

京剧艺术讲话

中国广播电视出版社

京剧艺术讲话

JINGJU YISHU JIANGHUA

吴 同 宾

中国广播电视出版社

京剧艺术讲话

吴同宾

*

中国广播电视出版社出版

牛栏山印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

787×1092毫米 32开 4.625印张 97(千)字

1988年2月第1版 1988年2月第1次印刷

印数：1——3600册

统一书号：8236·269 定价：1.40 元

ISBN 7-5043-0024-1/J·3

《芦花荡》侯喜瑞饰张飞

行当：架子花

化妆：花十字门(花三块瓦)脸谱，
甩发，黑扎

服装：草帽圈，快衣快裤，大带，
腰包快靴

《战宛城》侯喜瑞饰曹操

行当：架子花

化妆：粉白脸，黑满

服装：相纱，蟒

《群英会》谭富英饰鲁肃

行当：老生

化妆：黑三绺

服装：纱帽、官衣、玉带

《甘露寺》马连良饰乔玄

行当：老生(衰派老生)

化妆：白满

服装：相貂，蟒

《铁笼山》

孙毓堃饰姜维

行当：勾脸武生

化妆：红三块瓦脸，

大黑三绺

服装：大靠

←《艳阳楼》

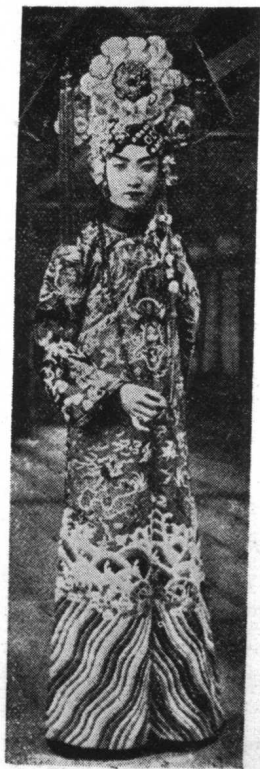
厉慧良饰高登

行当：武生

服装：扎巾、

箭衣

大带

← 《四郎探母》

张君秋饰铁镜公主

行当：花衫、旗装旦

化妆：旗装头

服装：旗蟒

《刘金定》

李佩红饰刘金定

行当：花衫、刀马旦

服装：女式大靠、翎子、狐尾

《奇双会》程砚秋饰李桂枝 尚小云饰赵宠
行当：青衣、花衫；官衣小生、冠生
化妆：旦角梳大头
服装：旦角穿女帔，系裙子；
小生戴纱帽，穿蟒

《拾玉镯》刘秀荣饰孙玉姣 张春孝饰傅朋

行当：闺门旦，扇子生

服装：旦角穿女式裤、袄；

小生戴武生巾，穿花褶子

目 录

第一讲 京剧艺术的特点	(1)
第二讲 京剧的行当	(9)
(一)行当来源于生活	(9)
(二)京剧的行当是怎样划分的	(12)
(三)京剧的生行	(13)
(1) 老生·红生	(14)
(2) 小生	(22)
(3) 武生	(25)
(4) 娃娃生	(27)
(四)京剧的旦行	(28)
(1) 青衣	(28)
(2) 花旦	(29)
(3) 小旦·贴旦	(32)
(4) 花衫	(32)
(5) 武旦·刀马旦	(35)
(6) 老旦	(37)
(7) 彩旦	(37)
(五)京剧的净行	(37)
(1) 正净(铜锤·黑头·大花脸)	(38)
(2) 副净(架子花脸·二花脸)	(38)
(3) 武净(武二花·摔打花脸)	(39)

(六) 京剧的五行	(40)
第三讲 京剧的服装	(43)
(一) 京剧服装的艺术特点	(43)
(二) 京剧服装的种类	(47)
(1) 长袍类	(47)
蟒·官衣·官衣·帔·开氅·褶子·富贵衣·	
箭衣·旗袍·斗篷·大坎肩	
(2) 短衣类	(61)
茶衣·女式袄裤·罪衣·抱衣抱裤·打衣打	
裤·快衣快裤·马褂·彩裤·水衣	
(3) 铠甲类	(64)
长靠(硬靠、大靠)·软靠·改良靠·女靠	
(4) 盔帽类	(68)
盔头·冠·巾·纱帽	
(5) 靴鞋类	(71)
厚底靴·薄底靴·快靴·花盆底鞋·彩鞋	
(6) 辅助服装类	(73)
水袖·胖袄·翎子·玉带	
第四讲 京剧的化妆	(85)
(一) 京剧一般面部化妆的特点和化妆的	
原理	(85)
(二) 脸谱	(89)
脸谱的来源·整脸·三块瓦脸·破脸	
(三) 毛发的化妆	(97)
旦角的发型·甩发·髯口	
第五讲 京剧的字韵	(103)
京剧字韵的来源·声部特点·韵部特点·	

声调特点·京剧的念白（韵白·京白·方言白）

第六讲 京剧的表演 (112)

（一）京剧表演的夸张化 (112)

（二）京剧表演的舞蹈化 (115)

（三）京剧表演的程式化 (116)

（四）京剧的舞蹈表演不是单纯地模拟生活 (120)

（五）京剧表演的虚拟性 (125)

模拟生活 模拟大自然·京剧表演与道具。京剧表演与布景·京剧表演不受时间和空间的限制·京剧演员与观众的交流

后 记 (139)

第一讲 京剧艺术的特点

在生活里，我们常常听见人说：“今天看戏去！”但是严格地一较真儿，就会发现，这里所说的“戏”的概念比较模糊。因为戏剧的种类很多，话剧、歌剧、舞剧、戏曲，都是戏。如果笼统地说看“戏”，那就分不清你看的是什么戏了。无论是哪一种戏，都有自己的特点，都有自己的长处，也都有自己的局限性。比如舞剧，就只用舞蹈来表现剧情，来抒发人物的感情，没有说话，也没有歌唱。而歌剧就只用歌唱和音乐来表达人物的思想感情，没有普通的话白，也不用复杂优美的舞姿、身段作为表达情绪的手段。因此，你在看戏以前，就应该首先了解你所看的是哪种戏，这种戏的特点是什么，长处是什么，短处是什么，怎样才能欣赏它的美。如果不理解、不熟悉这种戏剧的特点，不懂得它美在什么地方，你就不可能欣赏它，更不可能对它喜爱入迷。如果用看话剧的眼光去看戏曲，你就会感到非常别扭，感到不合逻辑，由于不懂得那些动作的含意，听不懂唱词，会感到不真实。反之，用看戏曲的眼光去看话剧，你就会感到平淡寡味，听不到唱，看不到舞，没有惊人的技巧，一切都和生活里常见的事物一样，觉得不过瘾。任何艺术都是一样，只有熟悉和理解它以后，才能欣赏它。

欣赏艺术，还有个长期形成的习惯问题。比如城市里的

观众就比较欣赏话剧和歌剧，而农村的观众就比较喜欢戏曲。除去文化程度以外，欣赏习惯是主要因素。

京剧是戏曲的一种，在没有讲京剧以前，我先把戏曲是怎么回事，简单地介绍一下。

话剧是清代末年从欧洲传到中国来的一种戏剧形式。现在我们演的话剧，当然是有中国自己民族风格的话剧，可是这种形式最早毕竟是从外国传进来的。戏曲就不一样了，是中国土生土长的民族戏剧形式，又叫地方戏。中国的疆域辽阔，各地都有自己的方言，还有各自的民间音乐曲调。在各地方言和地方音乐曲调的基础上形成的戏剧，就叫作地方戏。为什么又叫作戏曲呢？曲是音乐歌曲的意思。也就是说地方戏的主要构成部分，是唱，是音乐。我们分辨一个地方戏的剧种，主要依靠这个剧种的声腔、曲调、音乐旋律，依靠唱和念白的地方语音。因此我们就把戏曲作为中国民族戏剧的学术名称。有的人说，既然以唱和音乐为主，为什么不直接叫歌剧呢？这也正是我们要讲的中心问题——戏曲艺术的特点问题。戏曲艺术的特点，和西方传进来的歌剧艺术的特点有很大区别，如果把戏曲也叫作歌剧，那就把两种不同的艺术形式混为一谈，甚至因此抹杀了戏曲的艺术特点，毁灭了戏曲，所以戏曲就是戏曲，不能叫作歌剧。

我国地方戏的剧种非常多，五十年代曾经作过几次统计，大约有三百七、八十一个。最近又作过一次比较细密的统计，约为三百一十七个。这个剧种数字，在全世界是属第一的，是惊人的。在外国，即使象苏联那样地域广阔、民族众多的国家，他们地方戏剧的种类，也远远不能和我们相比。由于剧种多，剧团和从业人员的数量之多，也是占全世界第一

位的。至于剧目的丰富浩繁，更为惊人。每个剧种都有成百成千的剧目。古老剧种拥有的剧目数以万计。无论从数量上看，或是从反映社会生活题材的丰富广阔来看，在全世界都是无可比拟的。当然，各剧种的剧目有很多是重复的，同一个故事题材，在几个剧种里都有。尤其是影响比较广泛的有名的故事，比如《白蛇传》、《秦香莲》、《梁山伯与祝英台》、《孟姜女》以及《三国》、《杨家将》、《说唐》、《说岳》等类故事，在很多剧种里都有。可是同样一个故事，各个剧种对于人物、情节的处理，都有所不同。例如《打金枝》这个戏，京剧、越剧、川剧、汉剧及梆子系统的许多剧种都有。京剧是在城市里成长起来的剧种，所以剧中的“皇帝”形象，就比较雍容典雅。梆子是农村中发展起来的剧种，剧中的“皇帝”身上，就保留一些农民的气质。例如河北梆子《打金枝》中，皇帝对驸马就有这样一句唱词：“这一件蟒龙袍，是你丈母娘亲手绣的。”象这样的话，真正的皇帝是不会说的，只在具有农民气质的“皇帝”嘴里才说得出来。这个例证说明，各个剧种由于产生的地点、环境不同，在塑造人物的时候，就都具有自己的特点和风格。这样，三百多个地方剧种，就构成了缤纷多彩的戏曲百花园。

京剧是最有代表性的一种地方戏。京剧虽然形成于北京，但并不是北京土生土长的戏曲。它是从安徽、湖北来的剧种，到北京后，吸收了北京的地方语音、腔调，又融合了梆子、昆曲的某些长处，最后才形成了京剧。由于北京是全国政治、文化的中心，所以京剧形成以后，就在全中国广泛流行，并逐渐传播到国外。中国戏曲在国外影响最大的是京剧。如果大家了解和熟悉了京剧的艺术特点，对于中国戏曲的艺术