

苑
谈
杂
戏

京津大戏

北京与天津戏曲艺术

肖东发◎主编 杨中秋◎编著

京剧又称「京戏」，是在徽戏和汉戏基础上，吸收昆曲、秦腔等戏曲优点和特长逐渐演变形成的，有「国剧」之称，被誉为「国粹」；评剧曾被封为全国第二大戏曲剧种，仅次于京剧，是广大人民喜闻乐见的剧种之一；北京曲剧以京味音韵为依托，单弦牌子曲等代表京味特点的唱腔为基调，被誉为「21世纪中国本土的音乐剧」……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

戏苑杂谈

京津大戏

北京与天津戏曲艺术

肖东发 主编 杨中秋 编著

 中国出版集团

 现代出版社

图书在版编目(CIP)数据

京津大戏 / 杨中秋编著. -- 北京: 现代出版社,
2014. 9
ISBN 978-7-5143-1533-2

I. ①京… II. ①杨… III. ①京剧—介绍 ②地方戏—
介绍—北京市 ③地方戏—介绍—天津市 IV. ①J821
②J825.1 ③J825.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第217278号

京津大戏：北京与天津戏曲艺术

主 编：肖东发
作 者：杨中秋
责任编辑：王敬一
出版发行：现代出版社
通讯地址：北京市定安门外安华里504号
邮政编码：100011
电 话：010-64267325 64245264（传真）
网 址：www.1980xd.com
电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司
开 本：710mm×1000mm 1/16
印 张：11
版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5143-1533-2
定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中国优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

誉为国剧——国粹京剧

魏长生进京演花部秦腔走红 002

四大徽班进京促使京剧诞生 011

兰陵王催生京剧脸谱艺术 021

角色行当中的生旦净丑 030

京剧群芳争艳与流派胜出 044

第二戏曲——北方评剧

060 僧侣募化歌曲演绎莲花落

068 成兆才将莲花落发展为评剧

079 具有独特魅力的表现形式

085 名人辈出的评剧大舞台

103 众星闪烁引领五大流派

京腔京韵——北京曲剧

120 老舍改名力助北京曲剧诞生

129 新时代不断发展的新剧种

146 京味儿文化引领戏曲发展

戏苑拾英——地方戏剧

乾隆下江南使北方昆曲诞生 154

京东民间歌舞演绎西路评剧 160

誉为国剧

国粹京剧

京剧又称“京戏”，它的行当全面、表演成熟，分布地以北京为中心，遍及全国，是我国影响最大的戏曲剧种。

京剧是在徽戏和汉戏的基础上，吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲的优点和特长逐渐演变而形成的。

从1790开始，原在南方演出的三庆、四喜、春台、和春四大徽班陆续进入北京，吸收了汉调、昆曲、秦腔等戏剧与曲调，通过不断交流、融合，最终形成了京剧。

京剧流播全国，有我国戏曲三鼎甲榜首及“国剧”之称，被誉为“国粹”。

魏长生进京演花部秦腔走红

002

京津大戏

北京与天津戏曲艺术

1774年夏天，秦腔艺人魏长生由四川来到北京。这时正值乾隆年间，社会稳定，经济繁荣，地方戏曲借着给皇帝或皇太后祝寿的名义，纷纷进京献艺。此时的北京可谓是“南腔北调，备四方之乐”。

■ 京剧剧照

从此，戏曲便开始被分为“花”、“雅”两部分。

“雅部”专指昆腔，“花部”则指昆腔以外的包括京腔等各地方戏曲剧种。当时昆腔逐渐衰落，北京梨园中的“花部”以京腔最为盛行。

魏长生率领秦腔戏班初入京师，因为他的戏班行当整齐，基本功扎实，演出剧目具有深厚的生活气息，而且有创新改进，因此深得观众喜欢。

魏长生创造的西秦腔“以胡琴为主，月琴应之”，有别于“以梆子为板”的秦腔，善于传情，所以魏长生艺帜高举，一鸣惊人。

戏剧理论家小铁笛道人在其所著的《日下看花记》中叙述道：

长生于乾隆三十九始于都，习见其
《滚楼》，举国若狂。

秦腔 又称“乱弹”，我国最古老的戏剧之一，起于西周时期，成熟于秦代，流行于西北的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地。其中以宝鸡的西府秦腔口音最为古老，保留了较多古老发音。又因其以枣木梆子为击节乐器，所以又叫“梆子腔”，俗称“桄桄子”。

■ 京剧剧照

在当时，皇族权贵礼亲王昭槤在其所著的《嘯亭杂录·郑八》也记述道：

魏长生（1744年~1802年），是我国戏曲史上的秦腔艺术大师。字婉卿，四川金堂人。因排行第三，故人称魏三。幼时家贫，13岁来西安学戏，曾几度赴北京演出，尤其是1779年在京演出《滚楼》一剧，引起轰动。“一时观者而六大班既无人过问，或至散去”。后又去苏州、扬州演出。1802年在京演完《背娃进府》后死于后台。

魏长生甲午岁入都，名动京师，凡王公贵位，以至词垣粉署无不倾掷缠头数千百，一时不得识交魏三者，无以为人。

强劲的“魏旋风”劲吹梨园，不仅使雅部昆腔更日趋没落，连花部的京腔也大为失色，竟“使京腔旧本置之高阁”。

魏长生作为戏曲史上“花部”的优秀代表，从此彪炳史册，“海外知有魏三生”。

魏长生曾一度离开京城，1779年，他再次入京。当时的秦腔戏班“双庆部”上座率不佳，几乎在北京立不住脚跟。

这时，魏长生挺身而出，他愿入班挑大梁，力挽狂澜。他表示入班两月之后，定给演员们增加薪水。结果，魏长生再次以《滚楼》剧赢得了京都的观众。

《滚楼》是一出武旦应工戏，但唱做均很吃重。其故事讲述了村女黄赛花在为父母报仇并寻杀仇人武辛时，她被蓝家庄蓝太公之女蓝秀英以酒灌醉，并强行与武辛成婚的事。

这是一出爱情喜剧，戏曲表演的重点所在是黄赛花醉后对武辛的相爱。这段男女相悦的醉中有醒、醒中带醉、醉醉醺醺，泼墨似的渲染了他们两人的爱慕之情。

这也是一出难度较大的唱做戏，尺寸掌握，愤爱杂糅，都要求具备一定的火候。

既要表现出黄赛花对武辛杀父之仇的极端愤恨，简直是仇人相见，不杀不足以平愤消恨，同时又要表现出她对这一少年的爱慕之情，愿意以身相许。

魏长生在这出戏中非常成功地塑造了一个泼辣、大胆、文武双全

《杀四门》是一出比较流行的、以武打见长的秦腔折子戏。其剧情是：在唐代初期，李世民兵困越虎城，程咬金回朝搬兵。因秦琼亡，其子秦怀玉重孝在身，不能挂帅，只能作为战前先行。程咬金推举罗通为帅，兵至越虎城外，秦怀玉连杀四门，解除重围，李世民得救。

■ 秦腔《清风亭》

的痴情姑娘黄赛花，他恰到好处地表演了黄赛花的人物性格，在当时的京师舞台上，观众们对他塑造的黄赛花等人物给予了高度的评价。

据说，当时“观者日至千余，六大班顿为之减色”。这一出戏在北京演出，使“双庆部”成了北京市民争相订票观看的戏班，演员收入于是大增。

从这之后，魏长生将自己的住所安置在了正阳门外粮食店街南头路西的惠济祠，并将其更名为天寿堂，同时作为梨园馆馆址。

梨园馆是清代戏剧界的一种重视同乡关系的行会性组织，主要职责是对戏剧界人士进行扶危济困、养老送终等。

在这段时间里，魏长生以其精湛的演技塑造了一系列具有鲜明性格的妇女形象。有痴心追求爱情幸福的，如《滚楼》中的黄赛花、《烤火》中的严碧芸、

《卖胭脂》中的王桂英和《铁弓缘》中的陈秀英。

还有反映巾帼英杰气概的，如《杀四门》中的刘金定、《闯山》中的金莲等。也有表现反抗性性格的，如《表大嫂背娃》中的表大嫂、《香莲串》中的秦香莲、《清风亭》中的周桂英等。

这些角色都被魏长生演得有声有色，声情并茂。魏长生在演唱时，特别注重音节，他结合人物“善于传情，最是动人倾听”。

他在表演上则是源于生活、高于生活，达到了逼真动人，这些艺术上的成就都体现了他平时谦虚好学、博采众长、精益求精的风格。魏长生的演技和对秦腔的发展加速了京城各个剧种之间的交流与融合。

与此同时，魏长生还经常捐资公益事业和周济穷困的读书人，据史料记载：

长生虽优伶，颇有侠气。庚子南城火

■ 秦腔《清风亭》

《清风亭》又名《天雷报》，写薛荣妻妾不和，妾周氏生下一子，被迫抛在荒郊，后被张元秀夫妻拾得，取名张继保，并抚育成人。13年后，张继保在清风亭被生母周氏带走。数年后，张氏夫妇沦为乞丐，听说新科状元张继保过此，向前相认。张继保却不予相认，二老悲愤之余，双双碰死在清风亭，张继保也遭雷击而亡。

灾，形象言西南有剑气冲击，长生因建文昌祠以厌胜。

魏长生性豪，有钱以济贫士，士有赖之成名。

有选蜀守者，无行李资，魏夜至，赠以千金。守感极，问所欲，魏曰：“愿在吾乡做好官！”

那时，魏长生名满北京的演技和这些感人的行动，以及因此而闪烁出的令人敬佩的思想，引起了一些文人学者和达官显贵的注意，纷纷与之相交。

魏长生进京走红后，他常在四川同乡会所在地四川会馆会朋友、出堂会。

四川会馆坐落在北京宣武门内，馆址原是明末四川女杰秦良玉的公馆，清代乾隆年间改建成了四川会馆。

那时，四川罗江籍的名士李调元先后在翰林院和吏部任职，魏长生与其一见如故，结下了深厚的友谊。魏长生很赞赏李调元为四川会馆撰写的佳联：

此地可停驂，剪烛西窗，偶话故乡风景；
剑阁雄，峨眉秀，巴山曲，锦水清涟，
不尽名山大川都来眼底；

入京思献策，扬鞭北道，难忘先哲典型；
相如赋，太白诗，东坡文，升庵科第，
行见佳人才子又到长安。

这副长联描绘了蜀中名山胜景和人杰地灵，眷恋故乡热土的情怀，溢于言表。

有一天，四川会馆戏楼的一次演出中，来了两位特殊的观众，就是乾隆皇帝和他宠爱的一位皇妃。

皇妃只生有一位公主，却不料于半年前英年早逝了。皇妃从此悲伤不已，日渐消瘦。乾隆皇帝为了排遣爱妃的愁郁，特地携皇妃出宫消遣，两人乔装打扮，来看名伶魏长生的剧目。

京剧剧照

乾隆（1711年~1799年），清代第六位皇帝。他是我国历史上执政时间最长、年寿最高的皇帝。他在位期间平定叛乱，巩固多民族国家发展，6次下江南，文治武功兼修。他在位期间，当时文化、经济、手工业都是极盛时代，他为清代的发展做出了重要贡献。

看完魏长生的演出后，皇妃为魏长生的扮相、身段、唱功所迷，尤其令她怦然心动的是魏长生与她朝思暮想的公主模样儿十分相似。

皇妃于是情不自禁地向乾隆说：“万岁爷，那位扮演辽邦公主的，就像我们死去的和硕格格啊！”

乾隆怕皇妃伤心，连忙说：“爱妃既然喜欢，那就收他为格格，作为爱妃的干女儿吧！”

于是，魏长生第二天便奉旨做辽邦公主装束，进宫向皇帝、皇妃谢恩。由于这次奇遇，于是民间尊称魏长生为“魏皇姑”。后来，魏长生死后埋在家乡的坟墓自然也被呼为“皇姑坟”了。

总之，魏长生以《滚楼》名动京师的声誉，使他很快确立了戏剧界中“伶中子都”的地位，还使“双庆部”成为了剧坛的“第一”。

更为重要的是，魏长生的成功使得当时京城其他著名的六大戏班简直“无人过问”，导致了“伶人失业”。于是，演员们“争附入秦班觅食”，“京腔效之”，并由此而产生了“京、秦不分”的局面。

从此，京师舞台上声腔结构出现了重大变化，花部秦腔在“花雅之争”中取得了重大胜利，并为花部其他剧种树立了榜样。

阅读链接

魏长生饮誉京华之后，他于1787年又来到当时南方的戏曲中心城市扬州。

这里戏曲鼎盛，“花部”勃兴，秦腔、弋阳腔、梆子腔、罗罗腔、二黄调争奇斗艳，异彩纷呈。

被誉为“野狐教主”的“花部”泰斗魏长生，在扬州又一次刮起旋风。戏曲理论家焦循在赠送给魏长生的诗中写道：

“娇歌一曲令人醉，纵有金钱不轻至”。