

中国风俗丛书

中国京剧艺术

叶涛 著
陕西人民出版社

中国风俗丛书

中国京剧习俗

叶 涛著

陕西人民出版社

弘扬祖国文化 介绍风俗习尚
内容丰富多采 论述生动活泼

《中国风俗丛书》1994年出版书目

中国古代敬老养老风俗

谢元鲁 王定璋 著

中国古代体育习俗

黄 伟 卢 鹰 著

中国古代妇女禁忌礼俗

韦 溪 张 茂 著

中国古代乞丐风俗

王光照 著

中国古代赌博习俗

罗新本 许蓉生 著

中国妇女生活风俗

罗时进 著

中国古代礼仪

胡 戟 著

中国京剧习俗

叶 涛 著

中国传统婚姻风俗

郭兴文 著

ISBN 7-224-02541-0

K·349 定价:7.00元

中国风俗丛书编委会编

中国风俗丛书

中国京剧艺术

叶涛 著

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

。此書以第一手資料，經作者多年研究，內容豐富，資料翔實，是研究中國京劇藝術的必讀之書。本書出版，對京劇藝術的普及和推廣，將有積極的貢獻。

書 評

評者：王 明

中国风俗丛书

中国京剧习俗

叶 涛 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

陕西省新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 7.875印张 11插页 134千字

1994年6月第1版 1994年6月第1次印刷

印数：1—2000

ISBN7-224-02541-0/K·349

定价：7.00元

编者献辞

滋润着祖国辽阔土地的黄河、长江，像母亲的乳汁，孕育了辉煌灿烂的中华文明。千百年来华夏各民族人民，在我们这个光荣而又古老的国度里繁衍、生息、劳动、创造。在发展生产和日常生活中，逐渐形成的各种风俗习惯，凝聚着历代人们对美好事物的追求与向往，激励着人们对生活的热爱，代表着中华民族文明教化的水平。那十五的花灯、端阳的粽子；那轻歌曼舞的霓裳羽衣、弹筝搏缶的下里巴人；那雕梁画栋的亭台楼阁，曲径通幽的山水园林；那争奇斗妍的文人书画，繁花似锦的民间艺术。更有那尊老爱幼的美德，谦逊辞让的风范，舍身取义的习尚，精忠报国的传统……它们像锦上之花，使中国历史的画卷显得那样丰富多彩，充满活力；又像色彩斑斓的彩带，把我们民族的生活装点得绚丽多姿、格外美好。它使我们骄傲自豪，鼓舞我们奋发向上，不断前进。

但是，在我国传统风俗中也存在另一面的问题。那尊卑有等的礼仪规定、男女有别的清规戒律，那恭承曲顺的孝亲事夫、死作夫鬼的守节殉身，那崇神拜鬼的宗教迷信、铺张侈糜的婚冠丧

葬……愚昧、落后的陈规陋习也是中国风俗的一个重要组成部分。千百年来，它压抑着人性，磨灭着民族的锐气，麻醉着人们的心灵，束缚着人们的思想，成为中国保守、落后的根源之一。使我们深恶痛绝，必须彻底摒除而后快。

历史是割不断的。许多古老的习俗仍然在现实社会的生活中产生重要作用。当中国向现代化的目标迈进时，怎样继承古代风俗中的精华，剔除其封建糟粕，在传统文化的基地上，建立社会主义新的文化格局，是一个摆在我们面前的与物质生产同等重要的任务。

为此，我们编辑了《中国风俗丛书》，向国内外广大读者系统、全面地介绍古往今来中华各民族风俗的形成、内容与特征。我们希望这套丛书有助于帮助读者透过中国民族纷繁多样的风俗形式把握我们民族的心理特征，从而进一步研究“中国传统文化与现代化”这一重大课题。

《中国风俗丛书》编委会

内容提要

京剧艺术是中国传统文化艺术宝库中的一颗瑰丽明珠，是中国戏曲最具有代表性的剧种。但是，京剧习俗却是在文化史、戏曲史和民俗学研究中一直被忽视的问题。本书从京剧演员、京剧表演和京剧观赏三个方面，比较系统全面地对京剧习俗进行搜集、整理，特别注重史料的完整性和可靠性。全书融学术性、知识性、趣味性于一体，并配有插图照片，可供广大戏曲、影视、美术、文学、美学、历史学、社会学和民俗学工作者参考。

Synopsis

A gem in the treasure strove of Chinese traditional culture, Peking Opera is a genre that truly represents the Chinese theater. However, little attention has been paid to the folklore of Peking Opera in the writings on Chinese culture, history and folklore. Proceeding from Peking Opera actors and actresses, its performance and appreciation, the present book is a comprehensive collection and systematic classification of folklore materials of Peking Opera, with due attention focused on reliability and completeness of the materials collected. Informative, interesting and of scholarly profundity, the book contains quite a few plates and is worthy of perusal of theater experts, movie and TV specialists, artists, Literary circles, aestheticians, sociologists and folklorists.

目 录

序篇：京剧艺术与京剧习俗	(1)
上篇：京剧演员习俗	(8)
一、京剧的行当	(9)
(一) 京剧行当的历史传承	(11)
(二) 生、旦、净、丑	(12)
(三) 应工、反串及其他	(20)
二、京剧演员的培养	(23)
(一) 培养演员的几种形式	(23)
(二) 师徒关系	(33)
(三) 四功五法的培训方法	(37)
三、京剧演员的生活	(48)
(一) 艺名	(50)
(二) 婚姻	(56)
(三) 丧葬	(61)
(四) 公寓与私寓	(62)
四、京剧演员的管理与组织	(64)
(一) 精忠庙	(65)
(二) 正乐育化会 梨园公益总会	(66)
(三) 上海伶界联合会	(68)
(四) 天津的艺人组织	(69)

五、梨园规约·····	(70)
(一) 梨园规约的内容·····	(71)
(二) 梨园规约的作用·····	(76)
六、行业神崇拜·····	(79)
(一) 梨园祖师爷·····	(80)
(二) 行当祖师神·····	(85)
(三) 其他神灵与祭祀·····	(89)
中篇：京剧表演习俗·····	(93)
一、京剧戏班的组织与管理·····	(94)
(一) 戏班的种类·····	(95)
(二) 戏班人员的构成·····	(98)
(三) 搭班习俗·····	(103)
(四) 编戏、排戏、演戏·····	(108)
(五) 开箱与封箱·····	(112)
(六) 戏班分成方式·····	(114)
(七) 戏班与戏园·····	(117)
二、京剧演出场所·····	(120)
(一) 从茶园到现代剧场·····	(120)
(二) 家庭、饭庄与会馆·····	(123)
(三) 庙台与草台·····	(124)
三、京剧演出形式·····	(125)
(一) 剧场营业性演出·····	(126)
(二) 堂会戏·····	(127)
(三) 行会戏·····	(135)
(四) 义务戏·····	(138)
(五) 合作戏·····	(141)
(六) 应节戏·····	(144)

(七) 清宫内廷演出·····	(147)
四、京剧演出程序·····	(152)
(一) 摆台与吹通·····	(153)
(二) 轴子·····	(155)
(三) 垫戏、送客戏·····	(158)
(四) 谢场与谢幕·····	(160)
(五) 打炮戏·····	(161)
五、京剧后台习俗·····	(162)
(一) 后台概况·····	(162)
(二) 后台的戏箱与座次·····	(164)
(三) 戏圭、戏簿、出牙笏·····	(167)
(四) 派戏·····	(168)
(五) 扮戏·····	(170)
(六) 后台禁忌·····	(176)
六、京剧前台习俗·····	(178)
(一) 舞台布局及其演变·····	(181)
(二) 检场与检场人·····	(184)
(三) 饮场·····	(187)
(四) 把场·····	(188)
(五) 赶场·····	(190)
(六) 关公戏的独有习俗·····	(191)
(七) 演员舞台表演习惯·····	(196)
下篇：京剧观赏习俗·····	(200)
一、剧场形制与习俗·····	(204)
(一) 座次安排·····	(204)
(二) 剧场的海报·····	(207)
(三) 售票与查堂·····	(212)

(四) 案目·····	(215)
二、观众观剧习俗·····	(217)
(一) 听戏与看戏·····	(217)
(二) 喝彩·····	(218)
(三) 压堂与起堂·····	(221)
(四) 剧场副业·····	(222)
三、票房与票友·····	(227)
(一) 名称的由来·····	(227)
(二) 票房·····	(229)
(三) 下海·····	(233)
附：本书主要参考书目·····	(237)
后记·····	(240)

序篇 京剧艺术与京剧习俗

一

中国戏曲虽然历史悠久，但完整的戏剧形式却是在唐代以后才形成。宋代的杂剧和金代的院本是我国戏曲最初的完整形式，元杂剧和宋元南戏是我国戏曲臻于完善的标志。尤其是元代的杂剧，在较短的历史时期内，涌现出众多的戏曲作家、戏曲演员和优秀的戏曲作品，代表着中国古代戏曲艺术的发展高峰，是我国戏曲完全成熟的标志。明清时期，传奇艺术是主要的戏曲形式，剧本体制、表演艺术和声腔特点都有新的发展。清代中叶，涌现出众多的地方戏曲剧种，出现了“雅部”与“花部”的区分。雅部专指昆曲，花部又称“乱弹”，或

“花部乱弹腔”，泛指各种地方戏曲。

京剧艺术正是在继承和发扬我国古代戏曲艺术优秀传统的基础上发展起来的。京剧在表演体制、剧目内容和声腔艺术等各个方面，都吸收了前代戏曲艺术的精华，同时也吸取了同时代地方戏曲剧种的优点，融汇贯通，成为中国戏曲艺术最具有代表性的剧种。

清朝入主中原以后，由于是异族统治，清朝前期主要精力用于安抚民心、巩固统治。到康熙年间，政治统治基本稳定，社会经济渐趋繁荣，文化生活则相当发达。乾隆当政时期，清朝进入鼎盛阶段，社会安定，文化繁荣。许多地方戏曲剧种进入北京，京都剧坛呈现繁荣景象。1790年，安徽著名艺人高朗亭率领徽剧三庆班进入北京，为乾隆皇帝祝寿献演，此后，徽剧便在北京扎下根。继三庆班后，四喜、春台、和春三个徽班相继进京，形成“四大徽班”盛极京城的局面。清道光中叶，湖北汉剧的李六、王洪贵、余三胜等著名演员来到北京，徽、汉二剧原本同出一源，在京中两个剧种的演员经常共搭一班同台表演，发展了徽、汉二剧相互吸收、自然结合的趋势。由于这两个剧种的歌唱以西皮、二黄两种腔调为主，徽汉合流所形成的声腔便被称为“皮黄”，又称“京调”。同一时期，山西梆子演员也大量进京，京调也吸收了梆子的精华，在演出剧目、音乐、表演、服装、道

具等方面逐渐形成自己的特色，再结合北京当地的语言和风俗习惯，一个独立的新剧种——京剧正在渐趋形成。自乾隆末期至光绪初年，京剧从孕育到成熟大约经过了一百年的时间。

清朝同治、光绪年间，京剧作为独立的剧种渐趋成熟，出现了许多著名演员。当时，有一位著名画家沈蓉圃，采用完全写真的方法，把同治、光绪年间十三位著名的京昆演员描绘下来，起画名《同光名伶十三绝》。这十三位名角是：郝兰田、张胜奎、梅巧玲、刘赶三、余紫云、程长庚、徐小香、时小福、杨鸣玉、卢胜奎、朱莲芬、谭鑫培、杨月楼。同光十三绝的出现，是京剧艺术走向最后成熟的标志。此时，京剧开始遍布全国，影响扩大。

民国初年至30年代末期，京剧进入鼎盛时期。这一时期，涌现出以梅兰芳、杨小楼、余叔岩为代表的一大批京剧著名演员，生、旦、净、丑各个行当都形成了众多不同的艺术流派。除旧有剧目继续上演外，新编剧目大量增加，京剧表现的内容更加丰富。京剧演出非常频繁，演出形式多种多样。京剧在这一时期进入黄金时代，并且开始步入国际艺术舞台，造成世界范围的艺术影响。

50年代初期，京剧艺术在经过了40年代的衰落以后，又呈现出兴盛局面，一些老艺术家仍然活跃在京剧舞台上，并且出现了一些新的京剧名家和京剧流派，国家级京剧艺术团体和研究机构的建

立，使京剧艺术的实践和研究出现了前所未有的新气象。60年代以后，以表现现代生活内容为题材的京剧剧目大量涌现，60年代中期以后，随着政治形势的变化，传统京剧被彻底否定，现代京剧畸形发展，京剧艺术进入非常时期。70年代末期，传统京剧得以恢复，但是，现代传播媒介和娱乐方式对传统戏曲艺术产生巨大冲击，京剧再也不可能恢复到过去的鼎盛状况。保护京剧艺术的精华、促进京剧艺术的发展，这是当今京剧艺术生存和发展的基本原则。

纵观京剧艺术发展的历史，京剧艺术的盛衰，既与艺术本身的发展规律有关，也和所处时代的政治、经济、文化背景密切相联。我们研究京剧艺术，必须把它放在社会历史的大背景之下，才有可能真正把握其发展变化规律，才会为京剧艺术的保护与振兴寻找到切合实际的对策。

二

京剧自形成以来，它的名字经过了两次变动。

京剧形成的所在地，自明朝永乐皇帝（朱棣）在位时，就被命名为“北京”。清朝入主中原以后，虽然改朝换代，但都城仍叫“北京”。所以，京剧作为独立的剧种形成以后，直到清末民初，剧种名称一直被叫做“京剧”。

1928年（民国十七年），民国政府机构南迁，“北京”被改名为“北平”，京剧也逐渐被改称为“平剧”。

1949年10月新中国成立后，“北平”又被改称“北京”，从此，“京剧”的称呼便固定下来。

本世纪20年代，由于京剧已经具有国际影响，成为我国最具代表性的戏曲剧种，有人一度将京剧称为“国剧”，与“国画”、“国医”（中医）同被誉为“中国三大国粹”。30年代，被称为“新剧”的话剧和文明戏兴起时，与新剧相对应，有人曾把京剧称为“旧剧”。

三

京剧习俗是京剧从业人员在生产（艺术实践活动）和生活（日常生活）过程中长期以来约定俗成的习俗事象。京剧习俗主要包括京剧演员的生活和社会活动习俗、京剧演出的组织与舞台表演习俗、京剧剧场形制与观众观赏习俗。

京剧习俗伴随着京剧艺术的发展逐步充实和完备。同京剧发展的历史一样，京剧习俗有其自身发展的历程。京剧习俗可以分为三个发展阶段：

第一个发展阶段，从清朝乾隆末期直至光绪末年。这一时期，是京剧从孕育到完全成熟的时期，京剧习俗也经历了吸收、发展和成熟的过程。在这