

Dictionary of the Stagecraft of Traditional Chinese Drama

余汉东 著

中国戏曲表演艺术辞典

王金璐 题

中国戏剧出版社

中国戏曲表演艺术辞典

*DICTIONARY OF THE STAGECRAFT
OF TRADITIONAL CHINESE DRAMA*

余汉东 著

艺术指导 王金璐

撰写指导 晏炎吾

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国戏曲表演艺术辞典/余汉东著. —北京: 中国戏剧出版社, 2006. 12
ISBN 7-104-02505-7

I. 中… II. 余… III. 戏曲表演—表演艺术—中国—词典 IV. J82. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 103331 号

中国戏曲表演艺术辞典

责任编辑: 刘建芳

美术编辑: 赵成伟

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100097

电 话: 58930221 (发行部)

传 真: 58930242 (发行部)

电子邮箱: fxb@xj.sina.net (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京长阳汇文印刷厂

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 29

字 数: 700 千

版 次: 2006 年 12 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-104-02505-7/J·934

定 价: 80.00 元

版权所有 违者必究

内 容 简 介

这是一本全面、系统介绍中国戏曲表演艺术知识及其具体训练方法的工具书。此书语言严谨、精炼、准确，全书从行当、形体、跳转、毯子功、服饰、盔帽翎发、髯口、道具、把子功、舞台调度和排演术语等十一个方面对戏曲表演艺术作了详细地阐述，所释名词、术语共有一千五百多条，随文配有一千三百多幅精心绘制的图画，让人一目了然。本书图文并茂的这一特点，使其不仅可以作为一本辞典备查，也可以作为教科书供戏曲演员、教师、学生以及戏曲爱好者学习使用。

责任编辑：刘建芳

封面题字：王金璐

插图绘画：薛文鹏 张忠强 余汉东

刘 乙 方纯光

封面设计：刘建芳

封面人物：梅兰芳《洛神》剧照

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

钩沉索引

细推深求

贺中国戏曲表演艺术所神典问世

尚长荣

溶知識與學
術於一體

賀余澤東同志中國戲曲表演藝術詳典出版

郭漢城題

SYNOPSIS

This reference volume offers a comprehensive and systematic introduction to the stagecraft of Chinese traditional theater and its methods of kinetic training. In careful, concise, and accurate language, the dictionary provides detailed explanations of over eleven different facets of traditional drama stagecraft including: role types, movement, leaps and turns, tumbling, costumes, headdresses and hairstyles, beards, props, stage fighting, staging techniques, and special rehearsal terminologies. The work is comprised of over 1500 entries, which are further accompanied by more than 1300 precise diagrams so as to facilitate immediate comprehension. With this special feature, this dictionary becomes more than the average reference work, making it invaluable as a study aid for actors, teachers, students, and fans of Chinese traditional performance.

前 言

刘建芳

中华文明是世界文明史上惟一没有中断而延续至今的古老文明,在中国光辉灿烂的五千年文化中,戏曲艺术是最具有民族特色的艺术,它是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技在内的综合性的艺术,它与古希腊悲喜剧、印度的梵剧并称为世界三大古典戏剧体系。中国戏曲艺术的起源可以追溯到原始社会,那时候产生的诗歌、音乐、舞蹈,为中国戏曲的形成奠定了雄厚的基础,但它的成长期却很漫长,秦汉时期的乐舞、俳优和百戏可视为它的雏型,而形成于十二世纪时期的南戏和“金、元杂剧”被公认为是中国戏曲成熟的标志。中国戏曲在长期的艺术实践中形成了自己独特的审美方式和艺术表现手法,时空的虚拟性和表现手法的程式化是它的两大特点。

中国现存剧种三百多种,它们在审美方式和艺术表现手法上大同小异,“唱、念、做、打”和“手、眼、身、步、法”俗称为“四功五法”,是戏曲表演最基本的艺术表现手段。在戏曲舞台上,演员的眼神、表情、一招一式都不是随意性的,而是按照一定的程式来表演的,戏曲程式是按照中国传统的美学观念,对日常生活中的语言、动作、情感表达方式等表现形式进行提炼、加工、美化的结果,它具有准确、凝练、夸张、写意传神的特征,对各种艺术手段起到规范、组织的作用,使它们节奏鲜明、色调强烈,但不同的剧种表演程式化的程度是不一样的,一般说来,历史较悠久的剧种,比如昆曲、

秦腔、京剧等程式化的程度就比较强一些。这些戏曲表演的基本功一直都是靠口授身传的方式代代相传,在“唱、念、做、打”四功中,“唱”(即声腔)与“念”(念白)是区别各剧种的主要因素,也可以说是各剧种有差异的方面,有关各剧种这两方面的研究著作不少,但在“做”与“打”方面却鲜见有关的研究专著,因为要撰写这样的专著不是一件容易的事情,它要求著者不仅要具备丰富的戏曲知识和长期的舞台实践经验,而且文化程度和文字的表达能力都须达到一定的水平,方能胜任此项工作并有所造诣。本书的作者余汉东自小学习京剧,1965年毕业于湖北省戏曲学校京剧科,专习武生,先后得到很多名师的指导,并拜著名京剧表演艺术家王金璐为师,后考入武汉大学中文系学习,毕业后又长期从事京剧教学工作,这样的经历使他拥有撰写这样有分量的著作的能力。因此书名为《中国戏曲表演艺术辞典》,作者以京剧为主叙述了中国戏曲艺术表演方面的知识和程式化的表演方法,对“念白”、“声腔”方面的知识则不作赘述。

此书语言严谨、精炼、准确,全书从行当、形体、跳转、毯子功、服饰、盔帽翎发、髯口、道具、把子功、舞台调度和排演术语等十一个方面对中国戏曲的表演艺术的知识 and 具体的训练方法作了系统、详细地介绍,所释名词、术语共有一千五百多条,而且图文并茂,随文配有一千三百多幅精心绘制的图画,有的动作分几个步骤,所附的图竟然是动作的分解图,让人一看一目了然。它的这一特点使其不仅可以作为一本辞典备查,也可以作为教科书供戏曲演员、教师、学生以及戏曲爱好者学习使用。

此书1994年由湖北辞书出版社首印,当时就在戏曲界和文化界引起较大的反响,新华社、《光明日报》、《新闻出版报》、《文艺报》等十余家媒体均做了重点报道,戏曲界的诸位专家对此书的出版给予很高的评价。这次由中国戏剧出版社修订再度出版,我们对原书的编纂体例进行了一些调整,对原书中的错漏处作了校订,重

新设计了版式,对原书中的插图进行了仔细地描绘,使其更加清楚,力图使全书更加简洁、美观,实用性更强。

此书在我社出版过程中得到中国戏剧家协会领导和戏剧界同仁的高度关注与大力支持,中国剧协主席、著名京剧表演艺术家尚长荣先生专门为此书题词,著名京剧表演艺术家王金璐先生为此书题写书名,著名京剧表演艺术家梅葆玖先生及其家人同意本书封面设计使用梅兰芳先生的剧照,在编辑过程中,还得到著名戏曲研究专家郭汉城先生以及王金璐先生的儿子王展云先生的帮助,我们在此一并表示衷心地感谢。

愿此书在我社的出版能为弘扬优秀传统文化、振兴戏曲艺术贡献我们的绵薄之力。在编辑过程中难免有疏漏之处,殷切地希望读者们提出宝贵的意见,以便我们改进工作。

序

王金璐 晏炎吾

《中国戏曲表演艺术辞典》的编纂出版，无疑是一件大好事。闻此讯者，无论术业专攻，抑或业余爱好，无不额手称庆，认为是为保存国粹、弘扬民族文化所作的巨大贡献。了前修之夙愿，为后学之津梁，为功至巨。年前有位国际友人询及中国戏曲表演艺术特征，我们曾经说过这样一段话：

“中国戏曲艺术，饮誉寰区，实为国宝，数百年来，众星辉耀，风骚代领，各有绝招。沉淀下来，积为一整套表演艺术程式。既用之于教学，亦用之以演说戏文，塑造人物。此中华戏曲艺术英华之所在。而往年之业兹艺者，各守门户，师徒相承，闭固自守，从无系统辑录之专书，致使不少绝艺，与人俱谢。兴思及此，良殷浩叹！”

归纳起来是两点：一，历年积累的一整套表演艺术程式，是中国戏曲艺术英华之所在；二，这宗丰富精美的艺术遗产向无专书，已经随着各位宗匠的殁谢而流失不少，亟须致力抢救。《中国戏曲表演艺术辞典》一书之价值，正在于此，请略陈管见，以为推毂。

中国戏曲的表演程式，曾遭到一些人的责难，这实在是个大误会。这是理论问题，这里无暇详说。其实人们在现实生活中，从饮食起居，直至各行各业，都有一些公认的相对稳定的程式，离开它

就什么也办不成,违反它就觉得滑稽可笑。从戏曲艺术来说,人们通过演员的表演,去认识品味人生,得到艺术享受,这是目的。而演员的表演,则是体现这个目的的手段。如何使这个手段在服务于目的时达到最佳的艺术效果,历来的艺术宗匠都生死予之,从现实生活的各方面去捕捉典型的动作,提炼成优美的舞姿,代代相传,逐渐积累成我们今天能见到的这样优美的艺术表演程式。比如《秋江》剧中,舞台上既无水,又无船,一系列写意的优美舞姿,使览者宛如身临其境,而陈妙常之痴情与老艄公之善良、诙谐、生动、活脱,相映成趣。其实演员的这种表演,行家一望便知,那正是由一系列表演艺术程式组成的。《老子》说:“有之以为利,无之以为用。”中国戏曲表演艺术写意之妙,正在于此。

我们今天称之为戏曲表演艺术程式者,过去叫做“功夫”。在过去,艺人们视之为立命之基,深闭固拒,不肯轻以示人,这是可以理解的。在今天,这种顾虑不存在了。老艺术家乐于收徒授艺,以期使自己的艺术后继有人,发扬光大。然一人之资,毕竟有限,而辑为专著,则又事有难能。大多数老艺人,虽身怀绝技,却短于著述;文化修养高的人,对戏曲表演艺术则又不甚了了。兼而有之,实难其人。所以,历年虽不乏个别谈艺之文,而系统综述者,曾不常见。本辞典作者余汉东同志,出身科班,1965年毕业于湖北省戏曲学校京剧科,先后受业于诸先辈名伶及著名艺术家,曾为湖北省京剧团导演,二十世纪八十年代考入武汉大学中文系深造,以优异成绩毕业。以菊部英才,兼文坛颖秀,艺文双至,文武兼赅,而又继之以周慎,广事搜讨,精益求精,集众卉之芬芳,为艺林之创举。此致敬,爰以为序。

凡 例

一、本辞典专收中国戏曲艺术中的各种表演身段及与表演相关的各种名词术语。

二、词目以中国戏曲界约定俗成的称谓为准。别称或某些地方剧种中的特殊称谓，尽可能附注于后，以供参考。

三、词目按戏曲表演的“行当”、“形体部位”、“跳转”、“毯子功”、“服饰”、“盔帽翎发”、“髯口”、“道具”、“把子功”、“舞台调度”、“排演”等艺术常规进行系统的分类，相对集中，便于查检。

四、“戏曲五法”原指“手、眼、身、法、步”，其中“法”字众说不一，本辞典则按形体部位来分，分为“手、步、眼、头、身”。

五、凡在舞台表演中已将若干词目组合成“套路”的词目不收。如武打套路中的“小快枪”、“三十二刀”等。

六、各词目均按“释名”、“动作程序”、“艺术作用与范例”、“注意事项”等，逐一解释。同一词目有多种解释的随文注明，力求全面。

七、凡同一程式有几种表现形式的，只在“动作程序”中用序号“1”、“2”、“3”、“4”标明，不分立辞条。如“跳转表演艺术”中“双飞燕”条，其中就有三种表现形式，因其艺术作用略同，仅在“双飞燕”辞条的“动作程序”中用“1. 前双飞燕……。2. 后双飞燕……。3. 旁双飞燕……。”分叙，不再另立辞目。

八、解释力求通俗易懂，并辅之舞台表演分解图，图文互见，一目了然。

九、为便于快速检索与理解词意，书后附有词目的笔画索引。

总 目 录

前言·····	刘建芳	1
序·····	王金璐 晏炎吾	1
凡例·····		1
目录·····		1
正文·····		1—842
词目笔画索引·····		843—874
后记·····		875

一 戏曲行当

生

生	(1)
老生	(1)
须生	(1)
唱功老生	(1)
安工老生	(2)
做功老生	(2)
王帽老生	(2)
衰派老生	(2)
红生	(2)
靠把老生	(3)
文武老生	(3)
武老生	(3)
外	(3)
末	(4)
小生	(4)
纱帽生	(4)
扇子生	(5)
翎子生	(5)
褶子生	(5)
武小生	(5)
雉尾生	(5)
穷生	(5)
娃娃生	(6)
武生	(6)

长靠武生	(6)
墩子武生	(7)
短打武生	(7)
撇子武生	(7)

旦

旦	(7)
正旦	(8)
青衣	(8)
花旦	(8)
花衫	(9)
贴旦	(9)
闺门旦	(9)
小旦	(9)
刺杀旦	(9)
泼辣旦	(10)
武旦	(10)
刀马旦	(11)
老旦	(11)
彩旦	(11)
摇旦	(12)

净

净	(12)
大花脸	(12)
铜锤花脸	(13)

黑头····· (13)	扫边····· (18)
二花脸····· (13)	旗锣伞报····· (18)
架子花脸····· (13)	四梁四柱····· (19)
武花脸····· (13)	院子过道····· (19)
摔打花脸····· (14)	门子····· (19)
武二花····· (14)	报子····· (19)
毛净····· (14)	龙套····· (19)
丑	
丑····· (14)	文堂····· (20)
文丑····· (15)	大铠····· (20)
袍带丑····· (15)	刀斧手····· (20)
方巾丑····· (15)	朝官····· (21)
褶子丑····· (16)	零碎····· (21)
茶衣丑····· (16)	牢子····· (21)
老丑····· (16)	魂子····· (21)
丑婆子····· (17)	云童····· (22)
武丑····· (17)	马童····· (22)
开口跳····· (17)	武行····· (22)
其 他	
班底····· (18)	反座子····· (23)
底包····· (18)	上手····· (23)
里子····· (18)	下手····· (23)
硬里子····· (18)	宫女丫环····· (23)
	头旗····· (23)