，自有其声，各有各的才智，各有各的特点。如把中国的戏曲纵横一拢，可令人眼花缭乱，真可谓“百花齐放”。

自四大徽班进京，诸调合流、名家积荟，以皮黄为主的京剧渐渐兴盛，无论从完备与富丽、优雅或成熟上，都鲜明地走在了诸剧种的前列，浸寻以下，甚至冠以“国剧”的显耀称号。

京剧自有它不可转移的标准，尽管有京派、海派的地域之分，也有各具艺术特色的流派之分，但京剧仍以比较标准的风格流行于全国各地。她能够保持自己的特点，又能成为全国性的剧种，原因在于她的剧目通俗，受到了平民阶层的欢迎。京剧在很多方面都与各地的地方戏十分相似，但又比它们更精致，无论是唱腔还是表演，都显得更大气、更雅致，确有独到之处。而众多的名角，如谭鑫培、杨小楼、余叔岩、梅兰芳为代表的一大批观众非常喜爱、艺术上又非同寻常的艺术家，造就了非常庞大、又相对稳定的观众群。

二、京剧造型 艺术的渊源

中国古典戏曲，起源于原始歌舞。与欧洲以对话、动作为手段的单纯戏剧不同，中国戏曲始终是保持着歌、舞、剧一体的综合艺术。从历史的记载和目前可以看到的出土文物，可知中国戏曲在秦（前221—前206年）汉（前206—220年）时代就具备了俳优和汉代百戏的早期渊源基础，历经数百年，在唐代（618—907年）形成了参军戏的表演形式，虽然在今天的舞台上，已不能看到参军戏的表演模式，但从记载中、特别是从日本歌舞伎的表演中，依稀可以体会参军戏的表演规模，也可以得知自唐代就已经奠定了中国戏曲的表演模式。至宋代（960—1279年）的南戏和元代（1279—1368年）的杂剧，使中国戏曲逐渐从简单到复杂、从低级向高级发展开来。它吸纳、综合了多种艺术形式，如诗歌、音乐、舞蹈、绘图、说唱、杂技、武术等诸多艺术营养，把人间的日常生活，展现于小小的舞台，形成了包容广泛，花样繁多的综合性艺术，同时也形成了中国戏曲以对话、歌唱、动作为表现特征的表演样式。

（一）历代“歌舞”

1. 原始歌舞

原始歌舞主要表现在先民节日庆典之中，它再现了氏族采集、渔猎、驯养农耕、战争生活以及男女爱悦，以此表达对天地、神灵、图腾的敬畏和崇拜。从原始歌舞产生时起，就体现了先民宣泄情绪的心理和寄托祝愿的观念。而先民们创造的这种宣泄情绪、寄托祝愿的歌舞，既是对生活的再现，对表现对象的模拟，又把歌唱、舞蹈结合在一起，同时兼具观赏性。原始歌舞的象