

京剧欣赏入门

逸才 庆旺 主编

哈尔滨工程大学出版社

京剧欣赏入门

策 划:国廷生

顾 问:云燕铭

主 编:逸 才 庆 旺

撰稿人(以姓氏笔划为序):

马玉麟 孔祥如 王振国 刘国良

何淑萍 汪云清 国廷生 罗东明

杨庆旺 唐逸才

哈尔滨工程大学出版社

内 容 简 介

本书以简洁通俗的笔法,介绍了京剧艺术这一国粹在我国形成、产生与发展,文中穿插安排了京剧的表演程式、京剧的艺术大师、脍炙人口的精彩唱腔、常见的优秀剧目等内容。

本书旨在弘扬民族传统文化,适应素质教育的需要,可以作为大学生选修课教材,或中等学校课本,也可作为中等以上文化程度的京剧爱好者和有关的人员参考。

京剧欣赏入门

JINGJU XINSHANG RUMEN

逸才 庆旺 主编

责任编辑:国廷生

*

哈尔滨工程大学出版社出版发行
哈尔滨市南通大街145号 哈尔滨工程大学11号楼
发行部电话(0451)82519328 邮编:150001
黑龙江省教育厅印刷厂印刷

*

开本 850mm×1168mm 1/32 印张 8.875 插页 6 字数 200 千字

1995 年 12 月第 1 版 2005 年 8 月第 3 版

印数:10 000~15 000 册

ISBN7-81007-634-5

G·90 定价:15.00 元

深入淺出
雅俗共賞

雷洁琼

一九九七年二月

全国人大常委会副委员长 雷洁琼为本书题词

趣说的话……

人们在谈论古埃及的文化时,必然要说到法老胡夫的金字塔、斯芬克司人面狮身石雕像;说起欧洲文化发展的文艺复兴时,必然要说到意大利但丁的《神曲》、米开朗琪罗的雕塑,英国莎士比亚的戏剧,法国拉伯雷的小说;说到中国悠久的历史时,也必然要说到古老的长城、春秋时代诗集《诗经》、丰富多彩的戏曲代表——京剧……

京剧,是人类优秀文化宝藏之一。

京剧登上舞台虽然只有二百多年,但它形成的历史悠久,生活的土壤深厚。尤其是经过世代相传的老一辈艺术家们反复加工、锤炼,使它更加完美,成为中华民族文化艺术宝殿里的一颗璀璨夺目的明珠,被世人誉为中国国粹。

京剧,深受广大国内观众的喜爱。在国外影响也很大,并受到推崇。梅兰芳先生将京剧传入美国时,美国某大学曾把是否观赏过中国京剧,作为考查学生文化知识程度的标准之一。一位参加'95世界妇女大会的外国妇女代表兴奋而骄傲地对中国记者说,她来到中国最难忘的是亲眼看到长城,看到中国京剧里的美猴王……仅从上述两个事例,便可见京剧在外国人心目中的地位。

事情总是这样的,如果一个人不懂得舞蹈语言,不了解欧洲古典舞剧,他就无法欣赏起源于意大利、形成于法国而后又传入俄国的芭蕾舞;如果一个人不知道什么是交响曲,不懂得音乐的旋律,他就不会被贝多芬的《第九交响乐》所陶醉……

如今,一些人对京剧不感兴趣,甚至情感淡薄,这主要是他们不了解什么京剧。《京剧欣赏入门》恰是帮助他们打开京剧艺术宫殿大门的钥匙,是漫步在京剧艺术天地里的向导。它通俗浅显地介绍了京剧的形成与发展过程、京剧的行当与人物造型、“唱念做打”与“口手眼身步”的表演技巧、唱腔唱段与流派、剧情与剧目等方方面面的知识,辅助读者认识与了解京剧。

我确信,通过《京剧欣赏入门》的介绍,读者会很快地懂得京剧的特点与规律。到那时,读者朋友不仅会增长自己的历史知识与社会知识,开阔视野,而且还会从演员们精湛的表演中,得到美的享受,陶冶自己的情操。

雲燕銘

1995年10月

清代·庙会上的京剧演出

《铡美案》剧照

《宇宙锋》剧照

京剧现代戏《红灯记》剧照

“揉黑脸”

《太君辞朝》中的包拯

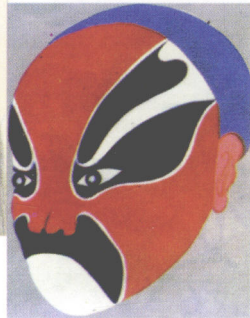
“粉白脸”

《捉放曹》中的曹操

“三块瓦儿”

《收关胜》中的关胜

“歪花脸”
《三打祝家庄》中的祝彪

“太监脸”
《法门寺》中的刘瑾

马少童先生创作的京剧脸谱绘画作品（十八罗汉图）

“文丑脸”

《群英会》中的蒋干

“碎脸”

《棋盘会》中的钟无盐

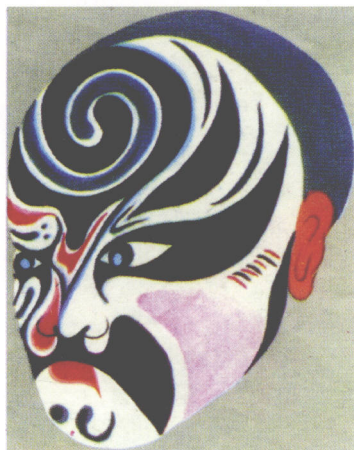
■ “蓝花脸”
《盗御马》中的窦尔墩

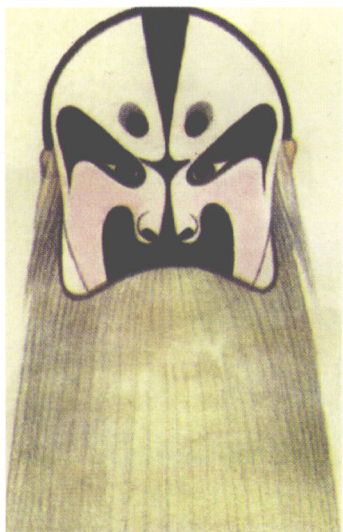
■ “元宝脸”
《铡美案》中的马汉

■ “元宝脸”
《牧羊圈》中的李仁

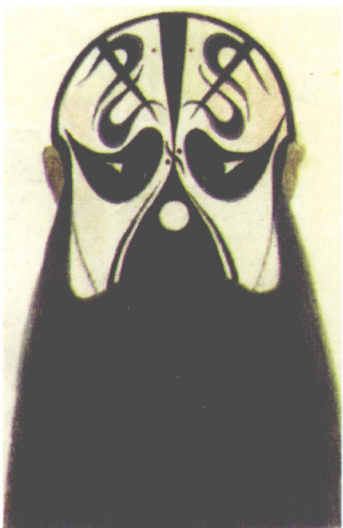
■ “歪脸”
《打瓜园》中的郑子明

“黑十字门老脸”
《草桥关》中的姚期

“黑十字门花脸”
《芦花荡》中的张飞

“黑两膛花脸”
《霸王别姬》中的项羽

“红老脸”
《群英会》中的黄盖

■ 马少童先生创作的京剧脸谱绘画作品
(包公和他的四个护卫)

目 录

第一章 京剧概述	1
一、从梅兰芳赴美演出说起	1
二、追溯京剧的民族渊源	9
三、京剧的形成与发展	17
第二章 京剧的行当	27
一、生行	28
1. 老生	28
2. 小生	29
3. 武生	31
二、旦行	31
1. 青衣	32
2. 花旦	33
3. 武旦与刀马旦	35
4. 老旦	36
三、净行	37
1. 铜锤花脸	39
2. 黑头	39
3. 老脸	40
4. 奸白脸	40
5. 架子花脸	41
6. 武净	43
7. 油花	44
四、丑行	44
1. 文丑	45
2. 武丑	48
3. 彩旦	49
第三章 京剧的“四功”、“五法”	50

一 “四功”	50
1. 唱	50
2. 念	54
3. 做	58
4. 打	61
二、“五法”	64
1. 口	64
2. 手	66
3. 眼	68
4. 身	70
5. 步	72
第四章 京剧的人物造型	75
一、面部化妆	76
二、头部化妆	79
三、着装与服饰	83
四、京剧音韵知识点滴	85
第五章 京剧脸谱的形成与发展	92
第六章 京剧的流派	101
一、生行	102
1. 京剧“三鼎甲”	102
2. 老生“新三杰”	104
3. 红生大师王鸿寿	107
4. 风格独到的“汪派”	107
5. 刚柔相济的“余派”	108
6. 博大精深的“麒派”	109
7. 苍劲古朴的“言派”	110
8. 激越悲壮的“高派”	111
9. 四大须生之一的“谭派”	112
10. 四大须生之一的“马派”	112
11. 四大须生之一的“杨派”	113
12. 四大须生之一的“奚派”	114

13. 独树一帜的“关外唐”	115
14. 武生泰斗杨小楼	115
15. 功力深厚的“盖派”	116
16. 别具风采的“尚派”	117
17. 功架出众的高盛麟	118
18. 文武双全的李少春	119
19. 字正腔圆的“姜圣人”	119
20. 儒雅秀逸的俞振飞	120
21. 唱做俱佳的“叶派”	121
二、旦行	122
1. 京剧革新家王瑶卿	122
2. 四大名旦之一的“梅派”	123
3. 四大名旦之一的“程派”	124
4. 四大名旦之一的“尚派”	125
5. 四大名旦之一的“荀派”	126
6. 四小名旦	127
7. 光彩夺目的言慧珠	129
8. 声情并茂的童芷苓	130
9. 文武超群的关肃霜	131
10. 唱表传神的赵燕侠	132
11. 声腔浓郁的新艳秋	132
12. 歌喉甜美的杜近芳	133
13. 多姿多彩的李玉茹	133
14. “程派”名家赵荣琛	134
15. 耐人寻味的“李派”	134
三、净行	135
1. 声震屋瓦的“金派”	135
2. 苍劲挺拔的“侯派”	136
3. 浑厚圆润的“郝派”	137
4. 寓情于声的“裘派”	137
5. 刚劲爽朗的“袁派”	138
四、丑行	139