

京剧

原来如此美丽

The True Beauty of
Peking Opera

吕东妮 著·绘

为什么不尝试一下呢？

在如此纷繁忙碌的世界里

停下一刻，

泡一杯茶，

静一下心。

你一定会喜欢京剧的。

这并不妨碍我们做一个时髦的现代人

事实上，

京剧会让我们成为

更精致、更有味道的现代人。

不信？就看看！

如此
京剧原来美丽

中国友谊出版公司

京剧原来如此美丽

PDG

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧原来如此美丽 / 吕东妮著. —北京: 中国友谊出版公司, 2009.7

ISBN 978-7-5057-2601-7

I. 京… II. 吕… III. 京剧—艺术—普及读物 IV. J821-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第092497号

书名 京剧原来如此美丽

作者 吕东妮

出版 中国友谊出版公司

发行 中国友谊出版公司

经销 新华书店

制作 ◆ 广州公元传播有限公司

印刷 北京三益印刷有限公司

规格 710毫米×1000毫米 16开 14印张 246千字

版次 2009年12月第1版

印次 2009年12月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5057-2601-7

定价 38.00元

地址 北京市朝阳区西坝河南里17号楼

邮编 100028

电话 (010) 64668676

序

谈到京剧，人们常常用“博大精深”四个字来形容。的确，作为中国最大的戏曲种类，京剧吸收融合了中国传统文化的精髓并汲取了众多地方戏曲的精华，是独一无二的戏曲艺术之集大成者。经过二百年来不断地探索、总结、完善，京剧已成为中国文化的象征，成为最能代表中华文明的瑰宝之一。

长期以来，京剧界面临的一个重要问题就是如何让更多人尤其是年轻人认识京剧、了解京剧，喜爱京剧。高速发展的现代社会为人们带来了更多娱乐选择，在电影、电视、网络等冲击下，年轻一代大多数没有意愿也少有机会真正感受京剧的魅力。现有的京剧专家很多已步入中老年，不擅长用年轻人喜欢的语言和方式与他们沟通；而年轻一代中又极少有人既懂得京剧又愿意花费时间和精力去介绍京剧。

作为一名从事京剧几十年的演员，我深感痛心。以中华五千年文化为根孕育成长起来的京剧艺术，真的无法引起年轻人的共鸣吗？

这本《京剧原来如此美丽》来得恰是时候。

第一次看到书稿的时候，我很欣喜，也着实很惊讶。作者小小年纪，又非科班出身，竟然可以这样系统又完整地将京剧艺术的各个组成部分生动活泼地展现出来，让一个完全不懂京剧的人也可以趣味盎然地读下去。没有烦琐的专业术语，作者只是娓娓道来：京剧为什么美？哪里美？怎样美？如何去欣赏它的美？

书中最精彩的地方莫过于作者亲笔所绘的二百多幅京剧图画，涉及剧目近百出。这些图画色彩饱满艳丽，造型准确生动，虽然是漫画，却绝不散漫，人物的穿衣打扮、举手投足，一颦一笑，都定格在舞台上最美丽最动人心魄的瞬间。作者还翻阅了许多过去的老照片，一笔一笔，为众多京剧界泰斗级的大师们重新赋予了色彩。那些曾经叱咤风云而如今只能在戏曲史中读到的名字，在作者的笔下又重新鲜活了起来。

《京剧原来如此美丽》，这个名字恰如其分。翻遍全书，书中的每一句话，每一幅图，都看得出作者对京剧极度的热爱。更让人想不到的是，作者居然从少年起就留学海外，继而任职于跨国公司，曾经多年处于中国文化的完全真空状态。如今，她迷上了京剧，从一个现代年轻人的角度发现了京剧的美，正迫不及待地想把自己的感受告诉大家。

我很感动于作者的执著与对京剧的挚爱，更坚信京剧艺术的魅力会穿越时空的界限，打动每一个热爱美好、热爱中华文化的人。

譚孝曾

引子

本来从业于时尚圈的我，怎会误打误撞成了京剧迷，还为此放弃了著名奢侈品公司风光无限的工作？细想起来，还真是机缘巧合。

不热衷逛街、购物这些fashionista们的最爱，也没有把潮流杂志奉为圣经，我是个懒惰的人，追也追不上的流行，索性干脆不要。我总在寻找一种可以走捷径的路线：既可以美丽，又不用太辛苦。

家里几代人都很喜欢戏曲，从小我就随着大人们听。不过对那时的我来说，京剧和其他娱乐形式一样，既没有特别反感，也没有特别喜欢。

若要说起第一次被京剧震撼，已经是多年以后的事了。

那是个普通的初夏夜晚，我和欧洲总部的同事来到一家传统的北京四合院，庭院深深，典型的大宅门风格。院里一株大树，树影婆娑，天上有繁星点点，一个女孩子，合着琴师和鼓师的伴奏，在树下且歌且舞。

她的声音圆润娇柔，却好像有一股韧劲儿在其中，柔而不软，每一个字都清清楚楚地送入我的耳朵。她唱道：

二十年抛甲冑未临战阵，难道说我无有为国为民一片忠心？……

这个女孩长相不过一般，也没有穿戏装，可黑夜里，随着微风中淡淡的丁香花气息一起弥漫的，是一份难以名状的美。一举手一投足，看似寻常，却从容不迫，自有一种淡定优雅。刹那间，我突然觉得包括自己在内的所有人，在她的面前，都像笨拙的男人一般不够精致。

“有生之日责当尽，寸土怎能够属于他人！

番王小丑何足论，我一剑能挡百万兵……”

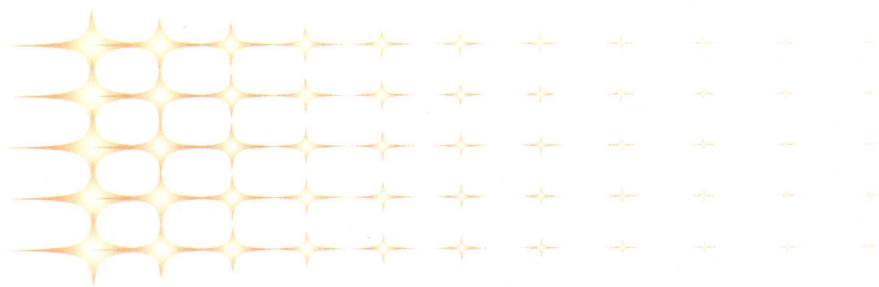
声音依旧婉转，却挡不住豪情万千。

一直以为京剧就是咿咿呀呀、软绵绵的，从没料到唱戏竟能唱出这份舍我其谁的霸气。我怎么也不明白，一个普普通通的年轻女孩怎么会有这么强大的气场？到现在，她的长相已经完全记不得了，可那份柔中带刚的美却一直难忘。

后来我才知道，那个女孩唱的是梅派名剧《穆桂英挂帅》中“捧印”的一段。从此我得出一个结论：京剧便是童话里的水晶鞋，可以让普通如你我的灰姑娘，也在刹那间变得光彩照人起来。

由此我多留心在京剧上，想知道这魔力的究竟。如果有简单易行的方

法，我也想变成如戏中人一样魅力四射。

这一留心不要紧，我好像掉进奇幻境界的爱丽丝，被京剧的美震撼得目眩神迷。原来，找来找去，美丽的秘密在这里。不仅效果一流，超过价格昂贵的大牌面霜，甚至还可以修炼气质、提升审美，花费不高，功效卓越，实在划算得很。

我原本过着和大多数人一样的生活……

没有咖啡就醒不过来

电话、手机轮番响个不停

看见新款包包会流口水

最喜欢和朋友去K歌

直到京剧的出现，我的生活突然与众不同起来。

只是听听戏，没有跑去做乡下老鼠，却发现那让我脸上长痘、颈椎疼痛、心烦气躁的都市生活慢慢变了样子。虽然没有陶渊明老先生“悠然见南山”的自得，不到“东篱下”，在这京剧菊坛中采几朵花竟也如此的好。

看官们不要笑，说现在的年轻人谁还喜欢这样的老古董？你可知道，真正有生命力的文化即使已经走过繁华，也永远不会消亡。她融进我们的骨子里，一代一代传递着知音的DNA。

更何况，京剧几经战火、几度被打压，不但没有销声匿迹，反而以堂堂中华五千年文化为根，修炼出一身极致的美，生命力何其强大！在我们慢慢热爱起脚下这片生于斯长于斯的土地的时候，它自然会再度绽放出耀眼的光芒。

如果你还想喋喋不休地告诉我，京剧真的很老土，那我倒想问问你看，在你的眼里，究竟什么是时尚？

是潮流杂志的图片？

还是当季T台上的造型？

我们到底是被美丽打动？还是因为别人说“这个很时尚”，会让我们心里有一种作为都市精英的沾沾自喜？

我们不停地追求，永远在背叛。更好的车子、更大的房子、更高的工资、更炫的情人，在这个什么都难以永久的社会，难道你不想停停脚步，深呼吸一下，抛开所谓的时尚与流行，拥有一份纯粹的美丽与经典？

如果我再告诉你，经典其实也可以时尚。

这个“时”不是“此时”，而是“时时”。那被你叫做“老土”的京剧正是被很多人忽略的经典。如果你从来没有认真听过看过京剧，全部的经验只是来源于头脑中的成见，还有“他们说……”，那你真的不了解京剧，你没有见识过她的美，我真为你感到遗憾。

为什么不尝试一下呢？

在如此纷繁忙碌的世界里

停下一刻，

泡一杯茶，

静一下心。

你一定会喜欢京剧的。

这并不妨碍我们做一个时髦的现代人。

事实上，

京剧会让我们成为

更精致、更有味道的现代人。

不信？就看看！

目录

序 (谭孝曾) → 2

引子 → 4

捌

来看戏吧!

190

柒

京剧的舞台天地

154

陆

京剧的音韵世界

112

伍

京剧的超级明星

72

肆

京剧的华衣美服

50

叁

京剧的粉墨梳妆

38

贰

京剧的生旦净丑

12

壹

京剧的前世今生

2

后记 → 214

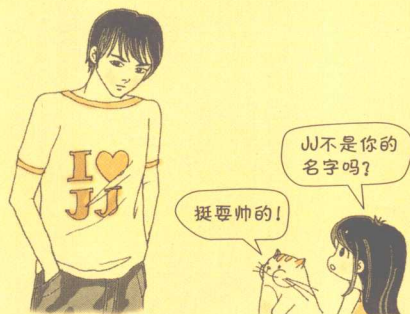

京剧的前世今生

老师登场……

隆重介绍，戏曲专业的JJ，据说还不会说话就开始听戏了！

京剧的英文名字叫做Beijing Opera，或者Peking Opera。这个翻译不知始自何人，实在不够准确。因为京剧既不是Beijing产的，也和国外的Opera完全不同。

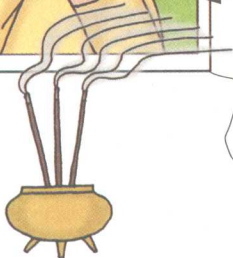
京剧不是“北京歌剧”。

那京剧是什么？这还要从京剧的形成说起，从过去说到现在，前世今生说完了，诸位也就明白了，简单得很。

中国的各行各业都有尊奉的祖师爷，大多听起来都十分的靠谱，比如打铁的祖师爷是太上老君，捏泥人的祖师爷是女娲，蒸馒头的祖师爷是诸葛亮，杀猪的祖师爷是张飞等等。戏曲行的祖师爷是唐玄宗李隆基，据说从前戏班还会供着这位祖师爷万岁的画像，祈求祖师爷多多地赏饭吃。

李隆基是个才子皇帝，有很高的音乐修养，琴棋书画无所不能。那时在唐朝首都长安城光化门外的禁苑中有座梨园，梨园中有梨园亭一座，是进行音乐演奏的场地。除了自己亲自演奏过瘾之外，唐明皇李隆基还招收了三百多名学生在梨园学习音乐，培育音乐人才，把梨园打造成了如假包换的大唐皇家音乐学院。直到现在，戏曲界还被称做梨园界、梨园行，戏曲演员叫做梨园子弟。唐明皇本人也当仁不让地成为戏曲行的祖师爷。

当然，京剧的诞生是一千年以后的事了。

李隆基 祖师爷图

话说世事变迁，到了清朝乾隆年间，北京城社会稳定、经济繁荣，人民安居乐业，大大促进了文化娱乐事业的发展。当时流行的戏曲种类很多，除了昆曲，其他广泛传唱的地方戏包括高腔、秦腔、弋(yì)阳腔、柳子腔等等。依照朝廷对各地戏班的分类规定，除了“百戏之母”的昆曲被称为“雅部”外，其余这些杂七杂八的都通通归为“花部”。“花”者，纷乱繁杂也，所以花部也叫“乱弹”。无论是情调上还是文学性都无法和昆曲相比。

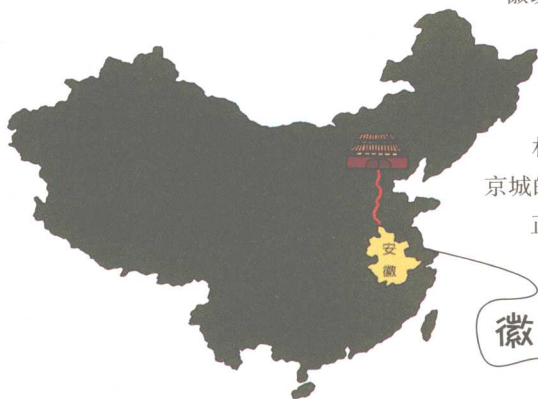
可是，文人钟情于昆曲，大多数的老百姓可做不到。昆曲的声腔优美，唱词更是典雅之至，肚子里没有点墨水，实在难于理解。而花部不同，它通俗活泼，演的大多是历史故事或者民间传说，不用“十年寒窗”也能欣赏，而且唱腔明快，曲调上口，所以越来越兴盛起来。

1790年，一个在戏曲界划时代的事情发生了。

这一年是乾隆爷八十寿诞，召天下各个戏种到京城祝寿演出，这其中，来自安徽的三庆班深得乾隆皇帝喜爱，于是演出后就在京城留了下来。这就是历史上著名的“徽班进京”。所谓“徽班”就是以安徽籍艺人为主的戏班，他们不仅演唱昆曲，还擅长二黄、梆子等地方戏。此后，“四喜”“春台”“和春”等其他徽班也相继赴京，它们与“三庆”班成为名贯京城的“四大徽班”。

正是“徽班进京”拉开了京剧形成的序

徽班进京 路线图

昆曲《牡丹亭》图

幕，从此，一批批演员以徽调、汉调为主，吸收了昆曲、秦腔等其他剧种的特长，经过五十多年的衍变，一个新的剧种——京剧——诞生了。

京剧虽然在北京形成，却并不是土生土长的北京地方戏。至于和Opera的区别，后面几章还会详细说明。请各位耐心地往下看！

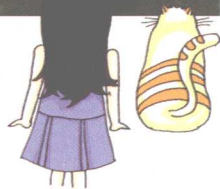
京剧打从一出生就受到清朝统治者的喜欢。名气最大的粉丝就是慈禧太后了。慈禧喜欢京剧很必然，她最崇拜的偶像乾隆皇帝就喜欢戏曲。

清朝的皇帝，包括慈禧的老公咸丰在内，有一个算一个，都是戏迷，英法联军逼近北京城，咸丰皇帝逃到避暑山庄还不忘带上宫中戏班，每天坚持看戏，雷打不动。在如此熏陶之下，慈禧太后不可自拔地迷上了京戏，一口气看了半个世纪，看丢了大清朝的江山，却看出了京剧的百年辉煌。

故宫里还保留着数不清的大戏台、小戏台，其中最宏伟的叫做畅音阁。畅音阁是宫中重大节庆演出场地，共分三层，这三层戏台，又叫福台、禄台、寿台，既可以同时

畅音阁图

上演节目，也可以把三层以天井贯通，演些个上天、入地、成仙、下凡的戏，效果十分逼真。

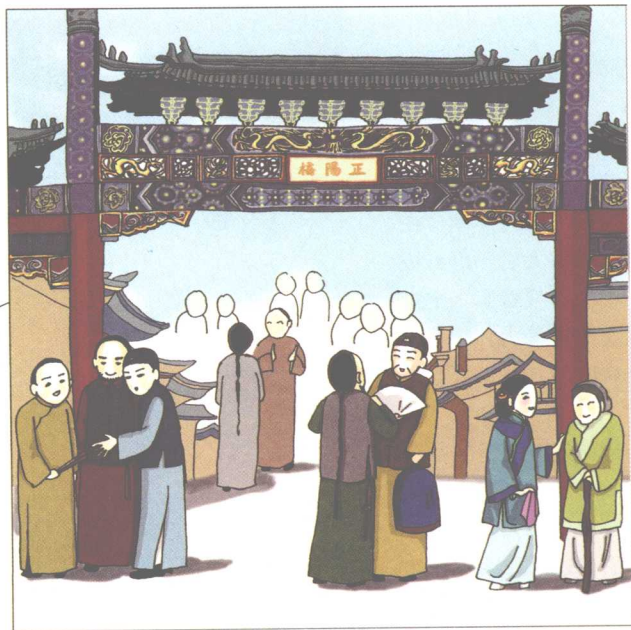
慈禧可以把当红的名角儿们召到宫里演出，老百姓只能到戏园子买票看戏。

那时的北京城分为内、外两城，套用《游龙戏凤》中正德皇帝的一句话：“北京城内，大圈圈里面有个小圈圈，小圈圈里面有个黄圈圈……”

内城正南的城门叫做正阳门，就是大名鼎鼎的前门。正阳门外商号云集，会馆扎堆，戏园子也特别多。

以前的戏园子和现在的剧场可不一样。舞台是方的，四角各有一根柱子，前面两根柱子上挂着和看戏有关的楹联一副。舞台正中间立一幅很大的彩绣幔子，老话称为“守旧”，也叫堂幔，就是分隔舞台前后的底幕。守旧为绸缎或丝绒质地，上面彩绣上各种图案，让舞台显得十分美观。在京剧的鼎盛时期，每一位名角儿都有自己独特的守旧图案，是个人风格的一种体现，一挂上什么图案的守旧，熟悉的观众就知道是什么角儿该上场了，

正阳门

比如“四大须生”中谭富英的守旧图案是龙凤八宝，马连良的是武梁祠石刻，绣有孔雀与喜鹊的守旧属于“四大名旦”之一梅兰芳，蓝底红叶则是小生泰斗叶盛兰的标志图案。

守旧左右各开一个门帘，上面有字，左边“出将”，右边“入相”。出将入相的原意是“出征可为将帅，入朝可为丞相”，京剧舞台上演绎的尽是历朝历代的忠臣良将，这样大大的字挂在两旁，看上去总有那么点人生如戏的味道。

演员从挂着“出将”的帘子上场，从“入相”的帘子下场。台上布置极少，大多只有一桌一椅，都蒙着同样色彩图案的桌围椅帔。

和现在的大剧场相比，传统戏台是小了点，可是京剧本来也不是比排场比布景的艺术，所以大小也还合适。更重要的是，演员在传统戏台上演出可以用真身肉嗓，不需要麦克风来帮忙。

当年各地在北京建立的会馆中有大大小小十七个戏楼，其中正乙祠、湖广会馆、安徽会馆、平阳会馆并称京城“四大戏楼”。直到现在，在北京南城还可以看到传统的戏台，湖广会馆每周末都有演出，有空不妨一去。

