

京剧艺术一知谈

张永和

著

二进宫

贵妃醉酒

姚期

金玉奴

红鬃烈马

群英会

四郎探母

赤桑镇

龙凤呈祥

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

京剧艺术一知谈

张永和

著

北京出版集团公司
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧艺术—知谈 / 张永和著. — 北京: 北京出版社, 2019.5

ISBN 978-7-200-14736-0

I. ①京… II. ①张… III. ①京剧—基本知识 IV.
① J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 031276 号

责任编辑: 高立志 白 雪 责任印制: 陈冬梅

京剧艺术—知谈

JINGJU YISHU YIZHI TAN

张永和 著

出 版	北京出版集团公司 北京出版社
地 址	北京北三环中路 6 号
邮 编	100120
网 址	www.bph.com.cn
总 发 行	北京出版集团公司
印 刷	北京建宏印刷有限公司
经 销	新华书店
开 本	880 毫米 × 1230 毫米 1/32
印 张	6.875
字 数	128 千字
版 次	2019 年 5 月第 1 版
印 次	2019 年 5 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-200-14736-0
定 价	78.00 元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目 录

- 第一章 京剧的诞生 \ 001
- 第二章 京剧的行当 \ 028
- 第三章 京剧剧目介绍 \ 048
- 第四章 京剧的音乐 \ 095
- 第五章 京剧的服装 \ 115
- 第六章 京剧的流派 \ 137
- 第七章 新中国成立后的新流派 \ 174
- 第八章 传统京剧与现代科技相结合的三大
文化工程 \ 186
- 第九章 票房 票友 下海 票友邀请赛 \ 199

第一章 京剧的诞生

第一节 徽汉京三调相融相合

习近平总书记在中国共产党的第十九次全国代表大会的报告中指出：文化是一个国家，一个民族的灵魂，文化兴国运兴，文化强民族强，没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴，要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文明，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。中国特色社会主义文化源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化。

习近平总书记的重要讲话中又指出：戏曲吸收融合了诗歌、音乐、舞蹈、美术、服饰、武术等各种文化精粹，体现了中国人的哲学理念，文化精神和审美风范。他同时还说道，戏曲作为中华优秀传统文化的重要组成部分，传承着中华民族活态的文化基因。以其独特的艺术魅力，为广大群众喜闻乐见，在中华民族的漫长的历史长河中，绽放着夺目的光彩。

作为国粹的京剧，博大精深，辉煌绚烂，它是中华文化皇冠上的一颗明珠，是东方文明的夺人骄傲。它不仅在

神州沃土上拥有亿万观众，而且声名远播海外。追溯 20 世纪 20 年代，京剧表演艺术家梅兰芳先后两次东渡日本，演出风靡扶桑，20 世纪 30 年代，又赴美巡演近一年之久，数年后再赴苏联，演技轰动外域。梅兰芳表演艺术成为世界三大著名表演体系之一。新中国成立后，京剧艺术焕发出它的鲜活青春，海内外声威远震，有口皆碑，真个是姹紫嫣红开遍，好一个春风荡漾艳阳天。

光艳如许的京剧，源流何在，形成于何时？要说清这些重要问题，必须先介绍徽班。徽班和京剧有着极重要的因果关系。所谓徽班是指兴起于安徽的安庆、桐城、石牌一带地方，演唱声腔主要是吹腔、拨子以及由这两种腔调发展变化而来的二黄腔调的戏班。由于安庆一带水旱两路十分便利，徽班艺人走南闯北，四处献艺。而作为南方戏曲中心的扬州更是他们常常驻足之地。为了更好地生活，徽班艺人还演唱昆曲、梆子腔、柳子腔等腔调，又因为受到安徽商人，特别是盐商的支持，故此徽班大多演员阵容整齐，演出剧目文武兼备，在南方的戏曲中心扬州雄冠一时。

清乾隆五十五年（1790），乾隆皇帝弘历八十寿诞，盛名之下的徽班在时任清廷闽浙总督伍拉纳和浙江盐务官员的征聘之下，其中最负盛誉的徽班——三庆徽班北上进京参加为弘历祝寿的盛大庆典活动。这个徽班进京时的领衔主演是一位年方十六岁，在艺术上却已非常成熟的杰出旦角表演艺术家高朗亭。嘉庆年间，高朗亭即接替原三庆

徽班班主——乃师余老四掌班。一年之后，四庆徽班进京，接着是五庆徽班进京。据有的资料讲，乾隆末年在京都风头占尽、饱吸观众眼球的就是这三个徽班。

这里要特别说明的，当时进京徽班并排的除三庆班外，尚有四喜、春台、和春，即“四大徽班”之说。根据现有文字记载，写于嘉庆八年（1803）的《日下看花记》中，才出现了四喜、春台两个徽班的名字，直到成书于道光八年（1828）的《金台残泪记》中，才提到“京师梨园”共推四喜、三庆、春台、和春，“所谓四大徽班者焉”。最近甚至有学者提出四大徽班中的和春，是北京的王亲王出资，礼聘安徽艺人组成的“王府班”。如果这一说法成立，那么后来的戏曲史书说的“为给弘历僖寿，四大徽班进京”便是不准确的。

应该说，当时京都最有影响的四个徽班，最早进京为“三庆徽班”，而四喜班、春台班进京时间应该是在嘉庆八年之前，而和春班有可能是嘉庆八年之后成立于北京。在《日下看花记》中，三庆徽班的“徽”字已经去掉，说明三庆班不但站稳了脚跟，而且成为“京都第一”名班。

那么，徽班又和京剧的形成有什么“血缘”关系呢？

没有徽班进京就没有京剧，但是吹腔并不等于京剧。徽班初进北京，对当时流行于京师的各种声腔曲调，如昆曲、京腔（弋腔的衍化）、秦腔、梆子腔、民歌小调兼容并蓄、一体全收，根据京师观众的好恶，对唱腔、表演、

剧目进行改革，以求适应。而更大的宏图得展，是道光初年，大批汉调艺人进京鬻技并加盟徽班，这样一来对京剧的形成起到了至关重要的作用。

汉调也称“楚调”，是流行于湖北汉水一带的地方戏曲剧种，声腔以西皮、二黄为主。西皮是来自甘、陕一带的秦腔梆子经变革而形成的。湖北人称“唱”为“皮”，所以将来自于西北的唱腔称为“西皮”。至于二黄，虽系来自安徽的二黄腔改造而成，但汉调二黄的腔调板式比徽调二黄要复杂悦耳得多。

京剧从徽班中演变而出的标志，就是徽调与汉调在北京舞台上的进一步交流。所以这样讲，是因为皮黄合流并不是从北京开始的。有的人认为合流首先自扬州始，有的学人认为合流首先在湖北汉口开始。不论在何处，徽汉合流还都是牛刀小试初步相融，更广泛更深入的徽汉合流则是汉调艺人进京后在京师舞台上完成的。

那么，唱楚调的汉剧艺人何时进京的呢？据记载，早在乾隆末年即三庆徽班进京前五年，在京师舞台上已有汉调艺人的身影。最早来到京师的汉调名艺人，乾隆、嘉庆年间有四喜官、米喜子；道光年间有余三胜、王洪贵、李六等。其中，影响最大的是自汉口入京搭春台班并成为该班首席老生的余三胜。他对西皮腔有杰出的贡献，他所擅演的《四郎探母》《捉放曹》《定军山》《碰碑》等皆是以西皮及反二黄唱腔为主的剧目。

虽然自清嘉庆、道光年间大批汉调名艺人纷纷入京献

艺，但他们并没有组班挑梁演出，而都是投入已在京师打开局面的徽班之中，使“京师尚楚调”的汉调和徽调在更高层面上进一步深化融合，提升了二黄的唱腔，丰富了二黄剧目。从此，四大徽班所演剧目由诸腔杂陈过渡到以西皮、二黄为主要腔调的构架，开创了徽汉合流的新局面。

但合流以后的徽班仍然不能说就是京剧班了。中国戏曲声腔剧种的划分，主要区别在声腔和语言两方面。徽班腔调经过多年磨合、衍化、提炼和淘汰，最后形成以西皮和二黄为主要旋律。而在语言方面，为了能使京师广大观众听得清楚、听得过瘾，经过几十年的学习、适应和探索，终于使演唱西皮二黄的皮黄剧（京剧）实现了以北京语音为标准的京化过程。这一过程大致发生在道光二十年（1840）之后至同治初年（1862），即19世纪40年代至60年代。只有到此时，经徽、汉、京三派艺人的合作，最终在北京形成了唱腔以西皮、二黄为主腔调，念白以京、汉语言为主的湖广音加中州韵的京剧。不过当时还不称为京剧，而称之为皮黄或京调皮黄。京剧这一称谓的出现，据现有资料，首见于光绪二年二月初七（1876年3月2日）上海出版的《申报》。此后，“京剧”方作为剧种名称逐渐通行全国。

综上所述，可知清乾隆五十五年（1790）并非四大徽班同时进京。届时来京演出的只有三庆徽班，四喜、春台该是嘉庆年间陆续来京的。而和春更是在京师成立的以徽班艺人为主的“王府大班”。另外，京剧的形成也并非有

二百余年，而是在徽班与来京的汉调艺人及京师诸腔相融合，逐渐以西皮、二黄为主腔调，以京、汉音为语音标准之后，这个过程有五六十年。京剧的形成应该在清道光末年至咸丰初年，应有一百七八十年历史。

在京剧形成的历史中，有许多杰出的徽、汉艺术家做出了巨大的贡献，而其中尤数三庆班掌班有“大老板”美誉的程长庚功高盖世。他和他同时代的十二位艺术精湛的京剧、昆曲表演艺术家在一幅叫《同光十三绝》的戏装写真画中同时显容，他们是京剧得以问世的铮铮功臣。

第二节 京剧的创始人

——“同光十三绝”及同一时代的著名表演艺术家

一、同光十三绝

《同光十三绝》是清同治、光绪年间，十三名京剧、昆曲著名演员同时显容的一幅彩色戏装写真画，为晚清著名画师沈容圃所绘。由于“墨彩如生，吹气欲活”而闻名

遐迩，流传至今。全画长达丈余，所绘十三名京、昆艺人中，京剧艺人十一人，昆曲艺人两人。其中，生行六人，旦行五人，丑行两人。下面分别简叙这些第一代京昆艺术家的艺术成就，及对京剧发展的贡献。

（一）程长庚（画中前排左起第三位）扮演《群英会》之鲁肃

程长庚（1811—1880），老生泰斗，徽班领袖，京剧鼻祖，名闻檄，又名椿，字玉珊，乳名长庚。祖籍安徽潜山。祖父、父亲皆老徽剧弹腔演员。父亲程祥澐死后还葬在北京市彰仪门外（今广安门外石道旁）。程长庚青年时曾在北京一昆曲科班和盛成学艺（一说该科班在直隶保定），演出。道光年间入京，曾有演出失败的记录，便闭门苦学苦练，并拜著名汉调艺术家米喜子为师，数年后再次登台演出，在《文昭关》中扮演伍子胥，唱念做表俱佳，特别是将伍子胥这一英雄人物悲愤沉郁的性格刻画得栩栩如生，于是一鸣惊人，令观众赞叹不已，称为前所未见。后数年，程长庚由于艺术精湛，人品高尚，真可谓德艺双馨，故于道光年间成为四大徽班之首的三庆班的首席老生掌班人；咸丰年间又兼任四喜班、春台班总管；被推选为

《伍子胥》之伍子胥

“精忠庙”（略似今日的“剧协”）庙首。还有一说曾被咸丰皇帝封为六品顶戴。程长庚嗓音高亢洪亮，苍凉厚重，有一股雄浑刚峭之气，故特别擅长扮演忠贞方正的忠臣贤士、刚正不阿的英雄。除擅演《伍子胥》《群英会》《镇潭州》《取成都》《战长沙》等文武老生戏外，还能反串花脸、小生，甚至青衣、小丑，能戏达三百余出。

程长庚对京剧的巨大贡献：第一，他将徽调中的二黄腔与汉调中的皮黄及昆、弋、秦各腔结合，创造出悦耳动听、激昂婉转的京剧唱腔。第二，他在语言音韵上，以北京音结合湖广、中原音韵，同时以昆曲的咬字、切音、抑扬顿挫融入其中，创造出京剧的统一化的语言音韵。第三，严肃台风，坚决取消旦角“站台”的陋习，申明后台纪律，不准单独“外串”，自己以身作则。由于他的崇高戏德，同行们皆不称其名而呼之为“大老板”。他提携后进，他之后的老生后“三鼎甲”：谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬及杨月楼均受益于程的栽培。晚年又创办四箴堂科班培养出如陈德霖、钱金福、张淇林、陆杏林、李寿山、李寿峰、贯紫林等众多优秀京剧表演人才。

程长庚是把京剧从徽班中衍化成功的第一代演员，也是最大的功勋演员，故有“京剧鼻祖”之美誉。

（二）卢胜奎（画中前排右起第二位）扮演《战北原》之诸葛亮

卢胜奎（1822—1889），工老生，祖籍江西（一说安徽），出身仕宦之家。常与戏曲界人士交往，因科举不第

遂入梨园，并得到三庆班班主程长庚赏识邀其加入该班。他演老生，以做工见长，颇讲究戏情戏理，尤擅演诸葛亮。三庆班的三国戏，如《赤壁鏖兵》《失街亭》《空城计》《斩马谲》《战北原》等中的诸葛亮皆由卢扮演，有“活孔明”之誉。卢胜奎还是一位杰出的京剧剧作家。三庆班所演出的连台本戏《三国志》，就是他的创作。另外，演薛仁贵征东故事，包括京剧舞台上的《取帅印》《汾河湾》《三箭定天山》等折子戏在内的《龙门阵》，演刘瑾法门寺审案的《法门寺》等剧，皆由三庆班首演，想必亦出自卢胜奎手笔。卢由于有较高的文化水平，又精于场上，为场上案头一大家，故所编剧本，均能流传至今而不衰。

卢胜奎入剧坛后，受当时做伶人为“贱业”的影响而将真名隐去。当时京剧舞台上张二奎大红大紫，故其取“胜奎”之艺名。又因剧本为一台戏之根本，故人又皆称他为“卢台子”。

（三）张胜奎（画中前排左起第一位）扮演《一捧雪》之莫成

张胜奎，又名张奎官（生卒年不详，一说其卒于光绪三十四年，即1908年），北京人，也是一位身怀绝技的老生表演艺术家。清同治三年（1864）出演于张二奎任班主的双胜奎班，列生行第一。后又自组阜成班任班主。后又改搭四喜班、胜春班。其后又进入谭鑫培任班主的同春班，成为谭鑫培须臾不可或缺的左右手。张胜奎嗓音天赋不是很好，人言其“嗓音幽细，澹而不朗”。虽难具高昂

之音，却极富韵味，被称为“云遮月”。他避短扬长，不多演唱工戏，主攻做派戏。一是念白刚柔相济，喷吐有力，极富感情；二是注重刻画人物，逼真鲜明，神形兼备，十分感人。最擅演《一捧雪》《九更天》《清风亭》《四进士》《徐策跑城》等“衰派戏”，尤擅扮演《一捧雪》的莫成、《九更天》的马义这两个义仆人物，逼真形象，令观众鼻酸垂泪。其为谭鑫培配演的《搜孤救孤》中的公孙杵臼，极尽绿叶相扶红花之妙。

张胜奎弟子有刘景然、孙春恒等，皆以重做表胜。

（四）杨月楼（画中后排右起第一人）扮演《四郎探母》杨延辉

杨月楼（1844—1891），工老生，兼武生。祖籍安徽怀宁。名杨久昌，字月楼。其父杨二喜，为清道光徽班武旦演员。咸丰年间，二喜携子由家乡进京，于天桥卖艺求生，巧遇春台班主、著名皮黄艺人、奎派创始人张二奎来天桥遛弯儿，见他身手矫健，嗓音又十分洪亮，非常喜欢，于是收其为徒。排名杨玉楼，后改月楼。杨月楼身材魁梧，扮相漂亮，嗓音高昂嘹亮，能戏极多，文武皆佳。学其师的奎派戏，擅演《四郎探母》《打金枝》《金水桥》《五雷阵》《回龙鸽》等。同时，程长庚及另一皮黄大家余三胜的许多拿手杰作，如程长庚的《群英会》《取南郡》《镇潭州》，余三胜的《定军山》《阳平关》也皆擅场。武戏长靠戏以《长坂坡》《贾家楼》，短打戏以《连环套》《恶虎村》等为其拿手戏。而又因擅演《安天

会》《水帘洞》《泗州城》的猴王孙悟空，而被誉为“杨猴子”。同治十一年（1872），杨月楼赴上海于金桂轩和丹桂园演出，轰动沪申。后因婚恋事遭人诬陷，迭经迫害，历经坎坷数年之久，直到光绪三年（1877）被程长庚邀回京师搭入三庆班，一年后程长庚将三庆班交给了杨月楼，而且推荐他担任精忠庙会首。长庚逝世后，月楼忠心耿耿任三庆班主十年之久。后杨月楼入选昇平署任内廷供奉，两年后（1891年7月6日）病逝。弥留时，杨月楼将其子杨小楼托孤给其挚友谭鑫培为义子，改名杨嘉训。

（五）谭鑫培（画中前排右起第一人）扮演《恶虎村》之黄天霸

此图中所绘谭鑫培是画中唯一的武生。谭的主要贡献在于文武老生方面，后面还要详述。

（六）徐小香（画中间的一人）扮演《群英会》之周瑜

谭鑫培

徐小香（1832—1912），原名馨，别号旂，字心一，号蝶仙。寓所位于北京宣南小安澜营，名岫云堂，遂有“岫云主人”之称。小香为艺名。祖籍江苏常州，后迁苏州。其父为清廷某部郎官。小香幼随其父居住北京，酷爱小生艺术，私淑著名昆曲小生艺人曹眉仙。其父逝世后，小香投吟秀堂潘氏门下习昆生艺。每日演毕归来，刻苦自励，“首不免冠，足不去靴，自操胡琴而自度曲”，自拉自唱必达到满意为止。而在家与人言“皆作

科白音韵”，又“时复对镜哭笑，以自察其形貌……”如是者八年，废寝忘食，不分寒暑，终于学成文武艺，而投入程长庚的三庆班，既演皮黄又兼昆曲。与程长庚、卢台子等演出的《三国志》，小香扮演周瑜，由于技艺惊人，形象鲜明，而有“活周瑜”之誉。文戏能演昆曲戏《牡丹亭》《金雀记》《绣襦记》《狮吼记》，吹腔戏擅演《奇双会》，武戏能演昆剧《石秀探庄》《雅观楼》，而皮黄戏除去因他扮相英俊、身材高大而终生不演“穷生”（指穿富贵衣的穷书生）外，举凡所有小生戏皆能演之。另外，徐小香人品高尚、有古侠士风。因此在剧界颇受人尊重。其后小生名家王楞仙、朱素云、程继先等，多继承其艺。

（七）时小福（画中前排右起第三人）扮演《桑园会》之罗敷

时小福（1846—1900），工旦，名庆，别名小馥，字琴香，号赞卿。寓所名绮春堂，位于北京宣南的朱茅胡同。祖籍江苏吴县（今苏州）。十二岁随父母来京。先从陈某习皮黄青衣，后从徐阿福习昆旦兼皮黄青衣。时小福天赋好，嗓音甜亮宽厚，吐字清楚有力，扮相秀美大气，故出演即声名鹊起，有“天下第一青衣”之美誉。其戏路甚宽，昆乱不挡。《武家坡》《汾河湾》《桑园会》《六月雪》《宇宙锋》等为人称颂，尤以《三娘教子》《二进宫》名重一时。梅巧玲逝世后，他曾继掌四喜班。并由于他品德高尚、热心公益，破例以他旦角身份而任精忠庙庙首，同时被选入昇平署任内廷供奉。时小福弟子颇多，均

以“仙”字排名，如张云仙、张紫仙等八人。师徒均嗜酒，且海量，故人称“醉八仙”。其中，吴菱仙后来成为梅兰芳启蒙的业师。

（八）梅巧玲（画中后排左起第二人）扮演《雁门关》之萧太后

梅巧玲（1842—1882），工旦，名芳，字慧仙，号雪芬，别号蕉国居士，自号梅道人。寓所名景和堂，又称“景和堂主人”，绰号“胖巧玲”。祖籍江苏泰州。幼年时从杨三喜习皮黄青衣，后从四喜班名旦罗巧福习花旦，由于学艺刻苦，刻画人物毕肖，因而出演即崭露头角，立即成为四喜班主要旦角。他青衣花旦均擅，唱工做工皆佳，而最大成绩是打破青衣和花旦的界限，开启“花衫”的前奏。他最擅演旗装戏如《四郎探母》《雁门关》中的萧太后，气魄宏大，酷肖女主。而其《盘丝洞》扮演的蜘蛛精，从表演、念唱到服饰均有创新。昆曲经常上演的有《刺虎》《思凡》《赠剑》等，唱做也均为上乘。三十多岁即掌四喜班。其中不乏为同行扶危济困、赔垫多年积蓄之义举，而其为友人“焚卷”“赎当”之善举至今仍为人传颂。巧玲有子二，长子梅雨田，胡琴巨匠；次子梅竹芬，工旦，不幸早逝。其孙梅兰芳，竹芬独子。弟子中以余紫云声名最著，得以克绍箕裘。

（九）余紫云（画中后排左起第三人）扮演《彩楼配》之王宝钏

余紫云（1855—1910），原名金梁，字砚芳，艺名紫