

中国 文化 读本

Chinese
Culture Book

京剧文化

Peking Opera Culture

主编
宁继鸣

著
高新

国家汉办 / 孔子学院总部汉语国际推广基地项目

副主编：刁敏尔 孙自明

Peking Opera Culture

高新 著

京剧文化

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

京剧文化/高新著. —济南: 山东大学出版社,
2013.4

(中国文化读本/宁继鸣主编)

ISBN 978-7-5607-4763-7

I. ①京…

II. ①高…

III. ①京剧-文化艺术-中国-通俗读物

IV. ①J821-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第060536号

策划编辑: 刘彤
责任编辑: 马银川
装帧设计: 牛钧

出版发行: 山东大学出版社
社址: 山东省济南市山大南路20号
邮编: 250100
电话: 市场部(0531) 88364466
经销: 山东省新华书店
印刷: 济南新先锋彩印有限公司印刷
规格: 880毫米×1230毫米 1/24 5.5印张 72千字
版次: 2013年4月第1版
印次: 2013年4月第1次印刷
定价: 23.00元

版权所有, 盗印必究
凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

经过近两年的编撰修订,《中国文化读本》系列丛书终于有机会呈现在读者面前了。

《读本》的策划与实施,来源于对当前语言与文化传播的理解。当各国各民族科技成果、生活方式通过多元化的信息传播渠道以百川汇海之势融入全球化浪潮时,世界也在倾听不同国家、民族的声音,欣赏多元文化的精彩。每一个民族和国家的语言与文化,都可能在全球化的过程中影响他人,变革自我。传统文化与现代社会文明、东方文化与西方文化在时间和空间的交织中对话,在国家、地区、种族的跨文化传播中交流与重构。正如全球化市场需要中国一样,全球多元文化的交流同样离不开中国,绵亘发展了五千年的中华文化同样也应该在全球化浪潮和社会需求的涌动与召唤下,逐渐走向国际舞台,展现自己的风采。

为了让中华文明的优秀成果为世界了解与共享,我国每年有相当数量的文化普及读物走向世界,这其中不乏脍炙人口的优秀作品,但从总体看,美好的愿望与现实之间仍存在很大距离。从政府到民间,众多专家和学者都在思考这个问题,并在自己的实践中寻求突破的路径。随着科学技术的不断发展,时空被压缩,网络更发达,机遇与挑战并存。应该说,语言、技术和平台本身不是难以逾越的障碍,关键是如何选择一种符合国际语境的中华文化的呈现、诠释和传播的方式。

在民族文化语境下,中华文化知识是“一元”的,但在传播过程中,这些知识被置于“多元”的文化语境,即不同国家、不同民族的文化环境下。要实现知识或信息在“一元”与“多元”之间有效传递,不发生传播的偏向,最大程度地确保不同文化背景、价值观念和思维方式的受众能够较为准确地理解和接受传播内容,

需要一个语码转换的过程，需要传播主体在民族文化认知的基础上进行理性的文化选择、生动的文化呈现和恰当的文化诠释。而这种语码转换——文化选择、呈现、诠释和传播的能力，是影响文化传播效果的关键因素，也是我们的普及读物获得域外读者关注、认可所亟待解决的核心命题。

带着一种探索与尝试的心态，我们启动了《读本》的编撰工作。研发通俗易懂的中华文化优秀普及读物是国家汉办、山东大学中华优秀传统文化研究与体验基地的建设任务之一，本套丛书也得到了国家汉办/孔子学院总部的支持。

2010年，在对海内外文化普及读物广泛调研的基础上，我们召开了《读本》编撰研讨会，很快得到国内广大专家、学者的支持与响应。参与编撰的学者多是该选题领域的专家，对选题认识深刻，积淀深厚，他们积极为《读本》编写献计献策。尽管视角不同，方法多样，形式不拘一格，但在目标上却有共识：通过自己的努力，为中国文化的精粹走向世界略尽绵薄之力。

为了实现这一目标，学者们倾注了心血和智慧，他们深厚的学养和严谨的著述态度确保了文稿内容的权威性，而为达到文化传播效果，不惜几易其稿的精神，更令我们敬佩感动。可以说，在他们的大力支持下，《读本》从无到有，迈出了关键的一步。

为了促进中国文化的世界传播，增强跨文化交流的效果，《读本》在以下几个方面作了一些尝试：

首先，关注文化选择能力。文化选择是一种意识，也是一种能力，需要传播主体建立中外文明同时空的理念，自觉地进行中外文化比较，寻找双边文化的共鸣点和契合点，在尊重外国读者文化接受心理的基础上筛选

知识，诠释知识，传播知识。敢于舍弃，寻求重点、焦点内容，是必要而重要的。事实证明，平铺直叙和面面俱到的表达方式注不能奏效。

其次，尝试采用多元文化的呈现形式。《读本》的文化呈现是多元化的。除借助浅易生动的文辞外，《读本》还配以精彩的插图，试图通过图文并茂的呈现形式，借助图片传播的特色增进文化理解。

最后，选取恰当的文化诠释方式。《读本》尽量避免学术语境，行文中贯穿着情节化、故事化的表述，夹叙夹议，可读性强，通过对故事的理解增进对文化元素内涵的认知。在叙述结构与方式方面，尝试“倒向思维”，突出中华文化生活化的比重，从当下起笔，将丰厚的文化元素发展历程作为被诠释内容的“五色土”，挖掘适宜的土壤，来培育文化传播的种子。

坦率地讲，从学术语境转向生活语境，也就是说，由学理转向普及的过程对很多人来讲都不是一个简单的转换过程，很多学者在《读本》的撰写过程中体会到了大家写“小书”的不易。中华文化的跨文化传播是一项崇高的事业，也是一个学术命题和文化现象，更是一种社会责任和民族担当，需要一代代学人和文化教育领域的工作者同心同德、群策群力。

《读本》的编撰是探索中国文化走向世界路径的一次尝试，不免存在不足，然而“九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下”，希望能在读者的批评和修正中，不断完善与提升本丛书。

Contents
目录

第一章 访问京剧 @1

一、项羽与楚汉之争 @3

二、项羽与京剧 @4

三、京剧是中国戏曲的代表 @6

第二章 认识京剧 @9

一、京剧的音乐特色 @11

二、京剧的人物特色 @12

三、京剧的文化特色 @19

第三章 走近京剧 @23

一、京剧的脸谱 @25

二、京剧基本的化妆方法 @36

三、京剧的服饰特点 @41

第四章 观赏京剧 @51

一、京剧的程式性 @55

二、京剧的虚拟性 @58

三、京剧的说明性 @68

四、京剧的唯美性 @76

五、京剧的夸张性 @78

第五章 回望京剧 @81

- 一、京剧与大运河 @83
- 二、京剧与北京 @84
- 三、四大徽班与京剧的形成 @87
- 四、京剧与戏迷 @91

第六章 推出京剧 @93

- 一、京剧应该成为世界观众共享的艺术 @95
- 二、在海外推出“有讲解”的京剧演出 @97
- 三、京剧的形式与程式是讲解的重点 @99
- 四、周密的宣传是演出顺利的保证 @106
- 五、制定适合外国观众观看的演出程序 @108
- 六、京剧演出花絮 @111

第一章

访问京剧

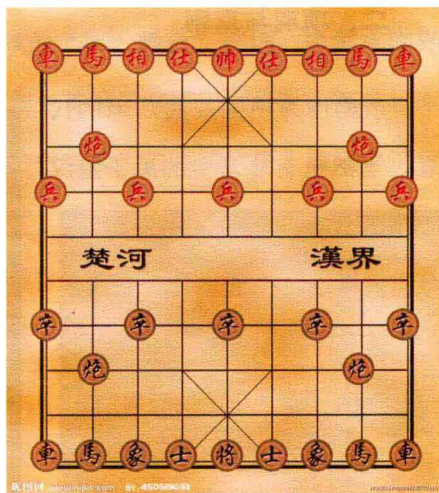

在中国，有一种非常有意思的也很普及的二人对抗性游戏——象棋。这是一种双方对阵的竞技项目，由9条平行的竖线和10条平行的横线相交组成。中间有一空白区域，写着“楚河”、“汉界”，作为对抗比赛的疆界。

为什么双方的疆界要用“楚河”、“汉界”来标志呢？这就要从公元前中国的一位大英雄——项羽说起。

一、项羽与楚汉之争

项羽（前232～前202），中国古代著名的将领及政治人物。他英勇善战，曾统治黄河、长江下游的大片领土，古人有“羽之英勇，千古无二”的评价，是中国数千年历史上最为勇猛的将领，但却在历史上有名的“楚汉之争”中，被刘邦打败。

中国象棋棋盘

项羽与刘邦之间的战争为什么叫“楚汉之争”呢？原来项羽是楚国贵族的后代，曾自封为“西楚霸王”，而刘邦曾被封为“汉中

王”。相传刘邦与项羽有“以河为界，西为汉，东为楚”的契约，从此有了“楚河”、“汉界”的说法。象棋用“楚河”、“汉界”来表现双方对抗的界线，可见“楚汉之争”的故事流传是非常广泛的。

此后数千年历史长河中，“霸王”成为项羽的专用名词，各种文学作品都有不同角度、不同内涵的表现。其中南宋词人李清照的“生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东”，是对项羽的极高评价，成为绝唱。

二、项羽与京剧

京剧作为中国戏曲艺术的代表，当然也有非常多的关于楚汉相争的故事，其中《霸王别姬》最有代表性。

这是一个几乎所有的中国人都知道的、非常凄美的故事。

刘邦所率领的汉军包围了项羽的楚军，并让士兵在夜深人静之际唱起楚歌，以瓦解楚军的军心。项羽的妃子虞姬美丽聪慧，

梅兰芳、杨小楼《霸王别姬》剧照（大约拍摄于1922年）

在现在的京剧舞台上，《霸王别姬》仍然是非常受欢迎的剧目，最经典、最荡气回肠的凄美绝唱。

1922年2月15日，在老北京城的“第一舞台”剧场，中国京剧界最负盛名的梅兰芳先生和杨小楼先生首演了《霸王别姬》。两位京剧大师珠联璧合，把项羽“力拔山兮气盖世”的英雄气概、虞姬“汉兵已略地，四方楚歌声，大王义气尽，贱妾何聊生”的无奈演绎得悲壮、凄美。此后九十多年来，《霸王别姬》久演不衰。

1993年，中国著名导演陈凯歌把《霸王别姬》改编成电影，以京剧《霸王别姬》为主线，表现了早期京剧演员的生存状况。香港演员

听到“四面楚歌”时，已经明白项羽注定要失败，但仍然强颜欢笑，侍酒舞剑，然后拔剑自刎。面对失败与爱妃的离去，项羽无颜再见他人，也自刎于乌江。项羽与虞姬的最后诀别，成为中国古典爱情史上最

电影《霸王别姬》，香港演员张国荣饰演虞姬，内地演员张丰毅饰演霸王

张国荣、内地演员张丰毅分别饰演虞姬和霸王。这个电影荣获1993年第46届戛纳国际电影节最高奖项——金棕榈大奖。随着电影《霸王别姬》走向海外，关注京剧的人群逐渐扩大，越来越多的人希望进一步了解京剧，了解京剧所携带的中国文化。

三、京剧是中国戏曲的代表

京剧在盛世时期，犹如一朵艳丽的牡丹，毫无顾忌地傲放。在社会发展、各类艺术争相展示的今天，又像一盆静开的秋菊，展现她耐寒之魂魄。

楚霸王京剧扮相

虞姬京剧扮相（上海京剧院 史依弘）

表演战争场面的激烈开打

据不完全统计，中国有360多种戏曲，其中最具有代表性的是京剧。其他比较大的剧种有上海的越剧、安徽的黄梅戏、河南的豫剧、北京的评剧等。

戏曲是中国传统的戏剧形式，集文学、音乐、舞蹈、美术、武术等为一体，在不断地丰富、发展中，形成了比较完整的表演体系。

戏，最初的意思是“兵器”，之后有“帅旗”、“角斗”、“开玩笑”、“游戏”、“歌舞杂技表演”等意思。

曲，是“曲调”的意思，与歌词相结合，可以吟唱，用来表达感情和心意。

载歌载舞的表演

富于动感的表演（山东省京剧院 金梦）

戏曲的主要特点是“载歌载舞”，这方面京剧表现得特别充分，并在剧本、表演、音乐、语言运用、锣鼓、化妆、脸谱等方面，形成了一套相得益彰的规范化程式，表现手段十分丰富，用法十分严格。如果不能驾驭这些程式，就无法完成艺术的创造；而不懂这些程式，也很难看懂其中的内涵。