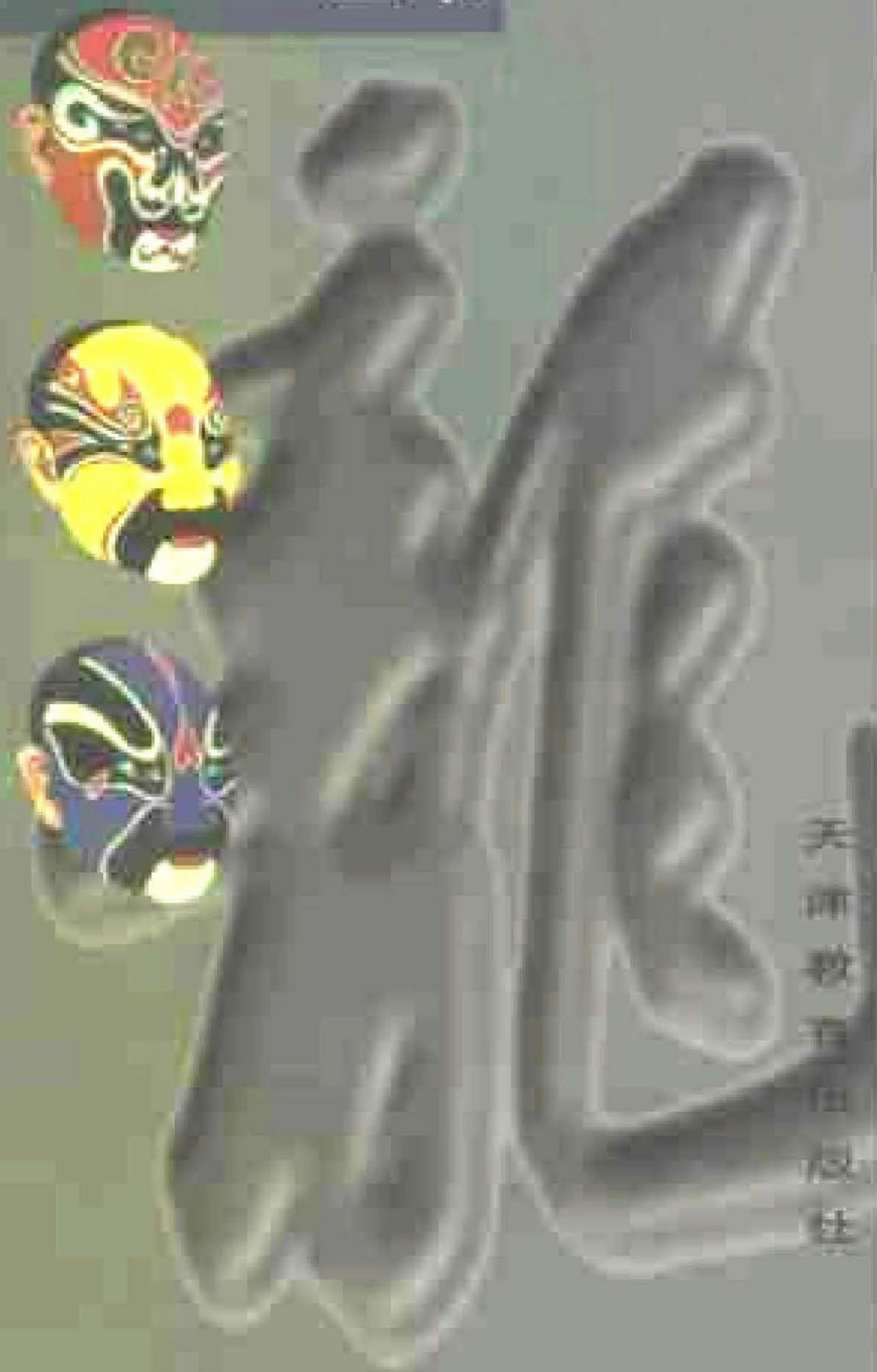

中国京剧艺术
丛书

京剧知识手册

天津教育出版社

中国京剧艺术丛书

京剧知识手册

吴同宾

天津教育出版社

(津)新登字006号

中国京剧艺术丛书

京剧知识手册

吴同宾

*

天津教育出版社出版

(天津市张自忠路188号)

新华书店天津发行所发行

天津新华印刷二厂印刷

*

850×1168毫米 32开 19.75印张 7插页 440千字

1995年10月第1版

1995年10月第1次印刷

印数1—10100

ISBN 7-5309-2323-4

J·11 定价:25.60元

弘扬民族艺术 振奋民族精神

——1994年12月27日纪念梅兰芳、周信芳诞辰100周年时在中南海怀仁堂举行的座谈会上的讲话

江泽民

在全国戏曲界、文艺界纪念梅兰芳、周信芳诞辰100周年的日子里，我们举行座谈会，目的是共同商量如何振兴京剧乃至整个戏曲和民族艺术的大计。

梅兰芳、周信芳是京剧艺术大师，为我们国家的京剧和戏曲艺术的发展作出了彪炳千秋的贡献。他们生活在从半殖民地、半封建旧中国

向社会主义新中国转变的时代。这个时代在政治、军事、理论、教育和文化艺术等各个方面，都造就了一批杰出的伟大的人物。梅兰芳、周信芳以自己精湛的京剧表演艺术，在群众中产生了广泛的影响。他们都有深挚的爱国主义精神、自觉的奉献精神、强烈的革新进取精神，为弘扬民族艺术奋斗了一生，奉献了一生。梅兰芳、周信芳不愧为京剧界和戏曲界的一面旗帜，而且毫不逊色地跻身于世界戏剧艺术大师之林。

京剧是我们民族艺术的瑰宝。新中国成立以后，梅兰芳、周信芳等一代京剧艺术家继往开来，推陈出新，使京剧艺术顺应时代的进步、社会的发展和人民的需要，焕发了新的活力，同时，我国整个戏剧舞台也呈现出百花齐放的局面。这个局面是广大戏曲艺术家和民族艺术工作者以坚韧不拔、勇于革新的精神共同创造的。戏剧和戏曲要继续发展，还需要大家克服很多的困难，孜孜不倦地去实践和探索。我们的广大京剧和戏曲工作者，包括壮心不已的老艺术家、精益求精的中年艺术家、英姿勃发的青年艺术家，正在为此做出新的贡献。我代表党中央

向大家表示崇高的敬意！

我们今天纪念梅兰芳、周信芳，就是要通过研究两位大师的艺术成就，进一步总结这些年京剧和戏曲工作的经验，发扬成绩，弥补不足，做好振兴京剧、振兴戏曲、振兴民族艺术这篇文章。以京剧为代表的民族戏曲艺术，是我国整个民族艺术的重要组成部分。弘扬民族艺术，振奋民族精神，是向广大群众特别是青少年进行爱国主义教育的重要内容，是建设社会主义精神文明的重要内容，是发展社会主义文化事业的迫切要求。中华民族是一个有五千年灿烂历史文化传统和巨大生命力、创造力的伟大民族，如果不深深地植根于自己的土地，从自己人民的需要出发，坚持继承和发展自己的民族艺术，在文化艺术领域丧失独立性，最终就会成为外国特别是西方文化的附庸，这是非常危险的。同时，我们对于西方国家和其他国家的一切优秀的、进步的文化艺术成果，要注意积极学习和借鉴，如果拒绝学习和借鉴，那也是错误的。

当前提出振兴京剧、振兴戏曲、振兴民族艺术，再创辉煌，具有重大而深远的意义。为了实现振兴民族艺术的历史任务，首先需要有一个

明确的指导思想。党中央制定了文化工作的一整套方针政策。为人民服务、为社会主义服务的方向,百花齐放、百家争鸣的方针,古为今用、洋为中用、推陈出新的方针,弘扬主旋律、提倡多样化的方针,改革管理体制、繁荣创作演出的政策,这些都是我们发展和振兴包括京剧在内的民族艺术的指导思想。我们在京剧界、戏曲界要提倡学习,形成学习的空气。要认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论,学习毛泽东文艺思想和《邓小平论文艺》,认真贯彻党中央关于社会主义精神文明建设、关于文艺工作的方针政策,从而坚定信念,明确目标,坚持不懈地致力于振兴和发展我们的民族艺术。

振兴京剧和民族艺术,需要有一大批立志献身这一事业的优秀人才。我们要有战略眼光,努力造就二十一世纪的京剧人才、民族艺术人才。要办好戏曲和艺术院校。不仅文化部要办好直属院校,各个省、区、市也要办好戏曲学校或戏曲系科。戏曲学院的工作重点,是全面提高青年人才的品德和艺术修养。希望有成就有影响的老、中年艺术家,到戏曲院校任教。在

办好院校的基础上,要创造条件使青年人才尽早有实践的机会。还要重视对少年儿童进行民族文化艺术的教育和熏陶。要提倡老一辈艺术家带徒弟,像梅兰芳、周信芳和其他老艺术家那样,关心、提携人才,甘为人梯。要提倡尊师爱徒,特别是青年演员要学习老一辈的高尚品德和敬业精神。各级党委和政府特别是文化部门,要关心民族艺术工作者,努力改善他们的工作和生活条件,使他们能专心致志地从事创作和演出。要在全社会造成一种尊重民族艺术、尊重民族艺术家的好风气。

振兴京剧和戏曲的重要标志是好戏叠出。要做到好戏叠出,必须大力抓好创作和演出。我们有“三并举”的剧目政策,就是现代戏、新编的古代戏以及整理加工改编的传统戏,都要重视。梅兰芳、周信芳的成就和功绩,不仅在于他们苦练基本功,继承了前辈的精华,而且他们还新创了一批优秀的剧目,丰富了舞台演出,进而锤炼成典范。京剧要振兴,京剧艺术本身也需要进行改革,这种改革,不是把京剧改成别的东西,而是要继续像五十年代那样,对旧剧目推陈出新,去粗取精,去伪存真,取其精华,去其糟

粕。今天,在我们建设社会主义精神文明和繁荣有中国特色的社会主义戏曲艺术的时候,绝不能对戏曲舞台上不健康的、宣传愚昧落后的、与时代不合拍的演出放任不管。我们要弘扬主旋律,提倡多样化,特别要提倡和鼓励创作出一批反映社会主义现代化建设时代风貌、鼓舞人们奋发向上的作品,把最美的精神食粮奉献给人民。希望广大的民族艺术工作者积极地投身于改革开放和现代化建设的生活中去,熟悉生活,了解人民,积累素材,激发灵感,努力创作出雅俗共赏、为群众喜闻乐见、具有艺术感染力的作品。

京剧和其他民族艺术,是长期积累和发展起来的精神产品,具有教育人、陶冶人、愉悦人的作用,而不是一般意义的、以盈利为目的的商品。这就要求我们的艺术家们在创作和演出的时候,一定要想到观众,一定要在思想内容和艺术上下功夫,既有思想性,又有艺术性、观赏性。否则,就谈不上社会效益和经济效益。

在发展社会主义市场经济的条件下,京剧和其他民族艺术表演团体在管理体制上要进行改革,增强民族艺术的活力,建立一种民族艺术

自我发展的新机制。在改革中,对那些代表国家水平,在中国戏曲史上占有重要地位的剧种、剧团,要加以保护。要发挥政府、社会、集体几个积极性来办好剧团,建立一种可靠的稳定的经费来源机制和制定必要的扶持政策。国家要集中力量办好少量的国家剧团。文化部门和剧团要努力组织好演出,增加经费收入。同时,要提倡社会各个方面支持民族艺术的创作和演出。我们高兴地看到,文化体制改革的深入发展和社会的支持,正在为民族艺术的发展创造越来越好的环境和条件。

振兴京剧和民族艺术的工作,都要坚持和加强党的领导。各级党委特别是文化部门的党组,要帮助民族艺术工作者掌握党的文艺理论和方针政策,坚持不懈地进行深入细致的思想政治工作,加强爱国主义、集体主义、社会主义的教育。我们的京剧艺术家、戏曲艺术家和广大民族艺术工作者,要在建设有中国特色社会主义的伟大实践中,坚持全心全意为人民服务,为弘扬民族艺术、振奋民族精神,紧密地团结起来。在宣传部门、文化部门、戏曲战线工作的共产党员和党的干部,要以身作则,成为表率,同

艺术家交朋友，既要虚心向他们学习，耐心倾听他们的意见，积极支持他们的工作，又要诚心诚意地从思想上、政治上、生活上帮助他们，多办实事。我们相信，经过大家共同的努力，一定能够在京剧界、戏曲界和整个民族艺术界，激发历史责任感和荣誉感，增强凝聚力和创造力。

同志们，我们的民族艺术取得的成就是辉煌的，积累的经验是可贵的，发展前景是光明的。在中国共产党的领导下，只要我们坚定不移地奋斗下去，我们的京剧艺术、戏曲艺术和整个的民族艺术，就一定能在二十一世纪提高到一个新的水平！

目 录

(壹)京剧的历史

(一)京剧名称	(1)
(二)同光十三绝	(1)
(三)徽班进京	(2)
(四)四大徽班	(2)
(五)徽汉合流	(2)
(六)汉戏进京	(3)
(七)京剧形成到底多少年	(3)
(八)升平署	(5)
(九)南 府	(5)
(十)宫廷大戏	(6)
(十一)内廷供奉	(6)
(十二)京 派	(7)
(十三)海 派	(7)
(十四)外江派	(7)
(十五)京剧三鼎甲	(8)

(十六)京剧小三鼎甲	(8)
(十七)四大须生	(8)
(十八)南麒、北马、关东唐	(9)
(十九)四大名旦	(9)
(二十)南方四大名旦	(10)
(二十一)四小名旦	(10)
(二十二)四大坤旦	(11)
(二十三)三大贤	(11)
(二十四)四块玉	(11)
(二十五)时装新戏	(11)
(二十六)坤 伶	(12)
(二十七)坤 旦	(12)
(二十八)梨园行	(13)
(二十九)梨园世家	(13)
(三十)精忠庙	(13)
(三十一)梨园公会	(14)

(貳)京剧艺术的特点

(叁)京剧的流派

(一)怎样看待京剧流派的作用	(23)
(二)京剧早期的老生	(32)
(1)程长庚 (2)余三胜 (3)张二奎 (4)王九龄	
(三)京剧老生的流派	(35)
(1)谭鑫培 (2)汪桂芬 (3)孙菊仙 (4)刘鸿升 (5)汪笑侬	
(6)余叔岩 (7)马连良 (8)言菊朋·奚啸伯 (9)	

- 高庆奎 (10) 杨宝森 (11) 周信芳 (12) 唐韵笙
- (四) 京剧红生的流派 (53)
- 王鸿寿·李洪春
- (五) 京剧武生的流派 (55)
- (1) 俞菊笙 (2) 黄月山 (3) 李春来 (4) 杨小楼 (5) 尚和玉 (6) 盖叫天 (7) 李少春 (8) 郑法祥
- (六) 京剧早期的小生 (64)
- (1) 龙德云 (2) 徐小香 (3) 德珥如 (4) 朱素云
- (七) 京剧小生的流派 (65)
- (1) 程继仙·叶盛兰 (2) 姜妙香 (3) 金仲仁
- (八) 京剧早期的旦角 (70)
- (1) 梅巧玲 (2) 时小福 (3) 胡喜禄 (4) 余紫云 (5) 田际云 (6) 田桂凤
- (九) 京剧旦角的流派 (73)
- (1) 陈德霖 (2) 王瑶卿 (3) 梅兰芳 (4) 程砚秋 (5) 尚小云 (6) 荀慧生 (7) 小翠花(筱翠花·于连泉) (8) 张君秋 (9) 阎岚秋·宋德珠 (10) 朱桂芳 (11) 关肃霜
- (十) 京剧老旦的流派 (90)
- (1) 龚云甫 (2) 罗福山 (3) 李多奎
- (十一) 京剧早期的花脸(净行) (92)
- (1) 庆春圃 (2) 何桂山 (3) 金秀山 (4) 黄润甫 (5) 裘桂仙
- (十二) 京剧花脸(净行)的流派 (94)
- (1) 金少山 (2) 郝寿臣 (3) 侯喜瑞 (4) 裘盛戎 (5) 钱金福

(十三)京剧早期的丑角 (102)

(1)刘赶三 (2)杨鸣玉

(十四)京剧丑角的流派 (103)

(1)萧长华 (2)王长林·叶盛章 (3)刘斌昆

(肆)京剧的行当

(一)行当来源于生活 (109)

(二)京剧的行当是怎样划分的 (112)

(三)京剧的生行 (113)

(1)老生·红生 (2)小生 (3)武生 (4)娃娃生

(四)京剧的旦行 (126)

(1)青衣 (2)花旦 (3)小旦·贴旦 (4)花衫 (5)武旦·
刀马旦 (6)老旦 (7)彩旦

(五)京剧的净行 (135)

(1)正净 (2)副净 (3)武净

(六)京剧的丑行 (138)

(伍)京剧的龙套

(一)龙套 (141)

(二)龙套上下场的程式 (142)

(陆)京剧的音乐·声腔

(一)京剧的乐队·场面 (144)

(1)文场 (2)武场

(二)京剧的乐器 (146)

- (1)单皮鼓 (2)板 (3)堂鼓 (4)大堂鼓 (5)大锣 (6)小锣 (7)钹 (8)铙 (9)小钹 (10)齐钹 (11)哑钹 (12)碰钟 (13)云锣 (14)汤锣 (15)京胡 (16)二胡 (17)小三弦 (18)月琴 (19)笛 (20)笙 (21)唢呐 (22)挑子

(三)京剧的曲牌与其他曲调 (149)

- (1)曲牌 (2)合头 (3)大字牌子 (4)混牌子 (5)清牌子 (6)干牌子 (7)吹打曲牌 (8)胡琴曲牌 (9)小开门(西皮) (10)小开门(二黄) (11)小开门(反二黄) (12)八岔 (13)八板(胡琴曲牌) (14)柳青娘(胡琴曲牌) (15)海青歌 (16)万年欢(胡琴曲牌) (17)哭皇天(胡琴曲牌) (18)柳摇金(胡琴曲牌) (19)夜深沉 (20)工尺上(胡琴曲牌) (21)傍妆台(胡琴曲牌) (22)笛子曲牌 (23)小开门(笛子曲牌) (24)朝天子(笛子曲牌) (25)万年欢(笛子曲牌) (26)山坡羊 (27)汉东山 (28)春日景和 (29)川拨棹 (30)老八板(笛子曲牌) (31)哭皇天(笛子曲牌) (32)柳摇金(笛子曲牌) (33)节节高(笛子曲牌) (34)傍妆台(笛子曲牌) (35)哪吒令(笛子曲牌) (36)唢呐曲牌 (37)水龙吟 (38)将军令 (39)哪吒令(唢呐曲牌) (40)一枝花 (41)大柳摇金(唢呐曲牌) (42)柳摇金(唢呐曲牌) (43)节节高(唢呐曲牌) (44)傍妆台(唢呐曲牌) (45)小傍妆台 (46)梆子吹打 (47)柳青娘(唢呐曲牌) (48)水声 (49)点绛唇 (50)粉蝶儿 (51)新水令 (52)哭相思 (53)急三枪 (54)小锣急三枪 (55)双三枪 (56)批 (57)哭批 (58)香柳娘 (59)六么令 (60)小锣六么令 (61)水底鱼 (62)率地锦裆 (63)

出队子 (64) 风入松 (65) 朱奴儿 (66) 小朱奴儿 (67)
泣颜回 (68) 一江风 (69) 粉孩儿 (70) 园林好 (71) 江
儿水 (72) 清江引 (73) 神仗儿 (74) 醉太平 (75) 朝天
子(唢呐曲牌) (76) 普天乐(唢呐曲牌) (77) 千秋岁
(78) 五马江儿水 (79) 尾声 (80) 海笛曲牌 (81) 吹腔
(82) 十三咳 (83) 十三“一” (84) 五音联弹 (85) 南锣
(86) 娃娃 (87) 琴歌 (88) 山歌 (89) 吟诗 (90) 柳枝腔
(91) 银纽丝 (92) 云苏调 (93) 花鼓调 (94) 凤阳歌
(95) 鲜花调 (96) 滩簧调 (97) 山歌小调

(四) 京剧的板式 (167)

(1) 二黄 (2) 二黄原板 (3) 二黄慢板 (4) 二黄三眼
(5) 二黄正板 (6) 二黄中三眼 (7) 二黄快三眼 (8) 二黄
中板 (9) 二黄碰板 (10) 二黄顶板 (11) 二黄导板
(12) 二黄回龙 (13) 碰板回龙 (14) 二黄散板 (15) 二黄
摇板 (16) 二黄滚板 (17) 二黄哭板 (18) 反二黄 (19)
唢呐二黄 (20) 四平调 (21) 平板二黄 (22) 西皮 (23)
西皮原板 (24) 西皮快三眼 (25) 西皮慢板 (26) 西皮慢
三眼 (27) 西皮二六 (28) 西皮流水 (29) 西皮快板
(30) 西皮摇板 (31) 西皮散板 (32) 西皮滚板 (33) 西皮
哭板 (34) 西皮导板 (35) 西皮回龙 (36) 反西皮 (37)
西皮娃娃调 (38) 南梆子 (39) 高拨子

(五) 京剧的锣鼓经 (179)

(1) 锣鼓经 (2) 冲头 (3) 长尖 (4) 长丝头 (5) 小锣长
丝头 (6) 带锣 (7) 小锣带锣 (8) 一封书 (9) 慢长锤
(10) 快长锤 (11) 散长锤 (12) 撞金钟 (13) 摇板长锤
(14) 拗 锤 (15) 闪 锤 (16) 反长锤 (17) 纽丝 (18)