

魏金枝京劇作品集

上海書畫出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

韓伍京劇作品集/汪文浩編. — 上海: 上海書畫出版社, 2005. 12

ISBN 7-80725-048-8

I. 韓... II. 汪... III. 京劇—中國畫—作品集—中國—現代 IV. J222.7

中國版本圖書館CIP數據核字 (2005) 第133437號

責任編輯	華一龍
技術編輯	朱偉南
責任校對	倪 凡
策 劃	史立新 趙純東 吳偉慶 (精銘文化藝術有限公司)

韓伍京劇作品集 汪文浩編

上海書畫出版社出版發行

地 址	上海市延安西路593號
郵 編	200050
網 址	www.shshuhua.com
E-mail:	shcpbh@online.sh.cn
印 刷	上海界龍藝術印刷有限公司
開 本	889 x 1194mm 1/16
印 張	11
版 次	2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷
印 數	1-1500
書 號	ISBN 7-80725-048-8/J·048
定 價	128.00元

目 錄

一、拾玉鐲	2
二、宇宙鋒	9
三、霸王別姬	16
四、三打陶三春	23
五、擄馬	33
六、鐵弓緣	40
七、鬧天宮	49
八、將相和	58
九、空城計	64
十、三岔口	75
十一、挑滑車	83
十二、拿高登	91
十三、打龍袍	98
十四、古城會	105
十五、群英會・借東風・華容道	112
十六、烏龍院	140
十七、打漁殺家	149
編後記	170

畫戲·戲畫

京劇的產生迄今已有二百多年的歷史。京劇並不是北京土生土長的地方戲曲，其前身是17世紀在中國長江中下游地區盛行的徽劇。清乾隆五十五年（1790年），以徽劇三慶班為首進京為乾隆八十年壽辰獻演。隨後，四喜、春登、和春等幾個徽班也陸續進宮祝壽。但徽班演罷祝壽戲後，并未返回故土，而是流入北京民間演出。清道光年間漢調進京，被“二簧”調所吸收，形成徽漢二腔。由於聲腔曲調悅耳動聽，清同治、光緒年間盛行於京城，遂稱為“京皮黃”。

清光緒年間，京皮黃傳入上海，又形成一些新的特點，以至有了“京派”與“海派”之別。民國初年，上海梨園全為京皮黃班所掌握，於是正式稱“京皮黃”為“京劇”。京劇一名，創自上海，而後流傳至北京。

京劇的行當最早分為生、旦、淨、末、丑、副、外、武、雜、流十行。經過上百年的衍變，現京劇的行當，依據性別、性格特色，被劃分為四個基本類型：生、旦、淨、丑。

京劇的音樂由“西皮”和“二簧”兩種板腔曲調變型而成。樂隊由鼓、板、鑼、鐃、京胡、京二胡、月琴、三弦、琵琶、阮等組成。打鼓為樂隊指揮中心，撥琴是樂隊演奏的重要環節。

後台化妝扮戲

前台文場武場二百餘樂師

一、拾玉鐲

《拾玉鐲》原為桂劇傳統劇目《雙玉鐲》中的一折。何謂“折子戲”？一般來說，它們是一個有頭有尾故事中的一小段或一個章節，通常只有一場戲。

劇情描寫書生傅朋偶游孫家莊，遇少女孫玉鐲，二人一見鍾情。傅朋故意將玉鐲失落於地，孫玉鐲巧拾玉鐲。此事恰被鄰居劉媒婆所見，并答允孫玉鐲代為說媒。此劇用風趣及舞蹈性很強的程式動作，表現了一個小戶人家少女初戀時嬌羞的心態，細緻地刻畫了孫玉鐲眼顰、刺繡、拾鐲的心情，富有生活氣息。

舊時戲院極具古典意味，是中國建築的一大特色。戲堂四角有木柱，臺前兩根木柱分別挂有與戲有關的詞句楹聯。戲臺正面有雕刻精緻的護欄。護欄兩頭頂端有木刻蓮花或小獅子作為點綴；戲臺正面頂梁有垂直的雕花或鏤空的欄杆，與戲臺的護欄相呼應；戲臺的兩旁則是“出將”、“入相”的場門。戲臺的正、左、右都有看樓，樓下的正面座位與戲臺平行擺放，座位為橫排靠板長條木椅，舊時戲院上都有二層或三層看樓，是達官貴人、文人雅士品茗看戲的雅座。

《拾玉鐲》之一 38cmx20cm

畫戲·戲畫

少女孫玉姣與母親相依為命，那天母親去佛寺誦經，留下孫玉姣獨自在家。乖巧的孫玉姣開門，把鵲趕到門外的場地上。而後，孫玉姣坐在門邊的椅子上穿針引線。做起女紅。

演孫玉姣的演員將一系列程式化的趕鵲、哄鵲、喂鵲的舞蹈動作表演得惟妙惟肖。

京劇藝術與影視藝術是有所區別的，它不可能把鵲放到舞臺上，完全靠演員的肢體動作及眼神來表現，這就是京劇藝術的高度寫意。

京劇的表演可分為虛擬性、程式化和寫意型這三個基本特點。

《拾玉鐲》是一出著名的花旦戲。“旦”是女性角色的統稱，包括青衣（亦稱“正旦”）、花旦、武旦、花衫、刀馬旦、老旦、彩旦等。

《拾玉鐲》之二 38cmx20cm

青年書生傅朋偶爾路過，被嬌雅素靜的孫玉姣所吸引，他借口買鶴，試探孫玉姣。玉姣怕羞，傅朋急盼，二人不知所措。孫玉姣與傅朋的一舉一動，左右兩難，進退維谷的窘迫神態，被專攔此行的劉媒婆所看見。

書生亦稱扇子生，多扮清談談詩書的文弱書生或風華正茂的俊秀公子。扇子生常與花旦配戲，演出才子佳人的愛情故事。扇子生頭戴文生巾，身穿褶褂子，手不離扇，輕搖慢揮。

花旦所扮演的角色以青少年
女恆較多尤世是屬於小
家碧玉的未婚少女還
專門稱之為門旦
劉洪 謹識

畫戲·戲畫

害羞的孫玉嬌故意轉身進屋。情急之中的傅朋故意將自己所携的定情之物玉鐲放在地上，躲在遠處注視着。孫玉嬌扯開門簾，見傅朋已遠去，無奈地走出家門，無意中踩到傅朋放在地上的玉鐲。伶俐的孫玉嬌似乎已經感覺到了什麼。要不要去拾玉鐲？又如何去拾呢？情竇初開的孫玉嬌左右為難。

扇子生手中的扇子作為道具，可以幫助演員做出許多舞蹈動作，對塑造人物的性格、情感往往有畫龍點睛之妙。

聰穎的孫玉姣急中生智，假裝趕鷄，將手中的手帕故意落在地上，而後蹲下身趁拾手帕之機，將玉鐲裹在手帕裏。孫玉姣拾起玉鐲進屋的瞬間，傅朋突然又出現了。機智的孫玉姣忙把手帕中的玉鐲塞還給傅朋。求愛心切的傅朋如實告知孫玉姣：玉鐲是定情之物，是自己有意贈給孫玉姣的。傅朋告辭後，孫玉姣把玉鐲戴在手腕上凝視，心裏有說不出的高興。

孫玉姣手中的手帕在拾玉鐲、裹玉鐲、還玉鐲中統運用得得心應手。手帕刻畫了少女孫玉姣的複雜心態。戲中孫玉姣的手帕表演，在京劇中被稱作手解功。

他那裏去玉鐲寄情於我三人若
婚配天作之合 乙酉秋於詞福堂

畫戲·戲畫

放玉鐲、拾玉鐲、還玉鐲、贈玉鐲的經過被在暗處的劉媒婆瞧個正着。劉媒婆此時過來叫門，心慌的孫玉姣忙把戴在手腕上的玉鐲藏在手臂上。劉媒婆略施小計，故意說玉姣的秀髮上有蟲子。不知是計的孫玉姣抬起手臂，露出了傅朋贈予的玉鐲。劉媒婆追問玉鐲的來歷，孫玉姣謊稱是從地上拾來的。劉媒婆直接點題：玉鐲是定情之物，是剛路過的書生所贈。怕羞的孫玉姣矢口否認。

劉媒婆在京劇行當屬彩旦。

彩旦一作丑旦，丑婆。彩旦與丑婆是丑行應工的女性角色，它與旦行最大的不同，在於唱、念時一律用本嗓。丑婆所演的媒婆、禁婆等中老年婦女，性格爽朗豪放、風趣詼諧。

《拾玉鐲》之六 38cmx20cm

乙酉之秋
松花江
江南

劉媒婆把放玉鐲、拾玉鐲、還玉鐲、贈玉鐲的過程，誇張幽默地演示了一遍。孫玉姣看到自己拾玉鐲、收玉鐲的戀情被劉媒婆揭開，滿臉羞慚地向劉媒婆賠禮、求情。為促成孫玉姣與傅朋的美滿姻緣，劉媒婆答應孫玉姣前去說媒。孫玉姣歡悅地期待著劉媒婆的喜訊。

花旦的性格、氣質與青衣有很大的反差。花旦扮演性格活潑明快、聰穎機智、妖嬈潑辣的青年女性，如小戶少女、未婚女子、大家閨秀的下環手，并帶有喜劇色彩。京劇中的花旦，多念京白，重做功，重神采，不重唱功，但要求唱腔秀麗靈巧。花旦與青衣在周身的性格、氣質上有着很大的反差。

丑角是由丑行應工的女性唱念俱用本嗓而不用旦角的假嗓

《拾玉鐲》之七 38cmx20cm

畫戲·戲畫

二、宇宙鋒

京劇《宇宙鋒》根據漢劇《趙高修本》、《金殿裝瘋》兩折戲而整理、改編。秦朝右丞相趙高將女兒趙艷容許配給左丞相匡洪之子匡扶。結盟為右，左丞相的兒女親家。外邦獻鹿，趙高故意指鹿為馬，以測大臣趨向，眾臣多順其意，但正直的匡洪不肯依附趙高。趙高命人盜取秦二世賜給匡洪的“宇宙鋒”寶劍入宮行刺，以陷害匡洪。匡家遭難後，趙艷容暫回趙府居住。一日，秦二世胡亥復訪趙府，見趙艷容有沉魚落雁之美色，欲納為嬪妃。趙艷容不肯依從，于是在趙府的金殿上，裝瘋哭鬧，躲過了這場災難。

《宇宙鋒》是京劇藝術大師梅蘭芳代表劇目之一。目前舞台上常演的為“修本”與“金殿”兩折。

《宇宙鋒》是一出正旦戲。

正旦亦稱“青衣”，在旦行裏占據最主要的位置。幾乎所有的旦行名角都有自己拿手的青衣戲。

宇宙鋒

為梅蘭芳先生代表作之一
京劇
陳歌無非並重之外長篇念白乃不此色

《宇宙鋒》之一 38cmx20cm

畫戲·戲畫

趙高聽到匡府家僮冒匡扶之名被殺的傳聞，心有存疑，便喚女兒趙艷容出來探問。趙艷容斷然否認，咬定被殺者是自己恩愛的丈夫匡扶。趙艷容懇求父親看在女兒的面上，呈請養二世赦免匡家之罪。趙高為寬慰趙艷容，同意修本，呈請。

青衣因常穿青素裙子而得名，在頤，袖口處加鑲簡單裝飾而不鏤花，綢緞素雅。青衣主要扮演端莊嫺雅的女性角色，基本念鈞白，唱，念，做，誦功甚重，而在唱功上作重點發揮。唱腔不尚花巧，以質樸淳厚、情真意切取勝。

杜鵑枝頭啼血淚暗悲泣

乙酉之夏 錄憶堂主 印江兩岸

《宇宙鋒》之二 38cmx20cm

畫戲·戲畫

憂悶的趙艷容看父親趙高修本，她那典雅的容貌正被到趙府的秦二世見到。秦二世要宣趙艷容進宮為妃，趙高却卑躬屈膝地答應天明上早朝送女兒進宮。秦二世走後，趙高欣喜地告訴趙艷容：皇上已同意赦免住家之罪，並要納你為妃。趙艷容不從，指責父親厚顏無耻。

封建禮教要求婦女目不斜視，笑不露齒，袖不露指，裙不露鞋。所以在京劇舞臺上觀眾通常看到青衣表演，不管坐着、站着、走着、說着，一隻手橫搭胸腹之間，另一隻手舉在身體旁，肘內胳膊抱肚子旦。

老爹：在朝中官高爵顯却為何貪富貴不顧羞漸

趙高以聖命、父命威逼，趙艷容一籌莫展；站在趙艷容身旁的啞奴暗示其裝瘋。趙艷容立刻領會啞奴的暗示，突然毀臉容，扯頭髮，脫綉鞋，撕衣衫。趙高頓時束手無策，瞪眼、乾急。

名為“青衣”而不穿青褶子的角色也很多。如后妃、公主等穿鳳帽、女蟒，官宦人家的小姐穿花帳等。因其在以唱為主的表演基本傾向上乘于正旦一類，但仍由青衣應工。

見啞奴她叫我把自己言扯亂
抓花容脫綉鞋扯破了衣衫

畫戲·戲畫

趙艷容一會叫“我要上天”，一會嚷“我要下地”，又把趙高喚作“兒子”，并扯下趙高的鬚髯，向空中吹去，邊吹邊胡言，見到了丈夫的亡靈和鬼神。扭扭擺擺，擺擺扭扭，癡癡十足。趙高以為女兒真的是瘋了。

在中國京劇的輝煌時代，出現了以梅蘭芳、尚小雲、程硯秋、荀慧生為主的星光璀璨、空前絕後的“男旦”藝人。他們以男人身將一些女性角色塑造得惟妙惟肖。男觀眾喜愛男旦的“女性”形象；女觀眾折服男旦的“女性”角色，“四大名旦”，至今無可替代。

天明早朝，趙艷容大獲大額上金殿。秦二世問趙艷容：“見了寡人，因何不跪？”趙艷容顧答：“有道是，大人不下位，我生員的麼，唔！是不跪的唔。”秦二世嘲諷趙艷容瘋癲亂語。趙艷容趁秦二世嘲諷之機，突罵秦二世荒淫無道，禍國害民。秦二世大怒，命衛士架起刀門，以斬首威脅趙艷容。

男旦藝人的出現是在禁止女性演員進入戲院的時代。男旦的身材體形不如女性那樣玲瓏窈窕，這樣勢必另闢蹊徑，在體態動作、神韻風采上下苦功。如男旦造就出各種姿態的指法，比純自然狀態的女性手更美、更藝術。男旦嗓音寬、底氣足、變化大。在唱、念、做、打諸方面往往比女性見長。從身材上講：男旦修長、挺拔，更符合古典女性亭亭玉立的淑女審美標準。

梅蘭芳所演趙艷容怒斥秦二世這段長連百未字句念白可謂正氣凜然鏗鏘作響

《宇宙鋒》之六 38cmx20cm