

www.ncpress.com.cn

新世纪书局

最地道的

行家讲解

收藏级的

珍贵剧照

梅葆玖

大师

倾情推荐

京剧知识

走进美丽的京剧

吴钢 著

科学出版社

京剧知识

◆
吴钢 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书以通俗的笔法和图文并茂的方式,用13个章节介绍了京剧的艺术特色。其中,第一章从京剧的起源、发展、传承等历史知识开始,介绍京剧的乐队、音乐、声腔、念白等内容;第二章至第十二章依次介绍京剧的行当、舞台装置、服饰、化妆等基本知识,并引导读者更深入地了解京剧表演的基本方法,如唱念做打、手眼身发步以及程式化和虚拟化的表演形式;第十三章介绍京剧的教育机构和一些著名京剧演员,对初次接触京剧的观众起到启发和帮助的作用。书中收录了近200张极具历史价值和珍藏价值的艺术大师的舞台剧照,是吴钢先生几十年来的心血之作,其中许多著名京剧演员的珍贵演出剧照均是第一次与读者见面;此外,本书注重图片与文字的紧密结合,通过现场演出的剧照,配以生动的文字释义,使读者更直观地领悟到京剧艺术以歌舞表现故事的艺术精髓。

本书内容丰富,语言通俗易懂,图片考究,适合研究京剧艺术的读者和各大院校相关专业学生选用。

版权所有,翻版必究

本书作者吴钢先生已在法国版权机构 AGESSA 注册,并且是其下属的 UPC 职业摄影师组织成员,受到国际版权法保护。未经吴钢先生之书面同意,严禁对作者的图片及文字做任何复制、复印、扫描或存储成任何形式的电脑档案。如有盗版侵权事件发生,将按照 UPC 公布当年版权标准加倍索赔。

图书在版编目(CIP)数据

京剧知识/吴钢著. —北京:科学出版社, 2015. 4
ISBN 978-7-03-044067-9

I. ①京… II. ①吴… III. ①京剧—通俗读物
IV. ①J821-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第069652号

责任编辑:周晓娟 刘 薇 吴俊华 / 责任校对:杨慧芳
责任编辑:华 程 / 封面设计:彭 彭

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京天颖印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒股份有限公司新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2015年9月第 一 版 开本: 720×980 1/16
2015年9月第一次印刷 印张: 16
字数: 389 000

定价: 69.80元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

序 * 言

京剧艺术是中国传统文化的瑰宝，它融合了歌唱、舞蹈、音乐、道白、武术等各种艺术形式于一体。通过观看京剧、欣赏京剧，了解了京剧，就能够了解到中国传统文化的精髓。

中国京剧与外国戏剧最大的不同之处，在于其写意而非写实的戏剧表演形式，这也是京剧最重要的特征，这一特征打破了时间和空间的限制，使生活可以更崇高、更自由地呈现在舞台上。京剧的表演既来源于生活，又不是纯粹地模仿生活，而是用虚拟的手法来表现出高于生活，又更加写意的生活情景。这种虚拟和写意的表演形式，经过前辈的创造和继承者的不断变革、完善，形成了一整套精致、典雅、抽象、写意的艺术表演形式，也就是我们说的程式化表演。但是京剧又不是高深莫测的，而是一种雅俗共赏的艺术形式。无论是小孩子还是第一次看京剧的人，都会自然而然地融入到这种程式化的表演之中，进而了解剧情和欣赏演员的表演。

京剧的每一出戏、每一个唱段都是一个历史故事，从中国传统的忠、义、礼、孝、信，各个角度来讲，都是劝人为方的。我们从小看戏，从戏曲故事和人物性格中学习到如何明辨是非善恶，知道什么可以做，什么不可以做。我们从京剧中耳濡目染，懂得了生活中的一些行为规范，这也是旧时常说的“高台教化”的作用。所以现在着力推广京剧，推广京剧普及、推广京剧进校园，对弘扬中国传统文化教育，有着非常重要的意义。

这本《京剧知识》，是吴钢先生继他的戏曲舞台摄影画册《美丽的京剧》之后，又一本普及京剧知识的读本。本书从京剧的历史开始，讲到了京剧的程式化的表演形式，介绍了京剧的服装、音乐、舞美、行当划分、基本功训练等基本知识。书中所有的照片，都是吴钢先生在四十年的戏曲摄影生涯中拍摄的，其中有几张是吴钢的父亲吴祖光先生拍摄的。这些照片很多是来自京剧的重要演出、重要的演员。

吴钢先生在《中国戏剧》杂志工作多年，现在法国巴黎中国文化中心工作，策划和组织“巴黎中国传统戏曲节”，至今有已经十多年了，我曾经受邀参加过一届，看到法国人自己花钱买票看戏，而且场场爆满，尤其是看到有很多法国年轻人认真地看戏，非常令人感动。每一届戏曲节上，都有从国内请来的专家做讲座，普及京剧知识。可见我们博大精深的京剧，不但在中国有无数的戏迷观众，在国外也有众多的知音。梅兰芳先生从20世纪30年代就带领剧团到国外演出，也是为了把我们的京剧艺术介绍到海外，弘扬中华文化。中国京剧的普及和推广工作需要我们代代前仆后继、坚持不懈地努力。

吴钢的父亲吴祖光先生是《梅兰芳舞台艺术》电影的导演，我和他曾经有过愉快的合作，这本书中也收入了吴祖光先生拍摄的我父亲的剧照，特别是一张我父亲与周信芳先生最后一次合作演出《二堂舍子》的彩色剧照，十分罕见。吴钢先生也为我拍摄过很多优美的剧照，并收入了此书中，用我们戏曲界的话说，是“父一辈、子一辈”。愿我们共同努力，为京剧的普及、发展做出努力。也希望读者通过这本书，对美丽的京剧有进一步的了解和喜爱。

吴钢
2015.6.17

前言

看传统京剧与看电影、看话剧不同，需要懂一点京剧的基础知识。或者说电影、话剧是写实的，是直白的，而京剧是写意的、抽象的，因此我们欣赏京剧就像观赏抽象画作，不能像欣赏写实绘画作品那样，要有想象力、理解力，甚至要了解一点从写实到抽象的演变过程。

我看戏的历史很长，从小就跟着父母看戏。开始的时候，喜欢看热闹、看武戏，后来逐渐喜欢看文戏。看文戏也是从喜欢花脸唱腔开始，之后逐渐入门，喜欢上老生和青衣唱腔，开始懂得欣赏流派。“文革”结束后，我到刚刚复刊的《人民戏剧》（后来改名为《中国戏剧》）杂志任摄影记者，从那个时候开始，我的工作就是每天到剧场看戏、拍摄戏曲照片，十多年的时间拍摄了大量的戏曲照片。之后到法国巴黎，又在巴黎中国文化中心工作十多年，主要工作是组织和拍摄戏曲的演出或讲座等活动。可以说，我从儿时起的生活环境，以及之后几十年的工作经历，都是与中国戏曲联系在一起的。

在长期的看戏、拍戏和组织戏曲演出的过程中，我接触到了各种各样的观众，特别是一些第一次接触传统戏曲的国内观众和西方观众，我时常向他们解释，中国的地方戏曲有三百多种，现在还有二百多种地方戏曲在中国各个地方演出，它们有共同的表演手法：譬如都有行当的划分，都有武场和文场组成的乐队，都是用歌舞和武打的表演来表现故事，都是采用虚拟和写意的表现手法……但是各个地方剧种又都有自己各自的不同之处和强烈的地方特色，正如都是中国菜，但是四川菜和淮扬菜、东北菜是绝不雷同的。

我们在法国已经坚持举办了12年的巴黎中国传统戏曲节，吸引了大量的法国观众前来买票看戏，很多法国人成了戏迷，他们每场都来看，很多人看过后不走，聚在前厅里热烈地讨论剧情、抒发意见、等着演员出来合影与签名。每届戏曲节我们都会邀请不同的地方剧种集中到巴黎演出传统戏，每一届的地方剧种都不相同，但是每一届我们一定邀请一个京剧团来。我把巴黎

戏曲节比喻为请客吃饭，我们摆上一桌菜，有很多精美的菜肴，但是当中一定有一道最重要的主菜，那么戏曲节的这道主菜就是京剧。只有京剧在各个地方戏曲中是最具有代表性和权威性的，是唯一称得起“博大精深”的。因此我们这本书里介绍的是京剧，实际上掌握了京剧的基本知识，对其他地方戏曲的一些问题也就了解得差不多了。

在我接触的许多初次观看京剧和中国传统戏曲的观众中，有中国观众，也有外国观众。他们在欣赏中国戏曲这一独具魅力的艺术表演形式时，常常会提出各种各样的问题和他们对演员表演的最初感受：譬如简单的桌椅和道具来表现生活中的所有物件，演员的两臂平伸上身不动的急促的台步，先勾起腿来再迈步或者踢腿的动作，一连串激烈的动作后突然的停顿（亮相）等，这都是他们感觉有趣和需要了解的。

本书正是从京剧形成的历史讲起，依次介绍京剧最具特色的行当、服装、舞台装置、基本功训练以及唱念做打、手眼身发步等表现形式，最后介绍京剧程式化的表演和它的抽象性与虚拟性。这些京剧艺术的基本特色和基础知识，正是我们欣赏京剧时所需要了解的和知道的。

当今的社会并不是20世纪30年代京戏的全盛时期，现在是电视、电影、流行音乐、互联网的世界。但是在新事物层出不穷、令人眼花缭乱的时代，人们又开始反思、怀念起传统的文化。正如人们看多了电脑和电视屏幕后，开始回归到电影院、回归到剧场里……

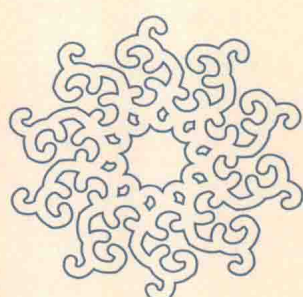
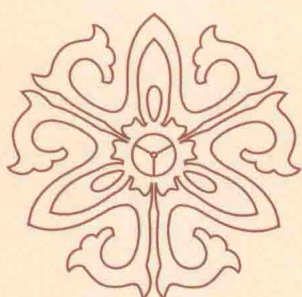
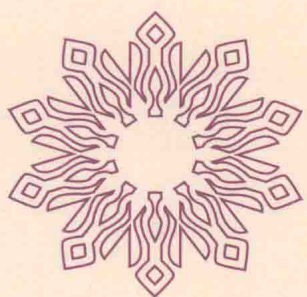
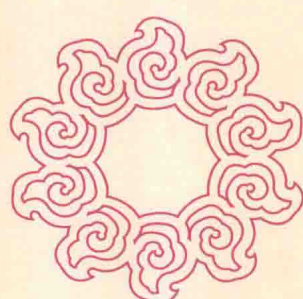
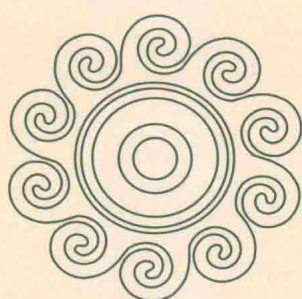
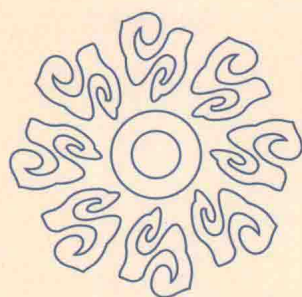
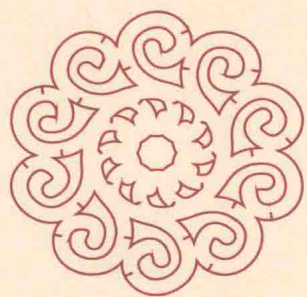
这本书中的照片，都是我近四十年来拍摄的，其中有一些老艺术家已经不在，这些照片也是对这些老艺术家最好的怀念。

父亲吴祖光是《梅兰芳舞台艺术》彩色纪录片的电影导演，也是程砚秋《荒山泪》电影的导演，书中选用了几幅父亲拍摄的梅兰芳、周信芳的彩色照片，这些照片是第一次面世。

吴祖光

2015年6月2日

目 录 *

※ 目 录

前 言

第一章 京剧的历史

1

- 京剧的形成 / 2
第一代京剧演员 / 7
音乐和演唱形式 / 12
 1. 声腔 / 12
 2. 唱腔 / 14
京剧的声韵 / 14

第二章 京剧的行当

17

- 生 / 19
旦 / 24
净 / 28
丑 / 30
反串 / 33
“两门抱” / 34

第三章 京剧的舞台设置

37

- 守旧 / 39
出将入相 / 39
一桌两椅 / 40
桌围椅披 / 41
帐 / 45

- 布城 / 47
景片 / 48
灯光 / 50

第四章 舞台道具

53

- 刀枪把子 / 54
马鞭 / 57
船桨 / 58
旗 / 58
云帚 / 62
扇子 / 62
伞 / 64
枷锁 / 66
灯笼 / 66
火把 / 66

第五章 京剧的服饰

69

- 蟒袍 / 71
- 官衣 / 72
- 大靠 / 74
- 改良靠 / 76
- 褶子 / 76
- 帔 / 78
- 裤袄 / 80
- 裙 / 80
- 旗袍 / 81
- 箭衣 / 81
- 马褂 / 82
- 英雄衣 / 82
- 快衣 / 83
- 战衣战裙 / 84
- 盔帽 / 84
- 靴鞋 / 90
- 髯口 / 93

第六章 京剧的化妆

97

- 俊扮 / 99
- 吊眉 / 99
- 丑扮 / 100
- 花脸 / 101
- 旦角 / 106

第七章 基本功的训练

111

- 毯子功 / 113
- 把子功 / 114
- 水袖功 / 118
- 彩绸功 / 119
- 翎子功 / 120
- 髯口功 / 122
- 扇子功 / 123
- 甩发功 / 124
- 手绢功 / 125
- 椅子功 / 126
- 跷功 / 127

※ 目 录

第八章 以歌舞和武打 表演故事

131

舞蹈性和音乐性 / 132
武打与武术的区别 / 136

对打 / 140
翻扑 / 141
下高 / 143
摔打 / 144
出手 / 145

第九章 唱念做打

149

唱 / 150
念 / 153
做 / 156
打 / 160

第十章 手眼身发步

165

手 / 166
眼 / 170
身 / 174
发 / 177
步 / 181

第十一章 程式化的表演

187

亮相 / 189
台步 / 190
圆场 / 191
起霸 / 192
走边 / 193
趟马 / 194
云手 / 194
上楼下楼 / 195
开门关门 / 197
乘船 / 199
龙套 / 199

第十二章
虚拟性的表演形式

203

- 演员的艺术修养 / 205
虚拟写意的表演方法 / 209
美化生活、高于生活 / 211
突破时空的限制 / 213
自报家门 / 215

第十三章
演员与流派的传承

217

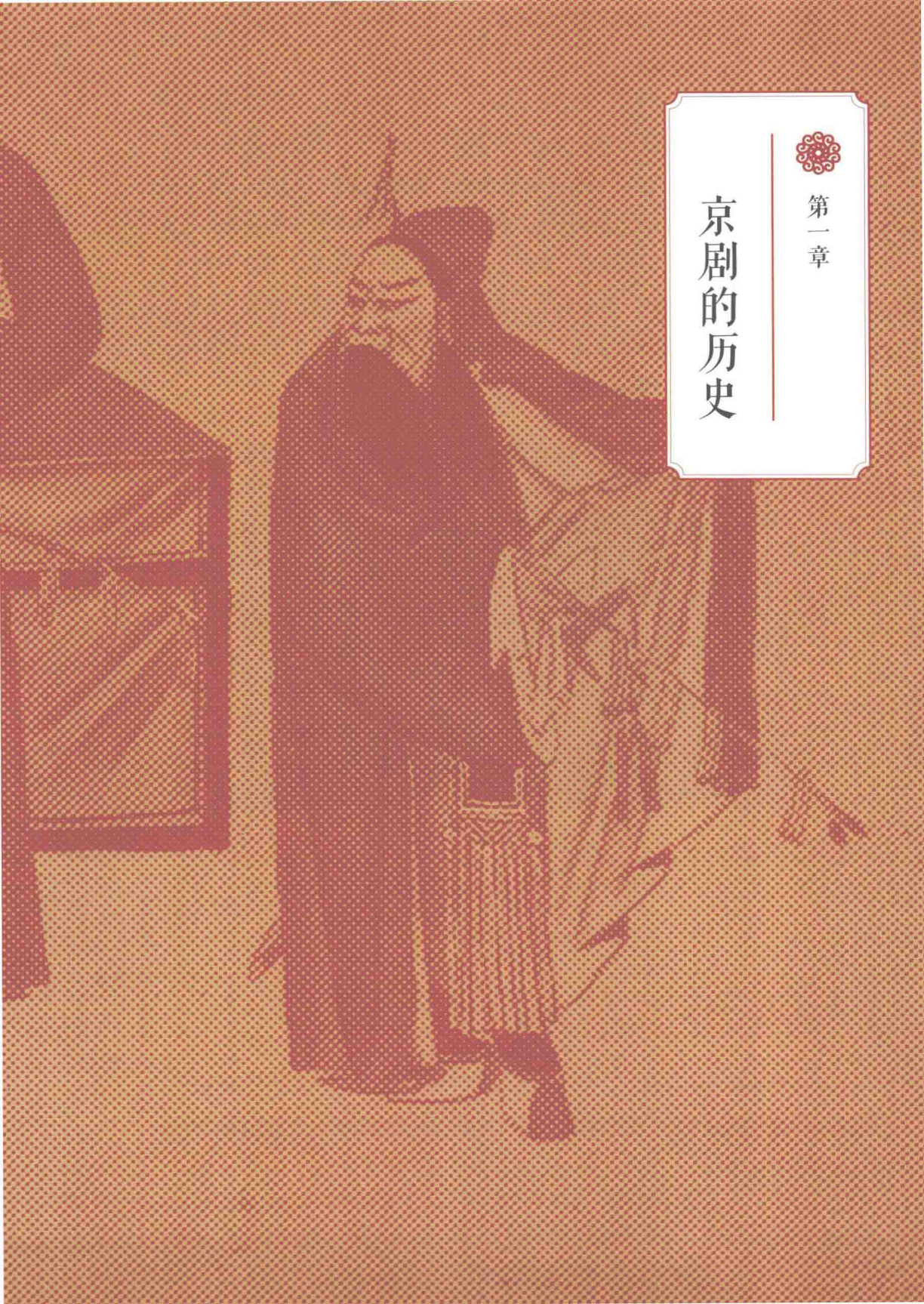
清末后期到新中国建国后的京剧演员 / 219

1. 生行 / 219
 2. 旦行 / 230
 3. 净行 / 236
 4. 丑行 / 238
- 戏曲教育 / 239
1. 小荣椿班 / 239
 2. 富连成社 / 239
 3. 荣春社 / 241
 4. 中华戏曲专科学校 / 241
 5. 上海戏曲学校 / 241
 6. 中国戏曲学院 / 242
 7. 北京戏曲艺术职业学院 / 243

第一章

京剧的历史

中国传统戏曲源远流长，从先秦时期的“俳优”戏开始，历经南宋时代的“南戏”，到元朝的元代“杂剧”和明朝的“传奇”，逐步孕育成形。清朝乾隆五十五年（1790年），以安徽省艺人为主的徽戏班社：三庆班、四喜班、春台班、和春班进京为皇帝贺寿演出，称为四大徽班进京。之后四大徽班留在北京，在民间戏园子里继续献艺，逐渐发展起来。后又于嘉庆、道光年间，同来自湖北的汉调艺人合作，相互影响，接受了昆曲及秦腔的部分剧目、音乐和表演方法，吸收了一些民间曲调，逐渐形成相当完整的艺术风格和表演体系，成为一个足以代表中国戏剧的剧种——京剧。

◆ 梅兰芳珍藏的清宫戏画《虹霓关》。

左起：时小福饰丫鬟，梅慧仙（梅巧玲）饰东方夫人，徐小香饰王伯党。根据梅兰芳在画上部的题字，饰演王伯党的应该是四喜班小生陈楚卿。

京剧的形成

从四大徽班进京算起，至今京剧已有二百多年的历史了。京剧除保留了徽调班社自身的戏曲特色，在北京演出时，又受到来自湖北的汉调的影响，并吸

收了昆曲及秦腔的曲目、曲调和表演方法，在北京这个艺术大熔炉里逐渐融合、演变、发展、成熟起来。

有戏曲活化石之称的福建泉州、仙游一代的莆仙戏，是中国现存最古老的戏曲剧种。它源于唐，形成于宋元，兴盛于明清，是在古代“百戏”的基础上发展形成的。宋朝时，莆田（古称兴化）民间优戏演出的形成多种多样，有杂剧、傀儡戏（提线木偶）、歌舞和杂技等。至今莆仙戏在表演当中还继承了许多提线木偶的动作，举手投足都很像是提线木偶，这也是受宋元傀儡戏的影响。如《双鞭回两铜》中秦叔宝与尉迟恭在互相激烈对打时，秦持双铜，尉迟拿单

◎ 吴钢摄影

◆ 莆仙戏的古老剧目《双鞭回两铜》。

郑剑飞饰尉迟恭，傅元泰饰秦叔宝。

鞭，运用双打、双钩、双上、双下傀儡的打法，与傀儡戏的表演形式、动作和身段一模一样。莆仙戏的历史可以追溯到宋元南戏，已有一千多年的历史，称为百戏之祖。它在角色、音乐、剧本、曲牌、声腔、鼓板、表演身段、动作程式及舞台上的一桌两椅、脸谱、化妆、服装和盔帽等，都对后来的戏曲剧种产生了重大的影响。

而泉州傀儡戏，则历史更为久远，古称“悬丝傀儡”，现在叫做提线木偶

戏。提线木偶起源于秦汉，兴盛于唐朝。在公元550—577年的北齐时代，中国已正式形成了由人直接操纵、木偶装扮具体人物、当众表演简单故事的木偶戏。木偶在唐朝时随中原士族南迁入闽，唐末五代已在泉州地区流行，历经宋、元、明、清、民国各代至今，深受各个阶层人士的喜爱。至今保存700余出传统剧目，部分剧目与现在的戏曲剧目相关联。

就表演来说，京剧的许多身段动作，也是间接从莆仙戏等古老剧种中，吸收和借鉴过来的。而莆仙戏的许多舞台演出动作，却是从提线木偶中模仿和学习的。如抬腿、勾腿、踢腿、手臂高抬起平伸等，这都是用提线牵扯下产生的动作形式。我们在观看京剧表演的时候也会发现，这些木偶的动作，很像京剧演员在舞蹈中的抬腿、踢腿、云手、亮相等动作。

吴钢摄影

◆ 莆仙戏的古老剧目《白兔记》。

林平芳饰咬脐郎。

19世纪初是京剧发展的第一个高潮期。京剧形成之后得以迅速发展至辉煌完美，在受到广大群众喜爱之外，亦得益于当时中国的统治者、清朝皇家的扶持与倡导。清朝不但皇室成员喜爱京剧，下面的王公大臣也都喜欢听戏看戏，甚至学演京剧。因为皇家贵族们的喜爱，宫廷内优越的物质条件也为京剧的表演做派、穿戴规制、脸谱化妆、舞台布景等方面提供了极大的帮助。统治阶层的推崇和爱好，也推进了京剧艺术的发展和提高。宫廷与民间的戏曲相互影响，使京剧获得空前发展。

至今还保存完好的皇家戏楼有好几处，其中最具规模气派的当数北京故宫的宁寿宫畅音阁大戏楼。这座大戏楼建于1771年，戏楼高达20.71米，有1.2米的基座，总面积685.94平方米。楼分三层，从上往下依次是福台、禄台和寿台。畅音阁大戏台有活动的天花板和地板，台底有水井和水池，可演鬼怪戏，上下有机，并能引真水上台。寿台是主要表演区，福台和禄台用处不大，只在一些神怪戏中才会使用。戏台对面的阅是楼是看戏的地方，分为上下两层，皇帝和后妃在此看戏。东西北三面都用两层圈楼围绕，宫女和大臣可以在两侧楼的廊下看戏，楼后则是庆寿堂。

◎ 吴钢摄影

◆ 故宫里的老戏楼，是皇帝看戏的地方。

◎ 吴钢摄影

◆ 故宫老戏楼的戏台两侧有四个演员上下和排列的楼梯，顶子上有暗门，表演神话戏时，演员可以从顶层上“从天而降”。