

● 京剧小百科 ●

中国京剧观赏

顾群 顾鹏飞 原大伟 编著

云燕铭 艺术指导

□ 黑龙江人民出版社

责任编辑:刘福文

封面设计:金 钊

中国京剧观赏

Zhōngguó Jīngjù guānshǎng

顾 群 顾鹏飞 原大伟 编著

云燕铭 艺术指导

黑 龙 江 人 民 出 版 社 出 版、发 行

(哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼)

黑龙江新华印刷厂印刷

黑龙江人民出版社激光照排中心制版

开本 850×1168 毫米 1/32 • 印张 13 12/16 • 插页 12

字数:300 000

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—2 000

ISBN7-207-04030-X/J • 94 定价:25.00 元

我的一位世侄，嘱我为“京剧观赏”写序并担任艺术指导，我感到非常高兴。这是一本比较全面而又细致的叙述京剧的书籍，它的问世，对进一步发展中国京剧，弘扬祖国民族文化艺术，将会起到一定的作用。

京剧艺术，是可以代表我们伟大国家的民族戏剧艺术，是一种具有独特风格，非常深奥、精湛的一门艺术。京剧集歌、舞、武术、表演于一身，表演手段极其丰富，有用之不尽，取之不竭的源泉：上，可追溯到唐诗、宋词、元曲；中，源于昆曲、徽调、梆子等；下，可从晚于京剧问世的各门艺术，如评剧、话剧、电影及各地方剧种等等，吸取营养，相互借鉴。

很钦佩几位作者，这样一部涉及面广、分类细，有三十万字的长书，是需要花费很多心血、很长时间才能完成的。作为京剧界的一名老兵，我感谢他们为我们京剧界做了件有益的事。

“京剧观赏”可读性很强，可以当作京剧指南！尤其是对青年京剧工作者和京剧爱好者，此书能有助于他们对京剧地认识和理解。

勉强命笔，不足为序，仅以此数言，预祝“京剧观赏”问世。

云燕铭

一九九八年八月

前 言

京剧，通称京戏。“戏”和“剧”，都是娱乐、游戏的意思。唐诗人李白的《长干行》诗起句是，“妾发初复额，折花门前剧”。这里的“剧”字，是作为玩和游戏来解释的。因此，戏剧就是娱乐，就是游戏，是游戏娱乐的一种形式。

京剧，是我国民族传统戏曲中的一个主要剧种。所谓“剧种”，就是戏剧艺术的种类。它是根据不同艺术形式而分为话剧、戏曲、歌剧、舞剧等，或根据不同表现手段而分为木偶戏、皮影戏等。而戏曲又根据起源地、流行地区、艺术特色和民族特点的不同，再分为许多地方戏曲剧种和民族戏曲剧种。据一九六二年统计，我国共有剧种四百六十多个。如昆曲、京剧、扬剧、评剧、越剧、粤剧、黄梅戏、河北梆子、秦腔、川剧、藏剧等。其中，京剧流行最广，几乎流向全国各地。特别是自一九一九年梅兰芳第一次访问日本演出以来，京剧不断出国访问演出，对促进国际文化交流作出了很大的贡献。所以，京剧代表了祖国文学艺术的一个重要方面，而被誉为戏剧的国粹。

京剧产生已近二百余年的历史。清乾隆五十五年（公元一七

九〇年)起,原来在我国南方演出的三庆、四喜、春台、和春四个安徽的徽调班社,陆续进入北京演出,和来自湖北的汉调艺人合作,相互影响,又接受了昆腔、秦腔的部分剧目(注:剧目是指已在舞台上演出过的各种样式的戏剧剧本的统称,又称“场上”剧本。不在舞台演出,只供人欣赏的剧本,称“案头”剧本)、曲调和表现方法,并吸收了一些民间曲调,逐渐融合、演变、发展而成,称之为京剧。又因北京一度称北平,京剧也一度称为“平剧”。

京剧是一门综合性艺术,它的音乐基本属于板腔体。唱腔以徽调的二黄和汉调的西皮为主,所以旧时也称京剧为“皮黄”。唱词大部是韵文,富有诗意。故京剧也被称之为“剧诗”。京剧的念白也具音乐性。表演方式歌舞并重,“以歌舞演故事”。还融合武术技巧,形成中国民族戏曲“唱做念打”有机结合的艺术体系。各环节的节奏感都很强烈。

京剧由于在产生中综合了当时流行的二黄、秦腔等重要地方戏曲的特色,并吸取了昆曲的精华,以及在剧目内容和表现艺术等方面,都比昆曲有很大的改进,因此,京剧就代替了昆曲的地位,跃居全国之首。

京剧受地区和艺术风格的不同,产生“京派”和“海派”两大流派。以北京为基地的著名京剧演员有:清咸丰、同治年间的程长庚、余三胜、张二奎等;清光绪年间的谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬、刘鸿声等;民国初年以来的余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良、杨宝森等。旦脚有老一辈的梅巧玲、余紫云、田桂凤、陈德霖、王瑶卿等;民国初年以来的梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云相继崛起,竞编新戏,在声腔和表演艺术上不断进行改革,形成各具特点的艺术流派,被称为“四大名旦”。以上海为基地的著名京剧演员有:王鸿寿、汪笑侬、潘月樵、夏月润、冯子和、林树森、李春来、盖叫

天、周信芳、金少山等。也正因为具有这些著名演员为发展京剧付出了极大的努力,才使戏剧百花园中的这株花朵越开越鲜艳,越开越美丽。

开放改革以来,随着社会发展的突飞猛进、大众传播媒体的社会化和 社会文化娱乐的多元化,京剧这种传统的戏剧形式,正以新的定位形式,在中华戏剧百花园中担当不可替代的国剧地位。

正是出于振兴京剧,传播京剧知识,弘扬祖国民族文化的这一宗旨,我们搜集、整理、编写了这部《中国京剧观赏》。实际上,本书是一部京剧知识的小百科全书,或许对普及京剧,宣传京剧,能起到一点点作用。若能如此,对编者自然是一种极大的安慰。

本书在编写和出版过程中,承蒙许多朋友,特别是刘福文、马玉玺、王百顺、严群、高明、余存典、王庆斋、姚骞、张辉、任艳、孟宪云、马田原、蒋福昌等老师和挚友,给了我们极大的支持和帮助,在此深表感谢!

由于我们对京剧艺术熟悉不够,加之文学水平较低,书中的差错在所难免,万望各位老师和广大读者批评指正。

编者

一九九八年八月

目 录

第一章 京剧中的角色

一、生角

1. 老生.....	(1)
(1)唱功老生.....	(2)
(2)安工老生.....	(2)
(3)做功老生.....	(2)
(4)衰派老生.....	(2)
(5)靠把老生.....	(2)
(6)文武老生.....	(2)
(7)武老生.....	(2)
(8)红生.....	(2)
2. 小生.....	(2)
(1)翎子生.....	(2)
(2)纱帽生.....	(3)
(3)扇子生.....	(3)
(4)穷生.....	(3)
(5)武小生.....	(3)

- (6) 娃娃生..... (3)
- 3. 武生..... (3)
- (1) 长靠武生..... (3)
- (2) 短打武生..... (3)

二. 旦角

- 1. 正旦..... (4)
- 2. 花旦..... (4)
- 3. 花衫..... (4)
- 4. 小旦..... (4)
- 5. 闺门旦..... (4)
- 6. 玩笑旦..... (4)
- 7. 刺杀旦..... (4)
- 8. 泼辣旦..... (5)
- 9. 武旦..... (5)
- 10. 刀马旦..... (5)
- 11. 老旦..... (5)
- 12. 彩旦..... (5)

三. 净角

- 1. 大花脸..... (5)
- 2. 黑头..... (6)
- 3. 铜锤花脸..... (6)
- 4. 副净..... (6)
- 5. 武净..... (6)
- 6. 武二花..... (6)

四. 丑角

- 1. 文丑..... (7)

(1)方巾丑	(7)
(2)苏丑	(7)
(3)袍带丑	(7)
(4)茶衣丑	(7)
(5)鞋皮丑	(8)
(6)老丑	(8)
2.武丑	(8)
五. 其他人员	
1. 龙套	(9)
(1)大铠	(10)
(2)刀斧手	(10)
(3)朝官	(10)
(4)零碎	(10)
(5)牢子	(11)
(6)宫女丫环	(11)
2. 旗锣伞报	(11)
(1)院子过道	(11)
(2)门子	(11)
(3)门官	(11)
(4)报子	(11)
3. 魂子	(11)
4. 云童	(11)
5. 马童	(12)
6. 武行	(12)
(1)反座子	(12)
(2)上手	(12)

· (3) 下手·····	(12)
---------------	------

第二章 京剧演员的化装

一、面部化妆

1. 抹彩·····	(13)
2. 揉脸和勾脸·····	(13)
3. 京剧脸谱·····	(13)
(1) 三块瓦·····	(14)
(2) 元宝脸·····	(14)
(3) 整脸·····	(14)
(4) 碎脸·····	(14)
(5) 老脸·····	(14)
(6) 破脸·····	(15)
(7) 油白脸·····	(15)
(8) 粉白脸·····	(15)
(9) 六分脸·····	(15)
(10) 歪脸·····	(15)
(11) 豆腐块·····	(15)
4. 面具·····	(15)

二、头部化妆

1. 戴网子·····	(16)
2. 勒水纱·····	(16)
3. 贴片子·····	(16)
4. 梳圆头·····	(16)
5. 上头面·····	(16)
(1) 点翠头面·····	(16)

(2) 水钻头面·····	(16)
(3) 银泡·····	(17)
6. 抓髻·····	(17)
7. 孩儿发·····	(17)
8. 线尾子·····	(17)
9 其他·····	(17)
(1) 蓬头·····	(18)
(2) 鬼发·····	(18)
(3) 甩发·····	(18)
三 京剧演员的盔头	
1. 凤冠·····	(18)
2. 夫子盔·····	(18)
3. 帅盔·····	(19)
4. 鸡盔·····	(19)
5. 紫金冠·····	(19)
6. 金踏镫·····	(19)
7. 草王盔·····	(19)
8. 堂帽·····	(19)
9. 九龙冠·····	(20)
10. 相貂·····	(20)
11. 文阳·····	(20)
12. 纱帽·····	(20)
13. 駙马翅·····	(20)
14. 草帽圈·····	(20)
15. 罗帽·····	(21)
16. 双龙髻帽·····	(21)

17. 髯帽	(21)
18. 中军盔	(21)
19. 相巾	(21)
20. 扎巾	(22)
21. 鸭尾巾	(22)
22. 棒捶巾	(22)
23. 大额子	(22)
24. 七星额子	(22)
25. 御姬罩	(22)
26. 过桥	(23)
27. 员外巾	(23)
28. 八卦巾	(23)
29. 小生巾	(23)
30. 盔头装饰	(23)
(1) 铲刀头	(23)
(2) 茨菇叶	(23)
(3) 面牌	(24)
(4) 翎子	(24)

四. 京剧演员的髯口

1. 满髯	(24)
2. 三髯	(25)
3. 五绺	(25)
4. 一字	(25)
5. 二字	(25)
6. 一戳	(25)
7. 二涛	(25)

8. 额下涛	(25)
9. 加嘴	(25)
10. 丑三	(25)
11. 四喜	(26)
12. 五嘴	(26)
13. 八字	(26)
14. 二挑	(26)
15. 扎	(26)
16. 虬髯	(26)
17. 吊搭	(26)
18. 髯口装饰“耳毛”	(27)

五. 京剧演员的行头

1. 襟	(27)
2. 官衣	(28)
3. 帔	(28)
4. 褶子	(28)
5. 靠	(29)
6. 大铠	(29)
7. 富贵衣	(29)
8. 八卦衣	(30)
9. 海青	(30)
10. 开氅	(30)
11. 包衣包裤	(30)
12. 夸衣	(30)
13. 漏肚	(31)
14. 箭衣	(31)

15. 青袍	(31)
16. 官装	(31)
17. 罪衣裤	(31)
18. 茶衣	(31)
19. 水裙	(32)
20. 腰包	(32)
21. 龙套衣	(32)
22. 团龙马褂	(32)
23. 裙袄裤	(32)
24. 斗篷	(32)
25. 古装	(33)
26. 辅助服装	(33)
(1) 胖袄	(33)
(2) 水衣	(33)
(3) 彩裤	(33)
27. 服装装饰	(33)
(1) 云肩	(33)
(2) 护领	(33)
(3) 水袖	(33)
(4) 狐尾	(34)
(5) 玉带	(34)
(6) 鸾带	(34)
(7) 腰巾	(34)

六 演员穿的靴

1. 朝方	(34)
2. 高方	(34)

3. 彩鞋·····	(35)
4. 尺寸子·····	(35)

第三章 京剧所用的道具

一. 大道具

1. 桌椅·····	(36)
2. 各种旗帜·····	(37)
(1) 门枪旗·····	(37)
(2) 飞虎旗·····	(37)
(3) 大纛旗·····	(37)
(4) 方纛旗·····	(37)
(5) 姓字旗·····	(37)
(6) 令旗·····	(37)
(7) 探字旗·····	(38)
(8) 风旗·····	(38)
(9) 水旗·····	(38)
(10) 月华旗·····	(38)
(11) 车旗·····	(38)
3. 各种兵器·····	(38)
(1) 短刀·····	(38)
(2) 大刀·····	(39)
(3) 长枪·····	(39)
(4) 双头枪·····	(39)
(5) 荷包枪·····	(40)
(6) 剑·····	(40)
(7) 戟·····	(40)
(8) 铜·····	(40)

(9) 弓箭·····	(40)
-------------	------

二. 小道具

1. 随身小道具·····	(41)
---------------	------

(1) 扇·····	(41)
------------	------

(2) 牙笏·····	(41)
-------------	------

(3) 云帚·····	(41)
-------------	------

(4) 鱼枷·····	(41)
-------------	------

(5) 马鞭·····	(42)
-------------	------

(6) 船桨·····	(42)
-------------	------

2. 装饰道具·····	(42)
--------------	------

(1) 门帐·····	(42)
-------------	------

(2) 灵帐·····	(42)
-------------	------

(3) 布帐·····	(42)
-------------	------

(4) 布城·····	(42)
-------------	------

(5) 山片·····	(43)
-------------	------

(6) 山石片·····	(43)
--------------	------

(7) 云片·····	(43)
-------------	------

(8) 宫灯掌扇或提炉掌扇·····	(43)
--------------------	------

第四章 京剧舞台的布景和幕布

一. 布景

1. 大型布景·····	(44)
--------------	------

2. 机关布景·····	(45)
--------------	------

3. 小装置·····	(45)
-------------	------

4. 道具布景·····	(45)
--------------	------

二. 幕布

1. 大幕·····	(45)
------------	------

2. 二道幕	(45)
3. 底幕	(46)
4. 天幕	(46)
5. 边幕	(46)
6. 沿幕	(46)
7. 纱幕	(46)

第五章 京剧所用的乐器

一. 打击乐器

1. 板	(48)
2. 单皮鼓	(48)
3. 堂鼓	(49)
4. 南堂鼓	(49)
5. 大锣	(49)
6. 小锣	(49)
7. 钹	(50)
8. 水镲	(50)
9. 小铙	(50)
10. 大铙	(50)
11. 吹打钹	(50)
12. 撞钟	(50)
13. 云锣	(50)

二. 管弦乐器

1. 胡琴	(51)
(1) 京胡	(51)
(2) 二胡	(51)
(3) 板胡	(52)