

世界艺术教育文库

国剧风采

中国京剧艺术

陈培仲 胡世均 著

吉林美术出版社

SHIJIE YISHU

世界艺术教育文库

国剧风采

——中国京剧艺术

陈培仲 胡世均 著

吉林美术出版社

(吉) 新登字 06 号

世界艺术教育文库

国剧风采——中国京剧艺术

著 作 者：陈培仲 胡世均 责任编辑：刘清旸

封面设计：朱 循 版式设计：蔓 草

出版发行：吉林美术出版社 长春市人民大街 124 号

印 刷：长春第二新华印刷厂 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787×1092mm 1/32 6 印张 插页 16

印 数：0001—5000 册

书 号：ISBN7-5386-0751-X/J·498 定价：16.50 元

编者的话

艺术的教育与普及是当今世界人类走向文明的阶梯。在我国从应试教育向素质教育转变的过程中，艺术教育更是重要的一环。为了推进青少年的艺术普及教育，吉林美术出版社经过两年多的筹划，组织各门类艺术的专家、学者编写了这套《世界艺术教育文库》。这套文库分为美术、音乐、戏剧、舞蹈四大门类。

美术门类既包括富有东方艺术特色的中国人物画、山水画、花鸟画、油画、书法篆刻及日本美术；又有代表西方社会文明的古希腊罗马美术、文艺复兴美术、法兰西美术、苏俄美术、西方现代美术；及文化特殊现象的宗教美术和石窟艺术。音乐门类包括独具风韵的中国古典乐曲、民间音乐；异国情趣的西方音乐、西方民族音乐等。戏剧门类包括蕴涵中国文化精神的民族戏剧、文人戏曲、中国京剧；表现西方人文主义的外国古典戏剧、现代西方剧作等。舞蹈门类包括包容华夏风骨的古代舞蹈、民间舞蹈；体现外国艺术精华的芭蕾舞、西方民间舞蹈等。上述作品主要介绍各艺术门类的基本概况及其特色，介绍各艺术门类最有代表性的艺术家和作品。

艺术教育不是美育的全部，但却是美育的重要组成部分

分，艺术是美的集中体现，它能陶冶人们的性情、纯洁人们的心灵，本文库旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，浏览、徜徉在美的境界里，对世界艺术有一个最基本的了解，提高艺术欣赏能力和识别能力乃至艺术的创造能力，增强审美的观念，提高审美的素质。

《世界艺术教育文库》的问世，是出版社对中国青少年素质教育的一点贡献，能否达到预期的目的，还要靠广大读者的检验。

吉林美术出版社

目 录

一 古老而年轻的“国剧”

- 京剧历史回顾 (1)

二 独树一帜的表演体系

- 京剧舞台概观 (27)
1. 行当与人物 (27)
 2. “有规则的自由动作” (39)
 3. 表演四功：唱、念、做、打 (45)
 4. 虚拟的表演和灵活的时空 (50)
 5. 百花争艳的流派艺术 (56)

三 群星灿烂的艺术王国

- 京剧名家选萃 (64)
1. 京剧鼻祖程长庚 (64)
 2. 四海一人谭鑫培 (69)
 3. 剧坛近代尊余派 (73)
 4. 周天信誓久流芳 (75)
 5. 飘逸潇洒马连良 (80)

6. 武生宗师杨小楼 (83)
7. 江南“武松”盖叫天 (89)
8. “通天教主”王瑶卿 (93)
9. 梅魂兰质永留芳 (97)
10. 傲然秋菊御风霜 (102)
11. 映日荷花别样红 (106)
12. 春意盎然“白牡丹” (108)
13. “十全大净”金少山 (112)
14. “十净九裘”话盛戎 (114)
15. 一代名丑刘赶三 (116)
16. 百载梨园一老军 (118)

四 丰富多彩的人物画廊

- 京剧剧目撷英 (121)
1. 杰出的大悲剧《赵氏孤儿》 (121)
 2. 团结御侮《将相和》 (124)
 3. 梅派精品《宇宙锋》 (126)
 4. 《霸王别姬》——英雄末路的悲歌 (128)
 5. 《长坂坡》单骑救主 (129)

6. 风云变幻《群英会》(130)
7. 《龙凤呈祥》大吉大喜(133)
8. 武侯风度《失·空·斩》(135)
9. 犹是《春闺梦》里人(136)
10. 梁、祝悲歌千古传(138)
11. 绚丽神奇的《闹天宫》(140)
12. 《贵妃醉酒》既醉且美(142)
13. 《钟馗嫁妹》丑中见美(143)
14. 《王宝钏》贫贱不移、威武不屈(145)
15. 《三岔口》：灯光下“摸黑”开打(147)
16. 褒贬不一的《四郎探母》 (149)
17. 《杨门女将》气壮山河(151)
18. 《野猪林》：英雄逼上梁山(154)
19. 《打渔杀家》中的精彩细节(156)
20. 优美动人的《白蛇传》(158)
21. 善恶昭彰《清风亭》(161)
22. 且看如何《拾玉镯》(163)
23. 《凤还巢》里“错中错”(165)
24. 《四进士》与宋士杰(166)

25. 《周仁献嫂》中的心灵煎熬·····	(169)
26. 悲欢离合《玉堂春》·····	(170)
27. 《一匹布》之人财两空·····	(172)
28. 辛辣的讽刺喜剧《张三借靴》·····	(173)
29. 打不倒的《锁麟囊》·····	(175)
30. 《徐九经升官记》的“苦思”·····	(178)
31. 内涵深邃的《曹操与杨修》·····	(179)
32. 《红灯记》——京剧现代戏的里程碑·····	(182)
后记·····	(184)

一 古老而年轻的“国剧” ——京剧历史回顾

我国的戏曲艺术好比一个大家族，包括了昆曲、徽剧、汉剧、川剧、评剧、越剧、黄梅戏、闽剧、吉剧等300多个成员，其中的老大哥，在现在应当说是京剧。

京剧本身的历史，其实并不很长，大约不过150年，比起昆曲、梨园戏、徽剧、秦腔等剧种来说，他只能算是小弟弟。但由于京剧继承了古代戏曲源远流长的历史传统，同时又广泛吸收了各兄弟剧种和姐妹艺术的营养，好比一个胃口很好的婴儿，清末以来，迅速成长，后来居上，以其青春焕发、生机勃勃的面貌，受到各阶层人士的欢迎，很快风靡南北。而且在20世纪初期，便被介绍到国外，产生了广泛的影响。从那时起，京剧被认为是中国民族戏剧的代表，并被尊为“国剧”。这不仅因为京剧的流布最广、几乎覆盖全国，观众和戏迷也最多；更因为京剧集我国戏曲艺术之大成，积淀着丰厚的文化底蕴，凝聚着民族审美心理，具有鲜明的民族特色，在艺术上发展到“美轮美奂”的境地，成为我国民族艺术中的瑰宝。京剧，已经成为中华民族文化的一种象征，成为联结炎黄子孙的一种纽带。不管是海峡两岸，还是旅外侨胞，都会不约而同地从京剧优美的旋律中，唤起浓浓的乡情，找到自己的精神家园。

京剧作为我们民族戏剧艺术的一大代表，在国际上享有崇高的声誉。以京剧大师梅兰芳为代表的中国戏曲表演体系，与斯坦尼斯拉夫斯基演剧体系和布莱希特演剧体系，并列为世界剧坛三大表演体系。外国朋友到中国旅游参观，也将游览长城、参观故宫和观看京剧并列，发出“不到长城非好汉，不游故宫不合算，不看京剧太遗憾”的感叹。京剧还与中医、国画并列为中国三绝，为世人瞩目。

如此成熟的剧种、如此精美的艺术，是如何形成的呢？

京剧的形成，要从200年前的徽班进京说起。

1790年（乾隆五十五年）为庆祝清高宗乾隆皇帝的八旬“万寿”，在北京举行了盛大的典礼。各地官员竞相献礼，以表忠心。浙江盐务大臣选派在南方久享盛名的徽班“三庆班”进京祝寿，该班后因颇受欢迎而留居北京不再南返。后来，又有不少徽班陆续来京。在京徽班中，以“三庆”、“四喜”、“和春”、“春台”四个班最为著名，史称“四大徽班”。

当时北京的剧坛，昆曲虽已衰落，但是由于其历史悠久、水平较高，加上宫廷的支持和文人的嗜好，仍占有一席之地，因其高雅，故称“雅部”。而秦腔、京腔、皮黄腔等南腔北调的地方戏，则属“花部”、“乱弹”。徽班是流行于南方的地方戏，以唱二黄为主，同时也唱昆曲、吹腔、高拨子等，可谓诸腔并奏，声腔曲调丰富优美；而且文武兼擅，剧目题材广泛，内容多样，语言质朴，通俗易懂，因此大受欢迎，很快就在北京站住脚跟，并在与其

他剧种的竞争中显出了优势，以致京师梨园大部为徽班占领。而昆曲、京腔、秦腔的一些演员也加入徽班演出，使徽班成了一个诸腔俱备的综合戏班。各个徽班之间，也发挥各自的优势，形成自己的风格。如当时有“三庆的轴子、四喜的曲子、和春的把子、春台的孩子”之说：轴子，即本戏、连台本戏，三庆班以编演本戏著名；曲子，即昆曲，四喜班以唱昆曲最为擅长；把子，即武戏，和春演得最好；春台少年演员的演出很有朝气。从这四句话中，可以看出徽班的演出丰富多彩，能适应各阶层观众的审美趣味和欣赏需求。

清道光年间，约在 1830 年左右，湖北汉调艺人李六、王洪贵等来京，参加徽班的演出。徽、汉两个剧种在声腔曲调、剧目和表演上比较接近，在进入北京之前，两个剧种的演员已交流频繁，互有合作。因此汉调演员进京后直接参加了徽班，形成徽、汉合流，大大加强了演出阵容。徽、汉合流后的戏班，由于所唱的腔调以西皮、二簧为主，故这类戏班也被称作皮簧班，其所演的戏也多称皮簧戏。

徽、汉合流后，双方旧有的唱腔互相融汇，同时对北京地区原已流行的秦腔、昆腔等也多有吸取，这大大促进了音乐的发展。这样在皮簧班中，便逐渐形成了以西皮、二簧为主体，同时兼容吹腔、拨子、昆腔等的一种新的音乐格局——这实际上便是京剧音乐的基本格局了。同时在语音方面，徽、汉两种戏班原在长江中下游等地区活动时所用的地区性语音（如所谓“湖广音”等）也逐渐与北京地区的语音相融合，表现出一定程度的“京化”趋势——

这又已形成了京剧语音的基本面貌。另外，皮簧班除演唱从南方带来的戏而外，在北京也有了自己的新编的戏，如在咸丰年间（1851—1861）已编演出一系列的“三国戏”和“施公戏”等。这样，在音乐有了显著发展、语音出现一定变化、同时又有了一批新的戏剧作品的情况下，北京的皮簧戏终于鲜明地表现出自己的独立特色，并开始形成自己较稳定的传统。至此，京剧便可以说是“呱呱坠地”，也就是正式形成了，其时间，大体是在19世纪中期，距今约一个半世纪。

随着京剧的形成，在道光、咸丰年间，出现了第一代京剧演员，其中最著名的是老生三杰，或曰“前三鼎甲”程长庚、余三胜、张二奎（三鼎甲原指在科举考试的“殿试”中获得头三名的状元、榜眼、探花）。程长庚为三庆班首席老生，并掌管该班，他在融合徽、汉和吸收昆腔等方面贡献卓著，被誉为京剧鼻祖。余三胜为湖北人，原唱汉调。张二奎是北京人，唱念多用京音。他们三人在艺术上各有特长，在唱念上各带乡音，世称“徽”、“汉”、“京”三大流派。

稍后的同治、光绪年间，京剧有了更大发展，班社众多，名角如林。当时一位叫沈蓉圃的画家，曾将13位著名演员扮演的人物画在一幅画上，被人称为“同·光十三绝”。其中老生四人：程长庚饰《群英会》之鲁肃，卢胜奎饰《战北原》之诸葛亮，张胜奎饰《一捧雪》之莫成，杨月楼饰《四郎探母》之杨延辉。武生一人：谭鑫培饰《恶虎村》之黄天霸。小生一人：徐小香饰《群英会》之周瑜。旦角四人：梅巧玲饰《雁门关》之萧太后，时小福

饰《桑园会》之罗敷，余紫云饰《彩楼配》之王宝钏，朱莲芬饰《玉簪记》之陈妙常。老旦一人：郝兰田饰《行路训子》之康氏。丑角二人：刘赶三饰《探亲家》之乡下妈妈，杨鸣玉饰《思忠诚》之闵天亮。尽管只留下 13 位的造型，而且有的行当（如净行）也未概括进去，但由一斑可窥全豹，从中可以见出当时京剧剧目之丰富、行当之完备和演员技艺之高超了（见 20 页图）。

京剧之所以在清代末年的北京得以形成和发展，除了戏曲艺术本身的继承和发展的规律外，与当时当地的社会条件、客观环境、观众好尚、物质基础等诸多因素密不可分。清代自鸦片战争以来，外国列强不断入侵，国内太平天国等农民起义此起彼伏，封建王朝已日趋没落，广大人民群众反帝反封建的斗争方兴未艾，整个社会（特别是南方）处于动荡之中。但作为当时政治、经济、文化的中心，北京的社会秩序相对稳定，商品经济有了一定发展，市面相当繁荣，各阶层人士对文化娱乐生活有很大需求，这些都对京剧的成熟和繁荣起到了催化作用。还有一个重要原因，是清王朝的统治者对京剧的酷爱和扶持。咸丰、同治、光绪几代皇帝对京剧都有浓厚兴趣，例如同治能演武生，光绪精通音乐、能打鼓。尤其慈禧太后更是一个大戏迷，不仅爱听爱看，而且亲自主持将演杨家将故事的传奇剧本《昭代箫韶》改为京剧。当时不仅在宫廷内由太监们演出，还经常传各戏班的著名演员进宫当差，叫做“内廷供奉”。由于宫廷的物质条件优越，对艺术质量要求较高，能当上“内廷供奉”对演员是一种很大的诱惑和荣耀，因而促进了演唱技艺的提高和艺术人才的成长，加速

了舞台艺术的规范化。

上有所好，下必甚焉。最高统治者既然酷嗜京剧，流风所及，当时北京的王公贵族、商贾巨富、文人墨客以及庶民百姓，也都对京剧趋之若鹜。同时京剧的戏班、演出场所、科班、票友组织等如雨后春笋，一时蔚为大观。

京剧的戏班可分为两种，一种是相对固定在城市演出的戏班，一种是流动于农村集镇水陆码头的“草台班”。前一种戏班往往集中了一批优秀的演员，在观众中很有号召力。如同、光年间，北京就有几十家戏班，其中的三庆、四喜、春台、和春、阜成、福寿、同庆、鸿奎、荣椿、玉成、天仙诸班，均名重一时。“草台班”则多为贫苦艺人临时组成，流动演出，收入微薄，故也叫“粥班”。但因演出机会多，这种戏班很能锻炼人。谭鑫培、盖叫天等一代名伶早年都曾在“草台班”中演出过。

京剧的演出场所大致可分为城市戏园、王府戏台和农村草台三种。当时北京的戏园，多集中在前门外，一般都从酒肆茶楼或戏棚的基础上发展而成。据统计，同、光年间，北京的戏园已有四十多处。如三庆园、庆和园、同乐轩、大亨轩、广德楼、广和楼、庆乐园、中和园、天乐园、裕兴园、大舞台、文明园等，旧址都在前门外一带，另如吉祥、中华、东安、丹桂四个戏园，则坐落在原东安市场内。此外，北京各行各业的会馆、外省驻京的同乡会馆以及专办喜庆事的堂馆，其中也往往设有舞台，可供演出。王府戏台为王公贵族府邸之内的戏台。这类戏台建筑考究，装饰华丽。专为豪门贵家喜庆饮宴助兴演剧之用。过去将这种在私家府宅举行的京剧演出叫“出堂会”，体

面的“堂会”有时可一连演出数日，剧目可达几十出之多。农村草台一般搭在农村广场或土坡之上，台侧围以草席，故叫“草台”。这种戏台当然很简陋，但对于广大农民来说，却是难得的“乐园”，从这里他们可以获得几许文化娱乐和精神享受。

除了专业戏班和演员外，京剧还拥有大量的业余演唱者，叫做票友。

票友是对非职业性的演员、乐师的通称。相传清代初期对西北少数民族作战时，为鼓舞士气和欢庆胜利，由八旗子弟编写太平鼓词在军营传唱，并奖以“龙票”，演唱者不取报酬。后来就把不拿报酬的业余京剧演唱者也称为票友。票友们经常聚会演唱的场所，叫做票房。清代末年，随着京剧的广泛流传，北京及外地的票友演唱活动相当普遍，票房众多。仅北京一地，颇有名气的票房就有三十个之多，如“三箫一韵”票房、“风流自赏”票房、“华兰习韵”票房、“公悦自赏”票房、“燕居雅集”票房、“悦性怡怀”票房、“游目聘怀”票房、“公余友集”票房等等。从名称即可见出，票房是一种演唱者们自娱自乐、怡情悦性的地方。其中最有名的还要首推“翠峰庵”票房，不仅历史悠久，而且人才济济，其中一些名票，如唱花脸的穆凤山、金秀山、黄润甫，唱小生的德君如、金仲仁，唱老生的刘鸿声、汪笑侬，唱老旦的龚云甫等人，后来都先后“下海”（由业余演唱正式加入戏班演出）成为著名演员。此外，像京剧形成时期的老生张二奎、卢胜奎，花腔庆春圃，丑角刘赶三，同、光年间的老生孙菊仙、许荫棠，花脸何桂山、郎德山，旦角孙春山、

常子和等以及民国以后的言菊朋、奚啸伯等，均为票友出身的知名艺术家。因为票友一般具有较高的文化水平，对剧情的推敲、人物的刻画、字句的锤炼均比较讲究，因此他们不仅是京剧专业演员的知音和追随者，而且也是他们的鉴赏者和考核者，是京剧艺术联系广大观众的桥梁和纽带，同时也是培训和选拔专业演员的强大后备军。清末民初京剧的普及和繁荣，离不开票友的参与和推动。

随着京剧的广泛传播，对优秀演员的需求也更为迫切，于是出现了专门培训演员的教育机构——科班。科班大多由私人资助或艺人兴办，早在道光年间已经出现。科班的培训方式主要是“以班带班”，即由一些规模较大的戏班招收一些孩子进行培训。这些儿童班附属于成人班，一般加一“小”字以示区别，如“小三庆”、“小和春”、“小嵩祝”等。与传统的拜师学艺和家传子弟相比，科班教学的规模和作用都扩大了。随后又出现了一批专门培养童伶的科班，如北京的富连成社、斌庆社、三乐科班、崇雅社，天津的稽古社子弟班，南京的鸿春社等。其中以富连成时间最长，成就最大。它成立于1904年，原名喜连成，1912年后更名富连成，直到1948年解散，历时四十余年。由富商牛子厚资助创办，叶春善、叶龙章相继任社长，萧长华任总教习，主要教师为苏雨卿、宋起山、唐宗成、蔡荣贵、姚增禄、郭春山、叶福海、王长林、茹莱卿、曹心泉等名家。学生以“喜、连、富、盛、世、元、韵”排名，共办七科，培养学员近700名，其中的佼佼者，如侯喜瑞、雷喜福、康喜寿、马连良、于连泉（小翠花）、谭富英、茹富兰、马富禄、李盛藻、高盛