

京剧知识 一点通

修订版

项 晨、韶 华著

张艺谋与陈其钢联袂的《大红灯笼高高挂》、赵季平的《大宅门》、傅庚辰的《地道战》，让你领略了戏曲音乐底蕴之深厚之深入人心，阎肃与姚明的一曲《唱脸谱》，使你感受到了戏曲艺术的色彩斑斓……

人民音乐出版社
People's Music Publishing House

项 晨、韶 华著

京剧知识 一点通

修订版

张艺谋与陈其钢联袂的《大红灯笼高高挂》、赵季平的《大宅门》、傅庚辰的《地道

战
之深
的一曲
戏曲艺术的

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧知识一点通 / 项晨, 韶华著. — 修订本. — 北京: 人民音乐出版社, 2008. 1

(“一问一答”趣味教育丛书)

ISBN 978-7-103-03326-5

I. 京… II. ①项… ②韶… III. 京剧-问答
IV. J821-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 085352 号

责任编辑: 张 辉

责任校对: 张顺军

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http: //www. rymusic. com. cn

E-mail: rmyy@rymusic. com. cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

850×1168 毫米 32 开 13.125 印张

2008 年 1 月北京第 2 版 2008 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 5,041 - 9,080 册 定价: 22.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 68278400

内 容 提 要

无论你是刚刚对京剧产生了兴趣,还是出于为你所喜爱的音乐创作积累素材,或者是为你忠诚的教育事业开阔视野,相信《京剧知识一点通》对你来说,都会是一部恰到好处而且具有实用价值的读物。说它好,就在于它的“一点通”。

提到京剧,总有人感到“遥远、神秘、拖沓”。殊不知,当红导演张艺谋与作曲家陈其钢联袂,充分运用京剧音乐的元素创作了民族舞(歌)剧《大红灯笼高高挂》;作曲家赵季平创作的电视连续剧《大宅门》,始终以京胡演奏及锣鼓贯穿;作曲家傅庚辰在电影《地道战》中以一句河北梆子唱腔旋律的发展,伴随着剧中人焦急的脚步和献身的悲壮。凡此种种,可见戏曲艺术底蕴之深厚之深入人心。其实你要认识了京剧之后,就会觉得“‘她’其实离我们很近”(大学生语),只要一点就通。

本书并非、也无意于“传道、授业”,只是以一种轻松的笔调,采用问答的形式,图文并茂的结构,将京剧艺术的点点滴滴寓于故

事其中记录下来。假如你觉得通常所说的“西皮、二黄”难以区分的话,书中“怎样区分‘西皮’与‘二黄’”一题就会告诉你一个窍门儿,让你即刻辨别出它们的不同;“京剧有‘连续剧’吗”一题,向你介绍了“连续剧”早在京剧诞生不久就已存在了的事实;“教育篇”讲述了科班、学校、打戏、学戏的差异,等等。这些平时你觉得很难解答的问题,在此轻轻“一点”,自然就会无师自通了。对于文史科、师范科类的同学,在玩赏这通俗的闲暇读物时,或许会觉得它具有有一种资料性、辅助性的参考意义;也或许作为敲门砖,于不经意间你真的拾到了那块“玉”……

四大部分,百余个问题:

1. 知识篇——文学、音乐、表演、美术,面面俱到;
2. 教育篇——新旧体制,泪水与欢笑;
3. 人物篇——上自帝制,下至人民共和国,人才辈出;
4. 故事篇——剧目故事,寓教于乐。

希望你能在轻松愉快的气氛中,轻松解读京剧艺术,轻松积累文史知识,轻松从事音乐课的教与学。

旧 话 重 提

(代前言)

项 晨

许多年前,有许多同志就针对部分人将“科普”一类读物的写作比喻为“小儿科”并不屑一顾的现象进行了抨击,同时也提出了“要提倡大科学家写小文章”的建议。若干年后又旧话重提,其实也不过是因了一个偶然的原因和一件偶然的事情——

某日,一位别了许久的老友光临寒舍。旧友重逢,虽居斗室,自然亦如同学聚会般觥筹交错一番。酒酣耳热之际,不经意间,故旧老友瞥见了我为写字台并兼作茶几而用的小方凳上的一摞书稿,遂信手拈来,略瞄几眼后不无调侃地说道:“吆嗬!老兄,还真‘勤奋’哪!”某生性愚钝,但俗话说,听话听声,锣鼓听音。其言语背后的潜台词,无非是针对小方凳上的那摞书稿——《东篱采菊——京剧知识ABC》——的一句内心独白:你累不累呀!

说实话,老友之“恭维”我是实在受用不起的。如果其“勤奋”之语若非调侃的话,那可真是太冤枉也太高抬我啦。对我来说,能完成学习与工作任务,实在已是一种无奈的,被动的,出于良心与责任。所以,虽忝列音乐界中三十余年,仍是碌碌无为,一无所成。就是老友刚刚不屑一顾的“ABC”,也同样是一个被动之举。故而,

并非妄自菲薄，生性愚钝的我，实在不过是无奈之中的一介懒惰之人而已。

无奈与懒惰是事实，可又偏偏未曾泯灭那一点点红脸汉子的古道热肠，懒惰的现实终抵挡不住朋友之托、读者呼声与社会责任的无奈。所以，对于我这懒惰中的勤奋，无论如何也要感谢我那两位忠于职守的同行（编辑）朋友了，如果没有他们的“不讲理”和“软刀子”，恐怕也就没有了被老友不屑一顾的“ABC”了……

一次，电台的朋友突然打来电话，未待寒暄，开口即说：“我要搞一个‘少儿戏曲知识普及系列’的栏目，就由你来撰稿。答应得干，不答应也得干。”真是熟不讲理，其口气之肯定，不容丝毫的分辩。

无独有偶。时隔不久，报社的朋友非常礼貌地邀请说“聚一聚”。本以为如平时一般喝上几两“二锅头”，嚼上几粒花生米，侃一侃“家事国事天下事”，然后各自晕晕乎乎地回家睡大觉。不曾想，晕晕乎乎之后，家未得回去，却被酒友婉言拉上了“贼船”——“我的‘京剧 ABC’专栏，读者反映极好，欲罢不能，所以请你继续帮我写下去。”唉！我怎么就忘了“礼下于人必有所求”的俗话。呜呼！真是“软刀子也杀人”哪！

应该说，对于各种形式的对优秀传统民族文化的弘扬之举，我是极为地、大力地赞赏的。但又觉得那该是才富五车、学识渊博的大家们的事情，绝非像我这等慵懒之人所能为，自然就不会去琢磨这“ABC”应该如何去写。然而在“答应得干，不答应也得干”的无奈中，也只得硬着头皮来完成任务了。

不曾想到的是,一旦动起笔来后,却发现这“小儿科”并不比学术专著来得顺手。既要浅显明了、通俗易懂,又要生动活泼、引人入胜。专业术语太多,使读者难以理解;专业术语太少,又说明不了问题……就是在这样的思虑之中,无奈地开始了“少儿戏曲知识普及系列”播音稿与“京剧 ABC”专栏连载的写作,且这一写就是两年余。

连载刊出之后,得到了广大读者的错爱与鼓励,令我在惶恐之中暗暗地庆幸了一番。后来报社的朋友告诉我,从不轻易议论别人的,德高望重的前辈学者、生理学大家刘曾复老看过连载后说:“这位作者才是真内行。文章写得挺通俗,但道理说得却很清楚。趣味中又有很多‘干货’,一看便知是个行家。”呜呼呀!着实地让我犹如腾云驾雾、行走在五里云中一般。

正缥缥缈缈间,有朋友建议:既然读者这么欢迎此类通俗读物,何不将连载文章整理整理,再补充些自己的所学写上一本,既能满足广大读者的需要,又能为弘扬京剧艺术做一点贡献。闻此言,心固然痒痒。不过,古语云:“闻道有先后,术业有专工。”学音乐出身的我毕竟对表演知识所知甚少,于是乎我又约上毕业于中国艺术研究院戏曲学院表导演专业的韶华先生与我合作,开始了写作的准备。

出书不同于报刊连载,你可以信马由缰。且不说书的内容如何结构,单就这书名即让人颇费了一番心思。太白太水,容易流俗,缺少了戏曲艺术那应该有的魅力;太文太雅,难解其意,不易使读者明白其所云何物。“哎呀喳一喳一喳,哇呀……嘿!真真地急

煞我也!”苦思冥想得失眠、牙疼,仍是不得要领。

诗曰:山重水复疑无路,柳暗花明又一村。真是天不负我,犬子浩宸于玩耍中不知怎么嘟囔了一句陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的诗句,使我这愚钝之人茅塞顿开,大受启发。

戏曲(此行亦称“菊坛”、“梨园”,园即苑也)是我们这个东方(借“东篱”而喻)古国所特有的、独树一帜的艺术种类,作为“龙的传人”,无疑要了解它、认识它。当然,你不要苛求人人都去对它进行深入的研究,因为那是戏曲学家们的事情,但“ABC”总还是要知道一些的。就这样,《东篱采菊——京剧知识 ABC》的书名定了下来。

书出版之后,受到了广大读者的欢迎,出版社也一再地重印。但随着时间的推移,作为作者总感到一丝丝不明的遗憾。幸好,出版社根据读者的反馈意见提出“能否再多增加一些关于音乐方面的内容”,所以又在原书基础上增加了有关板式唱腔的相关知识,并适当补充了一些插图以提高读者的阅读兴趣,更名为《京剧知识一点通》。

这部《京剧知识一点通》较之《东篱采菊——京剧知识 ABC》一书内容更加丰富,更加符合一般戏曲爱好者与青少年读者的阅读习惯。采用一问一答的形式,使书稿读起来轻松便利,避免了以往那种学术著作板着脸孔的样子。知识点针对性强,使读者可以快速地查阅到自己所需要的内容。同时,本书也可以作为文史科类同学及中小学音乐教师的辅助教材使用。

话说到这儿,我的意思也基本上表达完了。自然,这个“ABC”

工程对于我们的戏曲学家们以及那些热心于戏曲研究的学者们当是责无旁贷了。同时我也真切地盼望我们各学科、各门类的专家们,在完成研究课题之余,关照一下“小儿科”,创作出各学科、各门类新时期的《十万个为什么》!

2001 年早春时节

于西山九龙草庐

目 录

知识篇

1. 中国戏曲区别于外国戏剧的最主要特征是什么? (1)
2. 流传最广的是什么剧种? (4)
3. 什么叫梨园、花部、雅部? (7)
4. 三鼎甲及同光十三绝是怎么回事? (10)
5. 京剧名称的确立经过了多少次演变? (14)
6. 你知道京剧早就有了“连续剧”吗? (16)
7. 什么叫做“应节戏”? (21)
8. 什么叫做“文明戏”? (25)
9. 你想大概地了解一下京剧音乐吗? (27)
10. 场面以及文场、武场是怎么回事? (29)
11. 什么是“六场通透”? (33)
12. 区分“西皮”与“二黄”难吗? (34)
13. “板”、“眼”是什么概念? (36)
14. 你要了解京剧唱腔的板式概念吗? (38)

15. 为什么〔西皮原板〕的记谱“生、旦”有别? (39)
16. 你了解〔二黄原板〕吗? (43)
17. “说法不一”的〔二六〕为什么说法不一? (44)
18. 〔二六〕的唱腔形式是怎样的? (48)
19. 〔二黄快三眼〕的主要特征是什么? (49)
20. 你知道〔西皮慢板〕的唱腔特征吗? (53)
21. 关于“分句”的概念你了解多少? (54)
22. 〔二黄导板〕有板眼吗? (55)
23. 〔西皮导板〕唱腔以几个“腔节”居多? (56)
24. 变色龙一般的〔回龙〕是怎么回事? (58)
25. 特殊的〔碰板〕特殊在哪里? (61)
26. 〔散板〕有节奏吗? (62)
27. 文武兼有的〔哭头〕你了解吗? (64)
28. 紧拉(打)慢唱的〔摇板〕为什么记谱像〔散板〕? (65)
29. 〔四平调〕是怎么回事? (66)
30. 较早使用〔反四平〕的是哪位演员? (75)
31. 〔南梆子〕常在什么剧目中使用? (76)
32. 为什么作曲家对〔高拨子〕有种特殊的偏爱? (82)
33. 〔吹腔〕使用什么乐器伴奏? (91)
34. 南锣、插曲、杂腔小调在京剧中是怎样应用的? (92)
35. 〔唢呐二黄〕最适宜于哪些行当演唱? (95)
36. 〔娃娃〕与〔娃娃调〕是怎么回事? (98)

37. 为什么说〔宽板〕是一种全新的板式？	(103)
38. 京胡应不应该看谱演奏？	(107)
39. 为什么打击乐在京剧音乐中十分重要？	(112)
40. 锣鼓在剧目中是怎样应用的？	(113)
41. 板鼓的领奏方法是怎样的？	(115)
42. 鼓套子是怎么回事？	(116)
43. “开头”、“锁红”是怎么回事？“扎多衣”的实际演奏有变 化吗？	(117)
44. “开门点”与“封门点”是怎么回事？	(120)
45. 京剧打击乐中的“死点活用”是什么意思？	(121)
46. 什么叫“搂腔打枕儿”？	(122)
47. 〔水底鱼〕是“干牌子”中应用最广泛的吗？	(123)
48. 京剧中的毯子功和形体功都有哪些内容？	(125)
49. 为什么斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特和梅耶荷德那样推崇 梅兰芳的表演手势？	(153)
50. 京剧的程式性表演套路有哪些？	(158)
51. 京剧中有没有特技表演？	(164)
52. 京剧艺术的行当有哪些？	(167)
53. 京剧的舞台美术都包括哪些内容？	(174)
54. 你了解京剧中的脸谱艺术吗？	(177)
55. 京剧艺术中的“京派”和“海派”是怎么回事？	(180)
56. “样板戏”一词是怎样诞生的？	(181)

- 57. “八个样板戏”都有哪些作品? (183)
- 58. 交响音乐《沙家浜》是交响乐吗? (184)
- 59. 钢琴伴唱《红灯记》是在什么条件下诞生的? (187)
- 60. 最终成为“样板”的有哪些作品? (192)
- 61. 如何客观地评价“样板戏”的得与失? (193)

教育篇

- 62. 传统戏曲界尊崇的祖师爷是谁? (197)
- 63. 旧时的学戏场所都有哪些形式? (201)
- 64. 新型戏校的教学有哪些变化? (215)

人物篇

- 65. 帝制时期 (223)
- 66. 辛亥以后 (267)
- 67. 中华人民共和国时期 (283)

故事篇

- 68. 芦花记 (296)
- 69. 孟母三迁 (297)
- 70. 伐子都 (299)
- 71. 摘缨会 (303)
- 72. 火牛阵 (306)

73. 将相和	(315)
74. 萧何月下追韩信	(317)
75. 昭君出塞	(323)
76. 赵五娘	(326)
77. 群英会	(332)
78. 长坂坡	(335)
79. 定军山	(340)
80. 洛 神	(346)
81. 打登州	(350)
82. 打渔杀家	(355)
83. 风波亭	(357)
84. 野猪林(含《逼上梁山》)	(361)
85. 铡包勉	(363)
86. 木兰从军	(365)
87. 辛安驿	(368)
88. 荒山泪	(371)
89. 天河配	(372)
90. 御碑亭	(373)
91. 喜荣归	(374)
92. 连升店	(375)
93. 一元钱	(377)
94. 红灯记	(381)

95. 沙家浜	(383)
96. 智取威虎山	(385)
97. 海 港	(387)
98. 奇袭白虎团	(388)
99. 红色娘子军	(389)
100. 平原作战	(390)
101. 杜鹃山	(391)
102. 龙江颂	(394)
103. 磐石湾	(395)

附 录

“她”其实离我们很近——京剧锣鼓敲响在大学校园的感慨 项 晨	(397)
---	-------

知 识 篇

1. 中国戏曲区别于外国戏剧的最主要特征是什么？

世界上有三种古老的戏剧艺术,那就是古希腊的悲剧与喜剧、印度的梵剧和中国的戏曲。这三种古老的戏剧文化对后世戏剧形式的产生都具有非常重要的影响,而且其中的中国戏曲至今仍然活跃在舞台上,并受到越来越多的世界各国热心古典戏剧文化研究人士的关注。

中国戏曲相对于古希腊、印度的戏剧来说虽然成熟较晚,但它在走过了漫长的坎坷的道路之后,经过千百年的不断丰富、革新和发展,一直延续到现在并依然活跃于舞台,足可见其生命力之旺盛。所以,它在中华民族文化艺术史以及世界文化艺术宝库中都占有独特的地位。

戏曲,这是中国传统戏剧的一个独特的称谓。宋代刘垕在《水云村稿·词人吴用章传》中提到了“永嘉戏曲”(即“南戏”),元代陶宗仪《南村辍耕录》中也有明确的“宋有戏曲”之说。近代国学大师王国维,更将宋元南戏、元明杂剧、明清传奇以及近代的京剧和所有地方戏在内的中国传统戏剧通称为“戏曲”,使之有了区别