上海
普通高校
“九五”重点教材

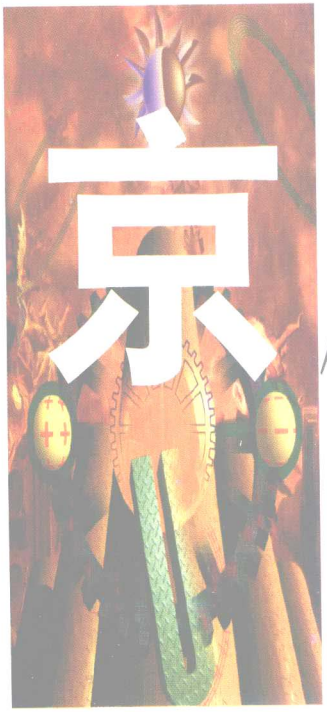
京剧艺术教程

主　编：张德林
副主编：黎中城
高义龙

华东师范大学出版社
ECNUP

世界银行贷款资助项目

上海市教育委员会 组编



京剧艺术教程

主　编：张德林

副主编：黎中城

高义龙

撰稿：（按姓氏笔划排列）

王家熙　王韵书　王涌石　刘月美　沈鸿鑫　张德林

陈朝红　宋宝琴　金国贤　施雪怀　高义龙　黎中城

ECNUP 华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

京剧艺术教程/张德林主编. - 上海:华东师范大学出版社,2000.11
ISBN 7-5617-2352-0

Ⅰ.京… Ⅱ.张… Ⅲ.京剧-艺术-教材
Ⅳ.J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 56236 号

责任编辑 周 洁
责任校对 李雯燕
封面设计 黄惠敏

京剧艺术教程
张德林 主编

华东师范大学出版社出版发行
(上海中山北路 3663 号 邮政编码 200062)
新华书店上海发行所经销
江苏扬中印刷厂印刷
开本 890×1240 1/32 印张 8.75 插页 8 字数 235 千字
2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷
印数 001—3,500 本

ISBN 7—5617—2352—0/J·052
定价:15.50(平装)/25.50(精装)元

梅兰芳（京剧《宇宙锋》赵艳容）

周信芳（京剧《义责王魁》王中）

马连良
（京剧《淮河营》蒯沏）

郝寿臣
（京剧《野猪林》鲁智深）

试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

裘盛戎
（京剧《草桥关》姚期）

盖叫天
（京剧《打虎》武松）

叶盛兰
（京剧《群英会》周瑜）

李少春
（京剧《闹天宫》孙悟空）

廉　颇（京剧，袁世海饰）

高　登（京剧，高盛麟饰）

西门豹（京剧，袁世海饰）

窦尔墩（京剧，方荣翔饰）

武天虬

张　飞

阎　君

宇文成都

京剧脸谱

宫装

靠

帔

蟒

京剧服装

京剧艺术教程

主　　编：张德林

副 主 编：黎中城　高义龙

编写人员：（按姓氏笔划排列）

王家熙　王韵书　王涌石　刘月美

张德林　沈鸿鑫　陈朝红　宋宝琴

金国贤　施雪怀　高义龙　黎中城

开拓京剧艺术在新世纪的生存空间

张　德　林

一

记得在57年以前，我还在少年时代，常随母亲在嘉兴一家小戏院看戏。当时有种“的笃班”杭州戏，头牌小生名唤金麟童，二牌花旦是他的老婆，演出的剧目有“慈云太子周游列国”等连台本戏。起初生意兴隆，观众满座。可是后来突然不行了。上海兴起了一种新的剧种——越剧(当时叫绍兴戏)，许多二流越剧演员陆续到嘉兴演戏，年轻、漂亮、唱腔悦耳、行头新鲜。杭州“的笃班”立即黯然失色，生意清淡，门可罗雀。金麟童夫妇无奈只得改行，在菜场上卖鱼，以维持生活。

这种现象看来不是个别的。我想，此事至少说明一个问题：各个戏剧剧种之间，存在着生存竞争，优胜劣汰这一自然规律不可避免。

二

现在的情况似乎有些不同。各个剧种虽有大有小，但各自拥有自己的观众。它们面临的挑战和对手，主要并不在各个剧种之间，而是来自西方各种通俗文艺，包括大量

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

商业影视片、摇滚乐、爵士乐、卡拉OK、歌星、舞星……。它们在争夺年轻人的斗争中取得了节节胜利。而我国的青年一代，由于长期以来缺乏优秀的传统民族文化的陶冶，基础差，学养浅，在外来后现代文化的冲击下，大多几乎不攻自破，甘当“俘虏”。不少地方戏曲溃不成军，找不到生存空间。

三

京剧艺术作为“国剧”、“国粹”，拥有大量观众。在全国范围内，观众、票友何止成千上万，加上党和政府的重视，把振兴京剧艺术作为弘扬民族文化的一项国策，它的生存空间无疑是巨大的，不可估量的。但是，我们也不能不看到，京剧的观众在日益老化，社会公认的京剧名演员正愈来愈少，比起四大须生、四大名旦鼎盛时代来，这一剧种呈现明显的衰落迹象。满足于现状，无视存在的危机，缺少时代的焦虑感，对扶植、繁荣、发展京剧艺术，同样不利。

针对21世纪的现代人来说，要在他们中间，培养一大批长期真诚热爱京剧的观众，谈何容易；而京剧艺术的生存是离不开一代又一代的观众的支持的，失去观众也就意味着京剧的消亡。因此，如何培养新时代的京剧观众，这件事就显得何等重要又多么困难。京剧之难，难在千变万化、富有韵味的唱腔，难在大量虚拟化、程式化的表情动作，难在距离当代生活颇为遥远而又陌生的历史背景。在这“三难”之中，最难的是京剧中流派纷呈的各种唱腔。

正因为它难度高，听懂它、学会它非常困难，花力气训练自己一双懂得鉴赏京剧唱腔的“音乐耳朵”，一旦成功了，登门入室，那就百听不厌，一辈子受益无穷。听懂京剧，学会唱腔的基本功，需要一个长期的潜移默化的过程，决非旦夕之劳所能奏效的。在20世纪中叶以前，人们的文化娱乐活动的品种和场所不多，除了电影、话剧以外，在戏曲领域内，京剧向来占主流地位，活跃在大江南北的各大城市。从清晨到深夜，一打开无线电，就能听到梅兰芳、程砚秋、马连良、谭富英、麒麟童的演唱。“好一个聪明小韩信”，“苏三离了洪洞县”，连黄包车夫、七八岁的小女孩都会哼上几句，长期的耳濡目染，无形中培养了一大批热爱京剧的听众、观众和票友。现在缺少这种以京剧艺术为主流的大的传统文化背景，培养新一代青年懂得京剧、热爱京剧，当然就显得困难了；但此类困难并不是无法克服的。比如，在部分重点中、小学内，有意识地在学生中推广京剧演唱活动；在大学内，开设《京剧艺术教程》选修课，使欣赏、学唱、表演结合起来；由广大票友，以言传身教的方式，向子女们传授演唱经验；在电台、电视台增设经典戏剧的播放和教唱示范活动……这许多措施都会取得良好的效果。

振兴京剧的关键在哪里？我认为，最主要的是在于培养大批精通“四功五法”、气质不凡的优秀演员，让他们挑大梁，长期在舞台上显身手，创造各种“名角儿效应”。有句俗语，“看京戏主要是看‘名角儿’”。这话一点不错。一个梅兰芳造就一代又一代的梅派和“梅迷”，一个余叔岩造

就一代又一代的余派和“余迷”，这是多么了不起的现象。凡是称得上大师的名演员，他们为中华民族创造了整个时代的艺术风范，并以自己一生的心血结晶熔铸在后代的生命存在之中；通过一代又一代的传授，京剧艺术才不断地有所丰富，有所发展，有所创造。大师们的艺术生命是不朽的，永葆青春的。这几年在须生、旦角、花脸行当中冒出一批新秀，流派的味儿开始浓起来了。旦行中梅派、程派、张派，生行中余派、杨派，净行中裘派，各领风骚。京沪两地还培养了一群唱念做打均有出色表现的“娃娃”演员，都是十分可喜的现象。事实证明，京剧艺术后继有人。

用各种方式，多给演员们有“献艺”——“自我表现”的机会，这是提高演员业务水平的正确途径。演出可以多样化：演出整本戏、各种折子戏；清唱、交响乐伴奏；深入各大学、各区重点中学专场演出；组织班子到各地巡回演出。长期的艺术实践才能出真正的优秀人才。据统计，梅兰芳、周信芳演过的戏有三四百出之多，今天的青年演员能演三四十出已难能可贵了。这难道不值得我们深思吗？

四

“弘扬民族文化，振兴京剧艺术”，这是江泽民同志在1992年5月12日的题词。为大学生编写一部规范化教材，在大学生中进行京剧教学，向他们普及京剧知识，提高鉴赏水平和学唱能力，这对弘扬民族优秀文化，培养青年一代传统美德、高尚的道德情操和优良的精神素质，都具有

目　录

开拓京剧艺术在新世纪的生存空间…… 张德林（1）

第一编　京剧史论

第一章　京剧在中国文化和世界文化中的地位与价值 ……（1）
　第一节　京剧与中国传统文化 ……（2）
　第二节　京剧与民族传统、民族美德 ……（6）
　第三节　京剧的艺术形态和美学原则在世界上独树一帜 …（8）
第二章　京剧发展史简介 ……（12）
　第一节　京剧的孕育和形成 ……（12）
　第二节　京剧的成熟与发展 ……（17）
　第三节　京剧走向鼎盛 ……（23）
　第四节　中华人民共和国成立后的京剧 ……（29）
第三章　京剧艺术的审美特征 ……（36）
　第一节　以表演为中心　多种艺术元素综合 ……（38）
　第二节　虚实相生　写意的戏剧观 ……（40）
　第三节　形神兼备　注重形象美 ……（43）

第二编　京剧艺术的构成

第一章　京剧的剧目 ……（48）
　第一节　京剧剧目的来源及分类 ……（49）
　第二节　京剧剧本的艺术特点 ……（53）
　第三节　京剧剧本的结构方法和人物塑造 ……（55）

第四节　京剧剧本的语言特色 …… (59)
第五节　剧目建设在京剧事业中的地位 …… (63)
第二章　京剧的表演程式与四功五法 …… (65)
第一节　京剧的表演程式 …… (65)
第二节　四功五法 …… (73)
第三章　京剧的行当——生旦净丑 …… (82)
第一节　京剧行当的含义 …… (82)
第二节　京剧行当的分类 …… (83)
第四章　京剧音乐简介 …… (91)
第一节　京剧唱腔 …… (91)
第二节　京剧念白 …… (97)
第三节　京剧曲牌 …… (99)
第四节　京剧打击乐 …… (101)
第五节　京剧音乐的特点及京剧乐队 …… (106)
第五章　京剧舞台美术 …… (109)
第一节　京剧的服装 …… (109)
第二节　京剧的化妆 …… (112)
第三节　舞台布景与装置 …… (114)
第六章　京剧导演 …… (118)
第一节　京剧导演的早期形态 …… (118)
第二节　京剧导演的职能与特性 …… (120)
第三节　京剧导演在京剧艺术发展中的重要作用 …… (126)

第三编　京剧的艺术流派与优秀唱段点评

第一章　京剧流派简论 …… (128)
第二章　老生流派 …… (133)
第一节　谭（鑫培）派 …… (133)
第二节　余（叔岩）派 …… (137)
第三节　马（连良）派 …… (141)

第四节　高（庆奎）派……（146）
第五节　言（菊朋）派……（150）
第六节　麒（麟童）派……（155）
第七节　杨（宝森）派……（161）
第三章　旦角流派……（168）
第一节　梅（兰芳）派……（168）
第二节　程（砚秋）派……（175）
第三节　荀（慧生）派……（179）
第四节　尚（小云）派……（185）
第五节　张（君秋）派……（190）
第四章　花脸流派……（197）
第一节　金（少山）派……（197）
第二节　郝（寿臣）派……（201）
第三节　裘（盛戎）派……（206）
第五章　京剧优秀唱段点评……（209）
第一节　老生唱段点评……（209）
第二节　旦角唱段点评……（217）
第三节　花脸唱段点评……（221）

附　录　京剧唱腔分类……（225）
编后记……（265）

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com