

国粹—中国京剧

外文出版社
FOREIGN LANGUAGES PRESS

国粹——中国京剧

易 边 编

外 文 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

国粹: 中国京剧 / 易边编著. —北京: 外文出版社, 2005

ISBN 7-119-03997-0

I. 国... II. 易... III. 京剧—基本知识 IV.J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 030741 号

策 划 肖晓明

责任编辑 胡开敏 雷喜红

装帧设计 宁成春 陈 嘉

印刷监制 张国祥

本书图片得到北京梅兰芳纪念馆、中国
艺术研究院以及刘占文先生、谭元杰先
生、兰佩瑾先生等支持, 特此鸣谢!

国粹 —— 中国京剧

易 边 编

*

©外文出版社

外文出版社出版

(中国北京百万庄大街 24 号)

邮政编码 100037

外文出版社网址: <http://www.flp.com.cn>

外文出版社电子信箱: info@flp.com.cn; sales@flp.com.cn

北京京都六环印刷厂 印刷

中国国际图书贸易总公司发行

(中国北京车公庄西路 35 号)

北京邮政信箱第 399 号 邮政编码 100044

2005 年 (大 20 开) 第 1 版

2005 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

(汉)

ISBN 7-119-03997-0

定价: 68.00 元 (平)

7-C-3620 P

目 录

前言	1
1. 京剧的形成	3
2. 行当	8
3. 服饰	12
4. 脸谱	15
5. 流派与剧目	17
6. 乐器乐队	18
7. 唱腔	20
8. 布景与道具	21
9. 戏楼	23
生行	27
1. 老生	29
2. 武生	42
3. 小生	53
4. 娃娃生	54

旦行	55
1. 青衣	57
2. 花旦	63
3. 武旦	65
4. 花衫	68
5. 老旦	72
6. 彩旦	74
净行	77
1. 正净	83
2. 副净	86
3. 武净	89
丑行	91
1. 文丑	93
2. 武丑	96
附录	99
一. 京剧的主要流派和代表剧目	100
二. 京剧的主要乐器	123
三. 京剧的主要道具	126
四. 京剧的脸谱	128
五. 京剧戏楼	131

前言

京剧的形成

京剧在中国被称为“国剧”，是中国流传最广、影响最大的戏曲种类。一般认为京剧的正式形成是在19世纪中、后

期，它的源头是中国几种古老的地方戏剧。清朝乾隆五十五年（1790年），原来在中国南方演出的徽调班社三庆班进京，为清乾隆皇帝的八旬大寿祝寿演出。此后，四喜、春台、和春三个徽调班社也陆续进京演出，与三庆班合称“四大徽班”。“四大徽班”在演出上各具特色，他们同来自湖北的汉调艺人合

作，相互影响，又接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，吸收了一些民间曲调，并且在唱词、念白及字韵上越来越北京化，逐渐融合、演变、发展成为京剧。

京剧是以唱、念、做、打（舞）为中心的综合性艺术，常用虚拟动作传情达意，并在长期实践中形成了一套独具特

民间演戏图

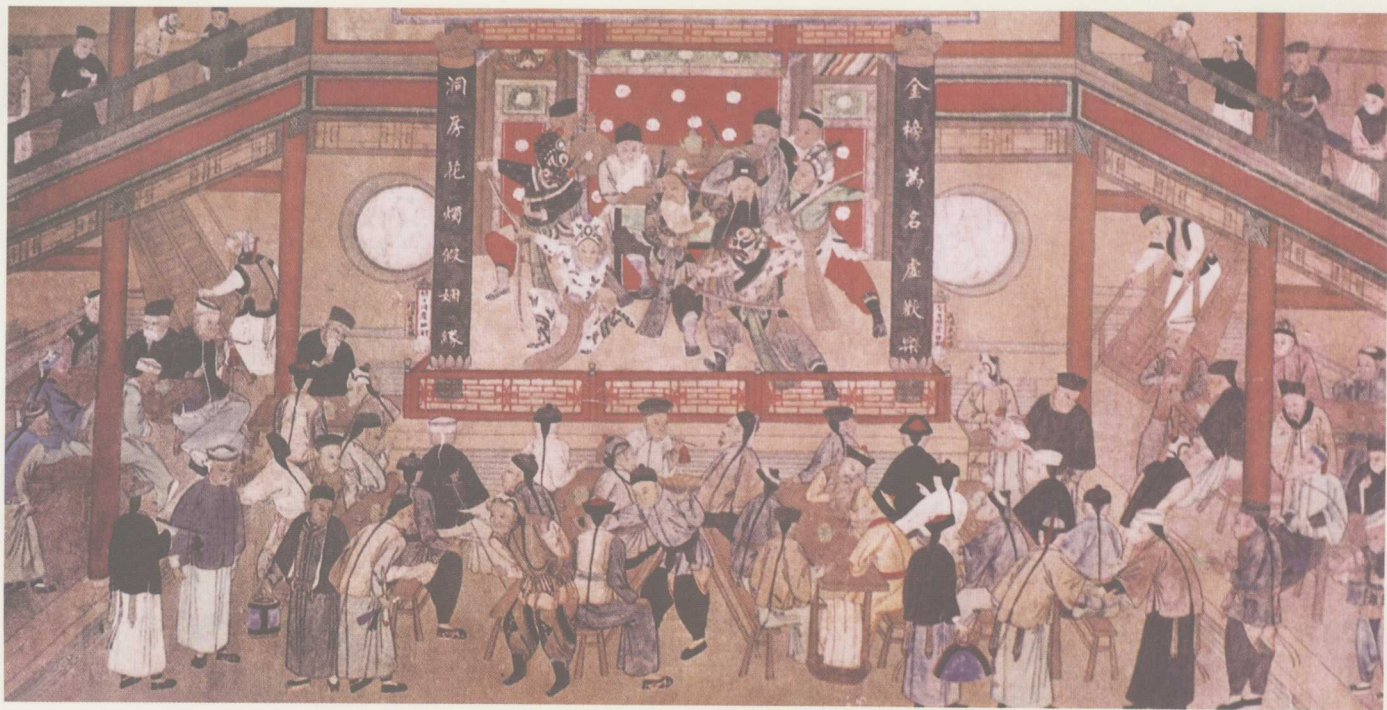
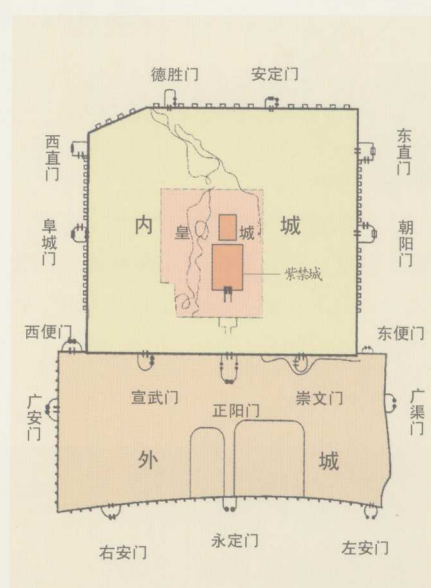

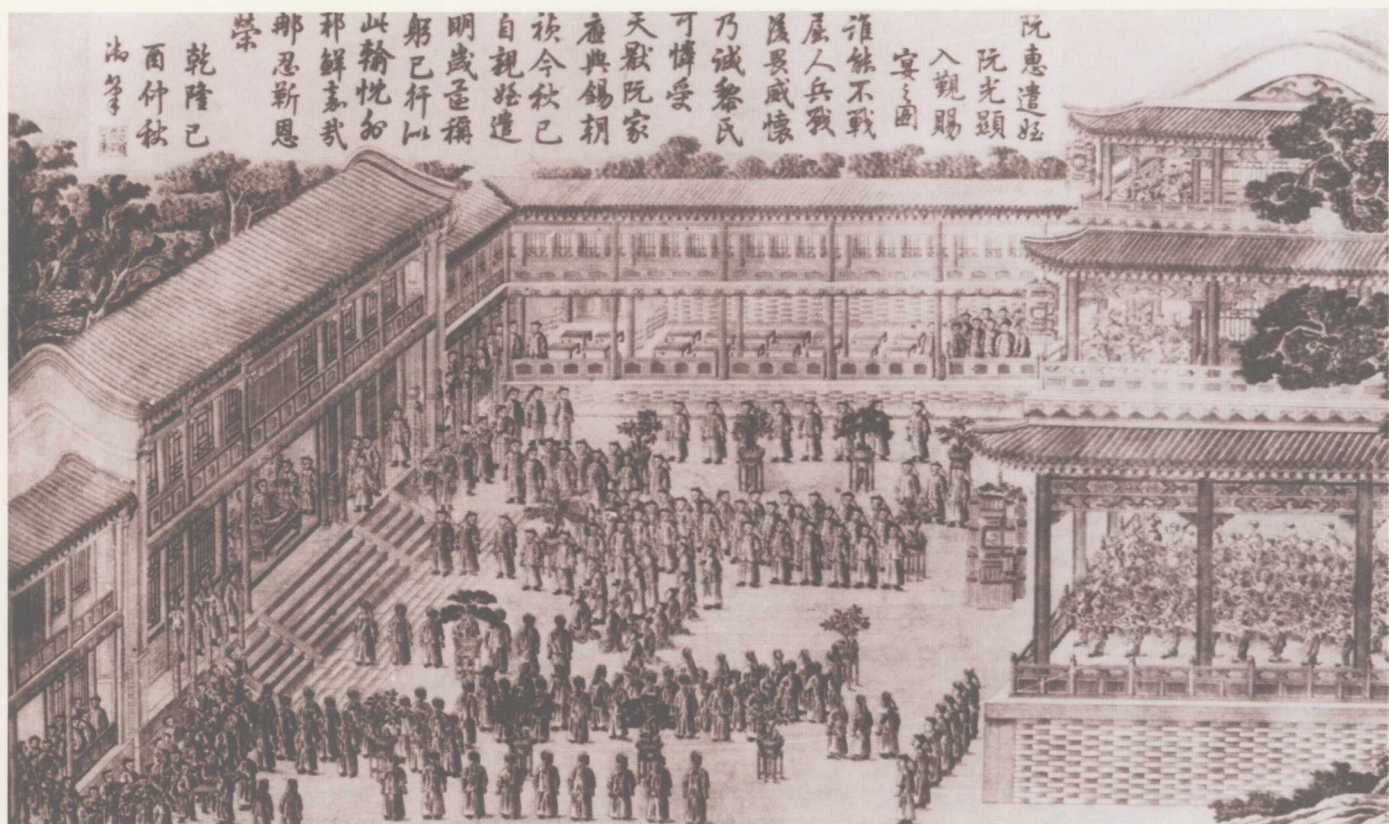
色的表演程式。京剧的这套表演程式既规范化,又不失灵活性,许多京剧艺术家就是运用京剧的这套表演程式塑造了大量性格鲜明、生动感人的艺术形象,促进了京剧的不断发展和繁荣。

京剧因为形成于北京,故而得名。京剧自形成以来,曾有过许多名称,如“皮簧”、“平剧”(北京曾被称为北平)、国剧、京戏等等。

清光绪年间茶园演剧图

老北京城区图

清乾隆皇帝避暑山庄观戏图

梨园会所

北京正阳门

行 当

京剧是一种把歌唱、舞蹈、表演、技巧动作和谐地融为一体的舞台艺术，但京剧舞台上的一切都不是按照生活里的原貌出现的。比如在塑造人物方面，京剧有着独特的造型语言，她把所有的角色按照性别、性格、年龄、职业以及社会地位等方面的不同划分为不同的类型，这些不同的人物类型在京剧里有一个专门的名词叫做“行当”。正如我们所熟知的，京剧现在的行当共有生、旦、净、丑四个大类，简言之，生是男性正面角色，旦是女性正面角色，净是性格鲜明的男性配角，丑则是幽默、滑稽的角色或者是反面的角色。但京剧的行当在以前并不只是这四大类，京剧行当的划分有一个历史的发展过程，开始种类比较多，后来逐渐合并减少，形成了上述的生、旦、净、丑四大类。

宫廷戏《芦花河》绘图

生：马连良在《甘露寺》中饰演乔玄

旦：梅兰芳在《贵妃醉酒》中饰演杨玉环

净：裘盛戎在《姚期》中扮
演姚期（表演者：齐啸云）

京剧的行当以“生、旦、净、丑”为四大基本门类，在各个门类之下，又划分有若干分支，区分出“行”和“本工”，详细规定着各自的专业分工和技术专长。例如生行中就划分出老生、小生、武生、红生、娃娃生各行，而老生行中又有唱工、做工、靠把老生等多种本工。因此可以说，在京剧中凡舞台人物都有其归属的行当，凡演员一定都有自己专工的行当。

京剧行当的出现,是根据戏曲表演的实际需要,对复杂社会生活中各种人物形象,通过艺术提炼、加工,使之类型化、系统化、规范化的产物。京剧的行当突出了人物的内在特征,并把人物的内在特征加以外化而形成了京剧独特的人物塑造体系,在京剧这一整体性的

舞台艺术中起着骨架的作用,同时也是京剧与其他戏剧形式不同的重要特征。

在行当划分的基础上,京剧还在服饰、脸谱等装扮艺术方面形成了一整套的规范,这些规范与行当的划分相辅相成,在塑造京剧人物、表现京剧的整体美方面都起着非常重要的作用。

丑: 萧长华(左)在《审头刺汤》中扮演汤勤

服 饰

京剧的服饰是以中国明代服饰为基础，并参考中国唐、宋、元、清及近现代服饰创造出来的，种类多样，名目繁复，文武有别，男女分明。京剧传统的戏曲剧目大多取材于历史故事，反映各个朝代的生活，表现的人物从帝王将相到平民百姓，无所不及，这些不同朝代和不同地位的人，他们的服饰各不相同，因此在京剧舞台上，不同的人物角色都有其相应的服饰规范。

《太真外传》人物绘图

