

读图时代
符号中国

中国京剧

莫丽芸 编著

当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

读图时代·符号中国

中国京剧

莫丽芸 编著

YZL10890008476

当代中国出版社

Contemporary China Publishing House

ISBN 7-5097-1111-1

图书在版编目 (CIP) 数据

中国京剧 / 莫丽芸编著. —北京: 当代中国出版社,
2008. 8

(符号中国系列)

ISBN 978-7-80170-732-1

I. 中… II. 莫… III. 京剧—基本知识
IV. J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 111891 号

出 版 人 周五一
责任编辑 任小平
责任校对 王小芸
整体设计 商子庄
出版发行 当代中国出版社
地 址 北京市地安门西大街旌勇里 8 号
网 址 <http://www.ddzg.net> 邮箱: ddzgcbs@sina.com
邮政编码 100009
编 辑 部 (010)66572152 66572264 66572154 66572155
市 场 部 (010)66572281 或 66572155/56/57/58/59 转
印 刷 北京画中画印刷有限公司
开 本 720x1020 毫米 1/16
印 张 8.5 印张 插图 176 幅 60 千字
版 次 2008 年 8 月第 1 版
印 次 2008 年 8 月第 1 次印刷
定 价 34.00 元

版权所有, 翻版必究; 如有印装质量问题, 请拨打 (010)66572159 转出版部

京剧起源于徽州文化,在不断博采众长、历经千锤百炼之后,成为一种堪称完美的艺术形式,是中国文化最具象征意义的符号之一。京剧特点之鲜明,技艺之精湛,形式之多样,内涵之丰富,独具引人入胜的无穷魅力,几百年来兴盛不衰。如今,京剧依然有着鲜活的生命力,不但继续活跃在戏曲舞台上,还走进了校园,走上了课堂。在对外开放的今天,更是吸引着越来越多的国际友人。

京剧的表演美不胜收,一唱一念,一招一式,一颦一笑,皆韵味无穷、耐人寻味,再加上五光十色的脸谱,精致华美的行头,令人在心醉神迷中倍感新鲜,对其丰富而深刻的内涵起一窥究竟之心。

本书比较全面地介绍了京剧的基本知识,包括京剧的形成、行当、服饰、脸谱、表演程序、流派以及经典剧目等,以艺术特色划分篇章,力求以平实的文字和生动的图片,让国内外读者获得对京剧的基本了解,同时能够更好地欣赏和感受京剧独特的艺术魅力,并由此对中国文化的博大精深有所体会和领悟。鉴于作者的学识所限,纰漏谬误之处,还请读者方家批评指正。

目录

第一章 悠悠京剧两百年 ····· 1

四大徽班进京 ····· 2

京剧的诞生 ····· 5

京剧的鼎盛 ····· 9

中国国粹 ····· 14

第二章 角色分明的生旦净丑 ····· 17

生行 ····· 18

旦行 ····· 24

净行 ····· 29

丑行 ····· 33

第三章 别具一格的表演程序 ····· 37

京剧功法 ····· 38

唱念做打 ····· 45

第六章 脍炙人口的经典剧目 ····· 103

赵氏孤儿 ····· 104

将相和 ····· 105

宇宙锋 ····· 106

霸王别姬 ····· 107

苏武牧羊 ····· 108

群英会 ····· 109

定军山 ····· 110

空城计 ····· 111

闹天宫 ····· 113

武家坡 ····· 114

贵妃醉酒 ····· 115

铡美案 ····· 116

杨门女将 ····· 117

野猪林 ····· 118

第四章 绚丽多彩的表现形式

京剧脸谱

58

京剧行头

68

第五章 百花齐放，流派纷呈

83

老生前三杰

84

老生后三杰

86

四大须生

88

四大名旦

93

四小名旦

96

其他流派

98

打渔杀家

119

白蛇传

120

牡丹亭

121

锁麟囊

122

玉堂春

123

沙家浜

124

红灯记

125

智取威虎山

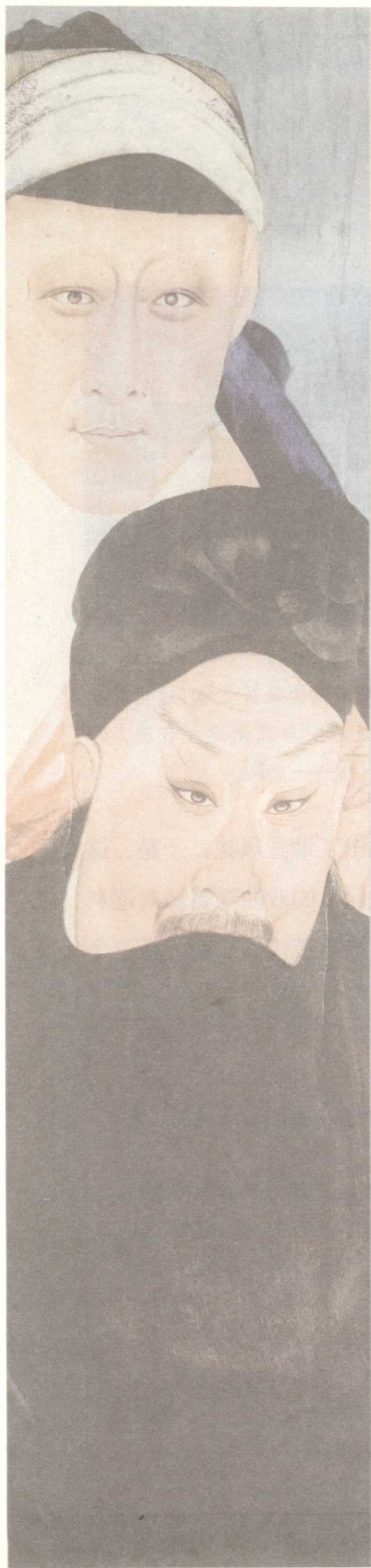
126

第一章 悠悠京剧两百年

京剧，这一充满了无穷魅力的艺术形式诞生在中国，并因形成于北京而得名，是地地道道的中国国粹。

京剧的形成是一个渐进渐变的过程。在艺术上，京剧是徽剧与当时在北京流行的许多戏曲艺术，如京腔、秦腔、昆剧、汉剧等地方戏曲反复“杂交”而成，吸收了这些剧种的许多艺术精华，才逐渐壮大成熟起来。

京剧的诞生是我国戏曲史乃至艺术史上的一件大事。京剧剧目之丰富、表演艺术家之多、剧团之众、观众之广、影响之深，都居中国 300 多种地方戏剧之首。

傲，
也是京剧的前身。
『徽剧』是徽州文化的骄

徽州商人在中国历史上非常有名，他们善于经商，富甲一方，“徽商”的名头响彻中国。清中期戏曲声腔昆山腔正当时兴，财力雄厚的徽商纷纷在家蓄养自己的戏剧班子，所谓“徽班”就是长期为某个徽州商人所蓄养的戏曲班社。

徽班最初也是演唱昆曲的，由于语言和咬字的差异，徽班的演员在不经意

徽州绩溪龙川胡氏牌坊

绩溪龙川是徽商的聚居之地，这里诞生的徽剧在清道光年间与汉剧逐渐合流，形成了一个新的剧种——京剧。

间就把昆曲唱出了地方风味，于是，这种被称为“徽昆”的戏曲随着徽商逐利四方的脚步而渐渐流传到江南，在这个

昆山腔

昆山腔简称“昆腔”，它起源于元朝末年的昆山地区，明代与海盐腔、余姚腔、弋阳腔，并称为“四大声腔”，清朝以来被称为“昆曲”。

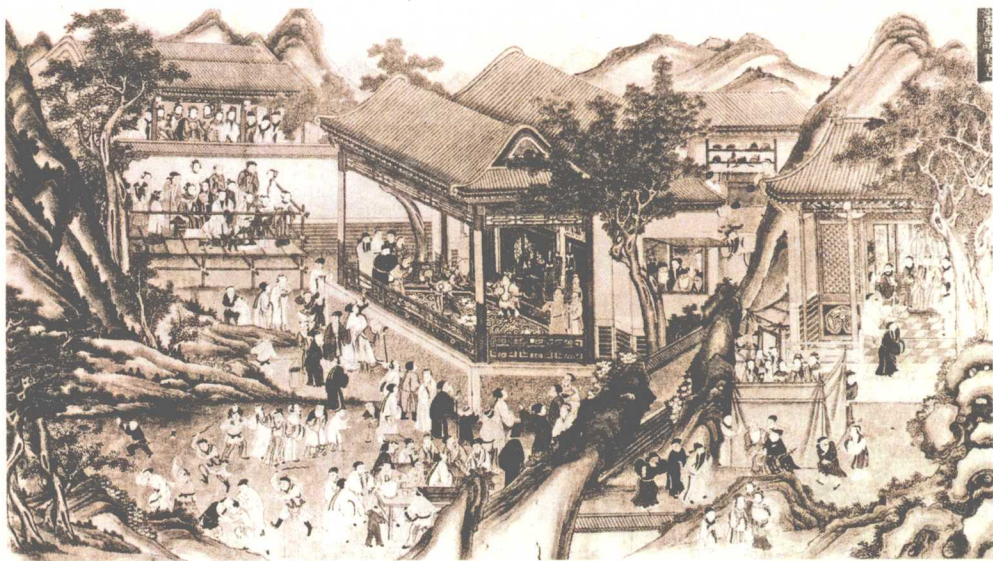
昆山腔自元代出现以后，在明朝嘉靖年，由当时的戏曲家魏良辅对声律和唱法进行了改革创新，魏良辅在借鉴了其他曲目的特点的同时，发挥了昆腔的艺术优势，造就出细腻优雅、柔漫悠远的演唱风格。具体表现为放慢拍子，延缓节奏，在旋律进行中大量运用装饰性花腔。在字音上也严格要求，平、上、去、入逐一考究，突出了缠绵婉转的特点。昆腔说唱与舞蹈紧密结合的表现形式，还大大增强了戏曲的表演性。《牡丹亭》、《南柯记》、《玉簪记》、《桃花扇》、《长生殿》等作品成为昆曲的经典剧目。明末随着昆班演出活动的频繁，昆曲传入北京、湖南，成为当时影响最大的声腔剧种。明末清初，昆曲又流传到四川、贵州和广东等地，发展成全国性剧种。

过程中也逐渐形成了富有自己特色的徽调。在扬州一些既有经济实力又有艺术品味的徽商兼戏曲鉴赏家，经常把各种名角聚集在一起表演，使得徽调一时间红火异常。

1790年，正值清朝乾隆皇帝八十年寿辰，北京城里正准备盛大的庆贺典礼。扬州的徽州籍大盐商江鹤亭组织了一个名叫“三庆班”的徽戏班子，由当时著名的表演艺人高朗亭组织进京参加祝寿演出。当时北京的祝寿演出规模十分盛大，在繁华街区内，每隔百步就设一个戏台，弦歌高唱，鼓乐阵阵，南腔北调，荟萃争妍，吸引了众多的观众。第一次进京的三庆班崭露头角，引人注

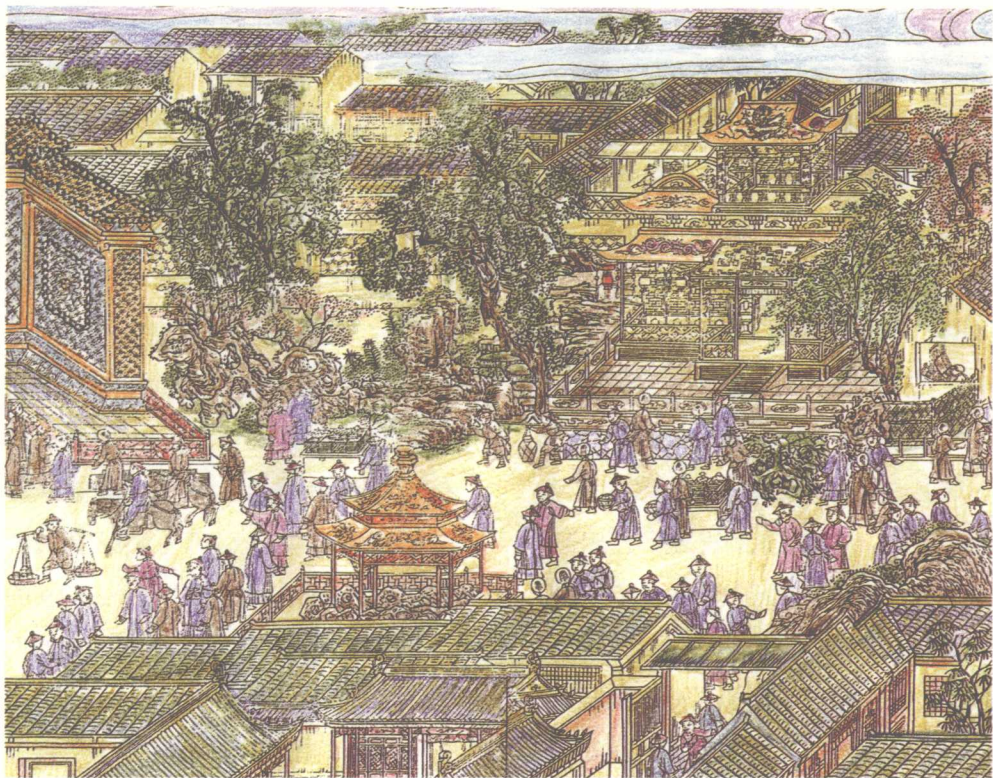
目。三庆班集中了众多具有极高艺术水平唱腔的艺人，其中以领班高朗亭最为出色。他当时年仅16岁，技艺精湛，以男子之身饰演旦角，一举一动、一颦一笑都和女子无异，不但没有半分勉强，反而更加富有韵味。观众对他的表演大加赞赏，三庆班也因此大出风头。

三庆班在北京大获成功之后，其他徽班也相继进入北京，其中四喜班、和春班、春台班最为著名，它们和三庆班一起被称为“四大徽班”。四大徽班各有所长，当时有“三庆的轴子，四喜的曲子，和春的把子，春台的孩子”的说法。“轴子”指以连演整本大戏出名，“曲子”指以演唱昆曲擅长，“把子”指以

精忠庙壁画

精忠庙是清代北京戏曲艺人的行会组织，因早期机构设在精忠庙内，故以庙名作为会名。精忠庙在清代的戏曲行业影响很大，专门负责具体的戏曲演出事务。

《八旬万寿盛典插图》(清)

清代皇帝的诞辰日称为万寿节，取万寿无疆之意，是个全国性的节日。其中满十年的旬寿最为隆重，乾隆八十岁生日时，北京城内彩墙、彩廊连缀着戏台，几百台戏轮番上演，“三庆班”便是在这种情况下进京的。

武戏取胜，“孩子”指以童伶见长。四大徽班赢得了北京观众的认可和喜爱。

徽班为什么能够在多种戏剧中脱颖而出呢？究其原因，在声腔方面，除了所唱的二簧调以新声吸引注意力之外，徽班“联络五方之音，合为一致”，把各种腔调的长处都化为已有；在演出剧目方面，徽班所演剧目题材广泛，形式多样，情节动人；在表演方面，他们的风格纯朴真切，各种行当齐全，并且文

武兼重，因此满足了广大观众的欣赏要求。当时京城里聚集的各声腔剧种的艺人，面对徽班无所不能、无所不精的艺术优势，深觉无力与之竞争，于是多半都转而归附徽班，形成了多种声腔剧种荟萃徽班的局面，为京剧的形成创造了条件。

四大徽班进京献艺，缔造了中国戏曲史上的一次辉煌，拉开了中国京剧史200多年的序幕。

京剧的诞生

「徽汉合流」、
「皮簧交融」，
京剧诞生。

徽班从乾隆年间进入北京，到道光（1821—1849）后期，已在北京牢牢占据了优势，以至于戏园演出不能没有徽班。当时北京著名的大戏园如广德楼、广和楼、三庆园、庆乐园等，都以徽班的演出为主。徽班在获得声望和地位的同时，也在不断地发展和完善自己。而徽班成长发展的过程，也正是它向京

北京正阳门

老百姓俗称“前门”的正阳门，是北京内城与外城的分界线，其南是北京戏院最为集中的地区。

剧嬗变的过程。这一嬗变的完成，主要标志为徽汉合流和皮簧交融，形成了以西皮、二簧两种腔调为主的板腔体唱腔音乐体系，并且唱念做打表演体系也逐步完善。到了道光末年，四大徽班常演的剧目如《文昭关》、《捉放曹》、《定军山》、《击鼓骂曹》、《扫雪打碗》等，与后来京剧舞台常见的传统剧目已大体相同。

从徽班进京到京剧形成，这是一个漫长的、逐渐发展变化的过程。在很长一段时间里，这种变了种的徽剧仍旧被称为徽戏，有时也称为“皮簧戏”，或“二

徽汉合流

徽汉合流是指以米应先、余三胜、王洪贵、李六为代表的汉调演员等来到京城加入徽班演唱。在早期，徽班的剧目根据不同的来源，分别唱西皮或二簧，后来有些戏开始兼唱西皮和二簧，或在同一唱段中先唱二簧，后转西皮。在徽、汉演员的共同努力下，逐步实现了西皮与二簧两种腔调的合流交融，这就是皮簧交融。

郝兰田 张胜奎 梅巧玲 刘赶三

余紫云 程长庚 徐小香 杨鸣玉 时小福

簧戏”，直到今天，也仍然有人把京剧称为“皮簧”。

徽班演唱的皮簧戏为剧坛带来了新气象，演出场所也急速增多，在剧场甚至到宫廷的演出也非常频繁。

慈禧太后爱听戏，宫中民籍教习近百人，几乎网罗了北京所有的名角；还出现了专门培养演员的科班，造就了一大批很有成就的演员，谭鑫培就是其中的杰出代表。

谭鑫培本人能文能武，长于身段做工，一人集老生的“安工”（注重唱工）、“靠把”（注重武打）、“衰派”（注重做工）三种功夫于一身，成为一个真正的“文武昆乱不挡”（指京剧演员的技艺全面，戏路宽广，文戏、武戏、昆剧、乱弹都能胜任）的演员。谭鑫培的成就还在于他不断创新，在吸收前人成就的基础

上，对皮簧戏进行了全面大胆的改革，使之面貌一新。他不仅丰富了皮簧戏的唱腔，而且改笛子为胡琴，统一了伴奏乐器。此外，他还统一了当时舞台上所使用的字音，把原来皮簧戏中的京音、吴音、徽音、湖广音混杂的字音，改革为以湖广音夹京音读中州韵的方法，成为后来京剧字音的标准。从这个意义上说，谭鑫培正是京剧的最重要的创始者之一。此时皮簧戏从音乐、表演，到唱念的字音、声韵，具备了严格的规范。因此大多数学者认为，京剧是在谭鑫培成名后，也就是19世纪末、20世纪初才算形成。

除了谭鑫培，各个行当的京剧艺术家们都为京剧的不断完善和成熟做出了贡献，把京剧的发展不断推向更高的艺术水平。如京剧形成初期的代表，时称

卢胜奎 朱莲芬 谭鑫培 杨月楼

《同光十三绝》(清)

清朝光绪年间，有一位功力深厚的民间画师叫沈容圃，他参照了清代中叶画师贺世魁所绘《京腔十三绝》戏曲人物画的形式，挑选了清同治、光绪年间（1862—1908）京剧舞台上享有盛名的十三位演员，用工笔重彩把他们扮演的剧中人物描绘出来，该画传世以后被称为“同光十三绝”。画中包括老生程长庚（饰《群英会》中的鲁肃）、卢胜奎（饰《战北原》中的诸葛亮）、张胜奎（饰《一捧血》中的莫成）、杨月楼（饰《四郎探母》中的杨延辉）、武生谭鑫培（饰《恶虎村》中的黄天霸）、小生徐小香（饰《群英会》中的周瑜）、旦角梅巧玲（饰《雁门关》中的萧太后）、时小福（饰《桑园会》中的罗敷）、余紫云（饰《彩楼配》中的王宝钏）、朱莲芬（饰《玉簪记》中的陈妙常）、老旦郝兰田（饰《行路训子》中的康氏）、丑角刘赶三（饰《探亲家》中的乡下妈妈）和杨鸣玉（饰《思志诚》中的闵天亮）。该画是京剧史上的一幅有名的名伶彩色剧装写真画，也是京剧发展阶段艺术水平的生动见证。

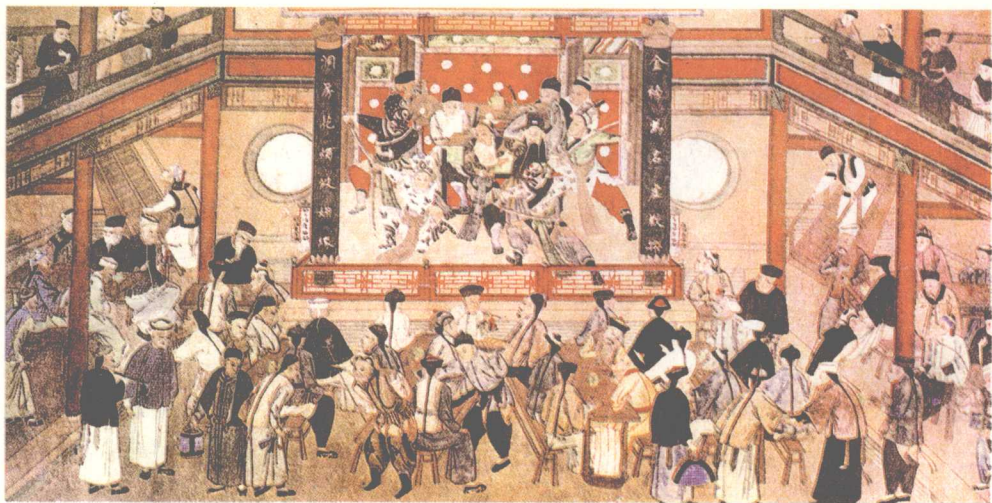
“老生三杰”及“三鼎甲”的程长庚、余三胜和张二奎，他们在演唱及表演风格上各具特色，在创造京剧的主要腔调和京剧戏曲形式，以及具有北京语言特点的说白、字音等方面，都做出了卓越

贡献。此外，第一代京剧演员中，还有以老生卢胜奎、王九龄，小生龙德云、徐小香，旦角胡喜禄、梅巧玲，丑角杨鸣玉、刘赶三等为代表的著名艺术家，他们在丰富各个行当的声腔及表演艺术

今人再现的《定军山》 拍摄现场

1905年，泰丰照相馆利用摄影器材，将著名京剧老生谭鑫培主演的京剧《定军山》拍摄成电影，这是中国戏曲电影的开始，也是中国电影的开始。

《茶园演剧图》(清)

京剧初兴时，多在茶园中演出。此图描绘的就是光绪年间北京茶园的戏曲演出情况。舞台上演出的是谭鑫培领衔的同庆班，戏曲表现的是武打场面，演员大多为系绦带的短打武生。由于茶园请戏班的目的是吸引客人来喝茶，所以台下茶客中有喝茶的、聊天的、会友的，大声喧哗也无人阻拦，场面十分热闹。

上均有独特创造。这些熠熠生辉的名字永远留在京剧发展史上。

皮簧戏在北京得到极大发展之后，也逐渐走向全国。光绪、宣统年间（1857—1911），北京皮簧班相继去上海演出，因为所唱的皮簧戏与同出一源的安徽皮簧声腔不同，为了把这两者区别开来，人们就把京班所唱的声腔称为京

调。辛亥革命（1911）之后，上海梨园就已全部为京班所占据，于是人们就把京班所唱皮簧戏称为京戏（一度称为平戏，因为北京曾更名北平），而“京剧”一词最早见于清光绪二年（1876）的《申报》。因此，京剧虽然是在北京诞生的，但“京剧”之名却是创自上海，并在此后得到最广泛的接受和认可。

名家辈出，流派纷呈，为京剧的鼎盛奠定了基础。

19世纪末通常被认为是京剧发展的第一个鼎盛期。当时不但民间戏曲演出很繁盛，皇宫内戏曲演出也非常多。宫廷与民间演出的相互影响，使京剧获得空前发展。

清朝皇室对京剧有着异常的偏好。咸丰十年(1860)，京剧演出开始进入宫

廷。当年五月初六起至月末，三庆班、四喜班、双奎班等戏班轮流演出，热闹非凡。

光绪九年(1883)慈禧太后五旬寿辰时，皇宫精心挑选了张淇林、杨隆寿、鲍福山、彩福禄、严福喜等18人入宫，他们除了表演唱戏，还兼当京剧教习，向太监们传授京剧表演的技艺。此后就形成了一个惯例，清朝宫廷掌管演出事务的机构“升平署”，每年都会选出若干著名艺人进宫当差。截至宣统三年(1911)，仅七年间里，就计有谭鑫

升平署腰牌

清代“升平署”作为宫廷管理演戏事务的专设机构，署内演员有“内学”、“外学”之分，“外学”所指为民间戏班的职业演员，“外学”演员进宫当差，出入宫廷均以腰牌为通行证。

培、杨月楼、孙菊仙、余玉琴、朱文英、王瑶卿、龚云甫、穆凤山、钱金福等生、旦、净、丑名家 150 余人入宫当差。

宫廷内优越的物质条件为京剧的表演程序、穿戴规制、脸谱化妆、舞台布景等方面提供了便利，而皇家的严格规范又使得京剧在各个方面精益求精，日臻完美。在此期间，位于大柵栏地区的广德楼、三庆园、庆乐园、中和园、文明园等戏园每天都有京剧演出，形成了京剧一统舞台的局面。

京剧第一个鼎盛期间的代表人物为

时称“老生后三杰”的谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙。此外，代表人物还有生行许荫棠、贾洪林；武生俞菊笙、杨隆寿；净行何佳山、黄润甫、金秀山、裘桂仙、刘永春；小生王楞仙、德珥如、陆华云；旦角陈德霖、田桂凤、王瑶卿、朱文英；丑行王长林、张黑、罗百岁、萧长华、郭春山。这些名家在对前人的继承中都有所创新发展，他们的演唱和表演技艺也日臻成熟，共同将京剧艺术推向了新的高度。这一时期旦角崛起，形成了旦角与生角并驾齐驱之势。

北京颐和园德和园大戏楼

德和园大戏楼是慈禧为了满足自己喜好京剧的需要，于颐和园内仿畅音阁规制建造的，是目前我国保存最完整、建筑规模最大的古戏楼。清末谭鑫培及杨小楼等著名京剧演员都曾在这里献技。

《瘦云轩受贺图》(20世纪初)

陈德霖(1862—1930)是早期男旦的代表人物,他热心教育事业,在京剧行里有“老夫子”的称号,一生弟子众多。图中中间坐者为陈德霖。右起站立者依次是梅兰芳、王琴侗、王瑶卿、王蕙芳、姜妙香、姚玉芙,他们被并称为“陈德霖六大弟子”。

20世纪20至40年代是京剧发展的第二个鼎盛期,涌现出一大批优秀演员。不同流派的代表备受推崇,活跃在上海、北京等大城市的舞台上。

当时京剧流派里最著名的是梅(梅兰芳)、尚(尚小云)、程(程砚秋)、荀(荀慧生)四大派别。

1927年,北京《顺天时报》举办京剧旦角名伶评选,梅、尚、程、荀四人因分别在《太真外传》、《摩登伽女》、《红拂传》和《丹青引》中的杰出技艺而荣获“四大名旦”的称号。“四大名旦”脱颖而出,是京剧走向鼎盛的重要标志。梅兰芳的端庄典雅、尚小云的俏

梨园

今天人们常说的“梨园”、“梨园世家”、“梨园子弟”,是对戏曲界、戏曲世家、戏曲演员的另一种称谓。《新唐书·礼乐志》记载:“玄宗既知音律,又酷爱法曲,选坐部伎子弟三百,教于梨园。声有误者,帝必觉而正之,号皇帝梨园弟子。”梨园原是唐代都城长安的一个地名。唐玄宗李隆基喜好音律,在梨园演奏乐曲,并培养训练演奏人员,后来梨园就与戏曲艺术联系在一起,成为艺术组织和艺人的代名词。