

马铁汉 于文青 \ 编著

【京剧的魅力】



江西出版集团
百花洲文艺出版社

京剧的魅力

◎马铁汉 于文青 编著



江西出版集团
百花洲文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

京剧的魅力 / 马铁汉, 于文青编著. —南昌: 百花洲文艺出版社, 2009.2
(中华文化丛书)
ISBN 978-7-80742-500-7

I. 京… II. ①马…②于… III. 京剧—艺术—普及读物
IV. J821-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第204360号

中华文化丛书

京剧的魅力

马铁汉 于文青 编著

出版者: 江西出版集团·百花洲文艺出版社

(南昌市阳明路310号 邮编:330008)

电 话: (0791)6894736 (0791)6894790

网 址: <http://www.bhzwjy.com>

发行者: 百花洲文艺出版社

印 刷: 江西华奥印务有限责任公司

版 次: 2009年9月第1版第1次印刷

规 格: 860mm×980mm 16开本

印 张: 9.25印张

字 数: 100千字

书 号: ISBN 978-7-80742-500-7

定 价: 56.00元

(如印装质量有问题,请与印刷厂联系调换)

电话: (0791) 8368111

中华文化丛书



ZHONGHUA WENHUA CONGSHU

编辑工作委员会

主任：陈宗兴 许力以 周 谊 张新建

副主任：卢祥之 常振国 李汉秋 余瀛鳌 林 菁

编委：(按姓氏笔画排序)

丁双平 王兆成 王丽娜 王宏芬 王坤宁

石 湾 朱法元 刘 锋 刘昭东 关永礼

汤东宁 孙永大 杨 宗 杨虚杰 杨德华

李书祯 吴 越 余传隆 邹 健 宋培贤

张三杰 张天明 张丽生 张登科 陈 锦

陈文祥 林祝富 周 文 周凯宁 周锡培

庞 毅 胡 胜 钟少异 钟永诚 钟健华

姜钦云 洪安南 姚有志 姚秀元 姚振生

高 赛 黄一九 龚曙光 董芳明 曾成钢

总策划：卢祥之

致读者

中华文化是世界上最古老的文化之一，也是中华民族智慧的结晶。它丰富的内涵，不仅充分表现出以华夏文化为中心的统一性，而且有着非常明显的多民族特点。中华文化的统一性，在中国历史上的任何时刻，即使是在多次的政治纷乱、社会动荡中，都未曾被分裂和瓦解过；它的民族性则表现在中国广袤疆域上所形成的多元化的区域文化和民族文化。而在悠久的历史长河中，随着中外文化交流的频繁，中华文化又吸收了许多外来的优秀文化。它的辉煌体现在哲学、宗教、文学、艺术里，它的魅力体现在中医、饮食、民俗、建筑中。数千年来，它不仅滋养着炎黄子孙，而且对世界其他地区的历史与文化产生了重要的影响。

在进入 21 世纪的今天，越来越多的人对中华文化产生了浓厚的兴趣。许多国家兴起了学汉语热，来中国的外国留学生也以每年近万人的速度递增。近年来，一些国家还相继举办了“中国文化节”，更多的外国朋友愿意了解、认识古老而又现代的中国。

为了展示中华民族的优秀文化，促进中华文化与世界各国文化之间的交流，我们策划、编撰了这套“中华文化丛书”（外文版名称为“龙文化：走近中国”）。整套丛书用中文、英文、法文、日文、德文、西班牙文，向中外读者展现了中华文化的丰富内涵。在来自不同领域的百余位专家、学者的笔下，这些绚丽的中华文化元素得到了更细腻、更生动、更详尽、更有趣的诠释。

整套丛书共分 36 册，从《华夏文明五千年》述说中国悠久的历史开始，通过《孔子》、《孙子的战争智慧》、《中国古代哲学》、《科举与书院》、《中国佛教与道教》，阐述中华民族精神文化的不同基因与思

想、哲学发展的脉络；通过《中国神话与传说》、《汉字与书法艺术》、《古典小说》、《古代诗歌》、《京剧的魅力》，品味中国文学从远古走来一路闪烁的艺术与光芒；通过《中国绘画》、《中国陶瓷》、《玉石珍宝》、《多彩服饰》、《中国古钱币》，展示中国古代艺术的绚烂与多姿；通过《长城》、《古民居》、《古典园林》、《寺·塔·亭》、《中国古桥》，回眸中国古代建筑史上的璀璨与辉煌；通过《民俗风韵》、《中国姓氏文化》、《中国家族文化》、《玩具与民间工艺》、《中华节日》，追溯中国传统礼仪、民俗文化的起源与发展；通过《中医中药》、《神奇的中医外治》、《中华养生》、《中医针灸》，领略中国传统医学的博大与精深；通过《中国酒文化》、《中华茶道》、《中国功夫》、《饮食与文化》，解读中国人“治未病”的思想与延年益寿的养生方法；通过《发明与发现》、《中外文化交流》，介绍中国科技发展的渊源与国际交流合作之路。

这套丛书真实地展现了中华文化的方方面面，作者以通俗生动的语言，在不长的篇幅内，图文并茂地讲述了丰富的历史、故事、传说、趣闻，突出知识性、可读性和趣味性，兼顾多国读者的阅读习惯，很适合对中华文化有兴趣的中外大众读者阅读。

参加本套丛书外文版翻译工作的人士，大都是多年生活在海外的华人学者，校译者多为各国的相关学者。在本套丛书出版之际，谨向这些热心参与本项工作的中外人士致以崇高的敬意和感谢。

本套丛书由中国山东教育出版社、中国百花洲文艺出版社和中国湖南科学技术出版社联合出版。2009年9月，中国将作为主宾国，参加在德国法兰克福举办的国际书展。我们真诚地希望，这份凝聚着中国出版人心血的厚重礼物能够得到全世界读者的喜爱。

卢祥之

2009年1月15日

老干曾给过家王，带书到台基站《八人》



■ 《南天门》 谭鑫培饰曹福 王瑶卿饰曹玉莲

引言

京剧，被称为中国的国粹，是中华民族传统文化的代表。京剧的别名很多，有国剧、平剧等，不一而足。有外国朋友称之为“Peiking Opera”，意思是“北京歌剧”。对，也不对。说对，因为抓住了京剧“歌”的特质；说不对，因为京剧是中国传统戏剧的延续，属于古典戏曲的范畴，是“以歌舞演故事”，集唱、念、做、打（舞）于一身，是一门综合性的艺术，与西方的歌剧还是有着本质的区别。和单一的歌唱相比较，载歌载舞的表演，更加绚丽多彩，动心怡情。闻声足以赏心，观舞足以悦目。

京剧取材广泛，戏剧情节曲折，人物性格突出，戏剧冲突极其尖锐。剧中人物按性别、年龄、身份、性格等分为“生、旦、净、丑”四大行当，有严格的表演程式，在规范中自由驰骋。从这个意义上说，京剧演员是“戴着镣铐舞蹈”，只有具备坚实的基本功，才能逐渐掌握表演技巧，进而塑造人物形象。在表演方法上虚实结合，以少胜多，十分



灵活。戏台上的四个龙套可以代表千军万马，跑个“圆场”则象征转移阵地，时过境迁。舞台上一桌二椅的排列组合变化无穷，根据剧情的需要，时而象征拱桥，时而象征高坡，时而作为公案，时而作为梳妆台……所以京剧的本质特征不离传统戏曲，表现为程式化、虚拟化、写意化。

京剧由孕育、诞生到发展壮大，经历了二百多年的风风雨雨，一路迤逦前行。在发展的过程中，无数艺术家倾注了自己的心血。他们根据自身的条件，扬长避短，博采众长，塑造了许多辉煌的艺术形象，创造了优美动听的唱腔、婀娜多姿的舞蹈、清脆悦耳的念白、矫健敏捷的开打。而文人、剧作家的介入，使原本流行于乡野的民间艺术上了一个新的台阶，俨然有了“阳春白雪”的意味儿，成了雅俗共赏的艺术。

京剧艺术的无穷魅力，不知倾倒了古今中外多少观众。它寓教于乐，在潜移默化中，让人们能够了解更多的历史知识，玩味更深的生活哲理，从而实现自己的艺术功能。



京剧人物造型



■ 《野猪林》 李少春饰林冲 杜近芳饰林娘子

目录

引言	84/ 形象鲜明的行当
1/ 京剧的形成	101/ 京剧的音乐、脸谱、行头与砌末
1/ 缘起皇帝的生日庆典	101/ 激越悠扬的文武场
5/ 强势崛起	104/ 忠奸善恶瞧脸谱
9/ 群星璀璨	112/ 贫富贵贱看行头
15/ 京剧的流派与行当	117/ 变化多端说“砌末”
15/ 百花竞妍的流派	127/ 梅兰芳与京剧表演体系
19/ 四大名旦及其传人	127/ 综合性、虚拟性与程式性
57/ 四大须生及其传人	133/ 以观众的审美需求为上

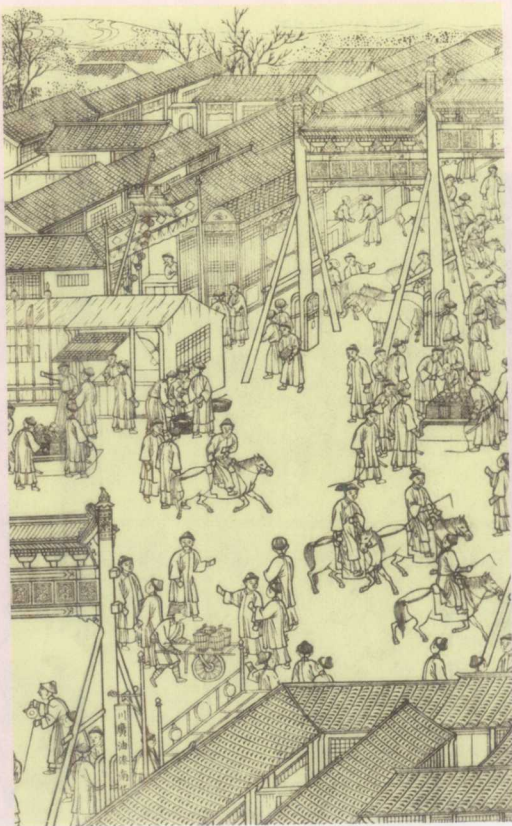
京剧的形成

缘起皇帝的生日庆典

京剧的诞生，要从二百多年前清朝乾隆皇帝的一次生日庆典说起。

在此之前，清王朝京师——北京的戏曲舞台上，名伶云集，昆腔、京腔、秦腔等争奇斗艳。

而乾隆皇帝的一次生日庆典，改变了固有的局面。公元1790年，清高宗弘历，也就是人们常说的乾隆皇帝，要为自己庆祝八十岁生日。好家伙，皇帝的万寿盛典，能不隆重吗！全国都轰动起来了。流传于南方的徽调戏班在浙江盐商的支持下，由闽浙总督伍拉纳命其子组织三庆徽班带着徽



中华文化丛书
ZHONGHUA WENHUA CONGSHU

京剧的魅力

◀ 乾隆寿庆市井图

调、皮黄等声腔剧目进京献艺，表示祝禧。据史料记载，到了乾隆五十五年（公元1790年），京师热闹非凡。从西华门到西直门外高粱桥十余里的路段搭满了彩台。从西直门外长河到畅春园一路点设景物，为这盛典准备的戏剧、歌舞开始逐一亮相。所谓“徽班进京”之说，便产生在这一特定背景之下。

事实上，真正率先进京为皇帝庆寿的是三庆班。班主曹老四、主演高朗亭率班进京后，以其剧目丰富、曲词通俗、腔调多样、表演精湛，不仅赢得了皇帝的赞赏，更受到了京师观众的喜爱。三庆班在祝寿庆典演出结束后，就在北京留了下来。

此时的京师，政治稳定，经济繁荣，名优云集，一时称盛。当时以名旦魏长生为代表的秦腔颇有市场。然而京师人喜听“新声”已成惯例。随着三庆徽班进京，掀起了一股徽调热。而

清代戏园演出图 ▼



徽班所唱的声腔既有皮黄，又兼有昆、弋诸调，剧目题材广阔，形式多样，表演淳朴、真切，行当齐全，文武兼备，令人耳目一新，使得曾叱咤于京师的秦腔因此黯然失色，昆腔、京腔更是难以望其项背。三庆班在竞争中凸显出优势，在京站稳脚后，又有一批徽班陆续进京，在竞相争胜的过程中，逐渐形成四大徽班，雄踞京师戏曲舞台而独领风骚。“四大徽班”分别指的是活跃在江南一带的徽调戏班——三庆班、四喜班、春台班、和春班。一般戏剧史上都把这一阶段看成是二黄戏（皮黄腔）进入北京的标志，进而为京剧诞生准备了先决条件。

徽班在京勃兴，秦腔、京腔、昆曲等难以与其竞胜，处境艰难，只得在小戏园栖身，或加入徽班共同演出。徽班成了融合诸腔的综合戏班，以其无可替代的艺术优势称盛于京师戏曲舞台。当时有“三庆的轴子、四喜的曲子、和春的把子、春台的孩子”之说。“三庆的轴子”指三庆班以演出连台本戏为主；“四喜的曲子”指四喜班以演唱昆曲见长；“和春的把子”指和春班以武戏见长；“春台的孩子”指春台班多俊朗阳光的少年演员。

徽班在与秦、京、昆诸腔合演的过程中，博采众长，兼收并蓄，以其艺术上的优长为基础和前提，并将别人的优长融化为自己的东西。

徽、秦合流后，徽班搬演了秦腔所有的剧目，保持了以二黄为主、诸腔并奏的传统。直至清道光年间（约公元1830年），湖北汉调艺人王洪贵、李六等来京搭班，才有了徽、汉两种声腔的合流。徽、汉两个剧种在声腔、曲调、剧目和表演上比较接近，进京前又早有接触和交流，存在着一定的血缘关系。汉调演员搭入徽班后，将其声腔曲调、表演技巧、演出剧目融合

《探亲家》

李宝琴饰李母（左）

刘赶三饰胡妈妈



于徽腔之中，使徽腔的声腔板式日趋丰富完善，唱腔念白也更具北京语音特点。加之汉调剧目重唱功和做功，以生角为主，从而改变了徽班以旦角为主的阵容。徽、汉合流极大地吸引了观众，提高了北京观众的审美情趣。

徽、汉、秦合流与皮黄并奏，是徽班嬗变的重要标志，也是徽调演变为皮黄再演变为京剧的一大飞跃。这种嬗变与飞跃的促成，汉调艺人功不可没。

徽班长期在北京演出的过程中，因深受北京语音和声调的影响，其地方特色逐渐削弱，打破了徽班在舞台语言上同北京观众的隔阂。同时，徽腔也吸收了北京的一些方言音韵，使声腔更加北京化。

徽班在进京后的四五十年间一直在联络五方之音，合力来顺应北京观众的听戏习惯和审美需求。徽班以不断调整其声腔结构为机制，以语言的北京化为中心，始终发扬其取长补短、兼收并蓄的进取精神，在道光年间（约公元1840年）终于完成了

从徽调皮黄到京调皮黄的转变,得到了社会各界的认可和支持。受北京地域文化的影响,徽调逐步成了一种具有北京特色的戏曲剧种,字正腔圆,动作规范,善于表现历史故事和宫廷生活等,从而为京剧的形成奠定了坚实的基础。后来人们便把这种脱胎于徽班,蜕变于汉调的新型剧种叫做皮黄戏,也就是京剧。

强势崛起

清咸丰、同治年间(公元1851~1874年),京剧逐渐称盛于京师戏曲舞台,形成了包括生、旦、净、丑各行当在内的表演人才群体。其中,最为时人瞩目的是老生三杰,也叫“前三鼎甲”,即:程长庚、余三胜、张二奎。程长庚,三庆班班主,该班当家老生。梨园(戏曲界)内外皆尊称程长庚为“大老板”,是他开创了京剧老生行当之先河,被誉为京剧鼻祖。余三胜,湖北人,原唱汉调。张二奎,北京人,唱、念多用京音。他们三人在



◀ 余三胜塑像



艺术上各有其特长，在唱、念上各带有乡音。按他们的籍贯，世称徽、汉、京三大流派。

光绪年间（公元1875~1908年），京剧艺术有了更大的发展，戏班众多，名角如林。光绪初年，北京画家沈蓉圃画了一幅身着戏装的京剧演员写真图。画中为同治、光绪年间京师舞台上享有盛名的十三位京剧演员，该图名为《同光名伶十三绝》。这十三位京剧演员是：老生程长庚、卢胜奎、杨月楼、张胜奎；小生徐小香；武生谭鑫培；旦行梅巧玲、余紫云、时小福、朱莲芬；老旦郝兰田；丑行刘赶三、杨鸣玉。画入这幅图中的演员以角色行当而论，全是生、旦、丑三门代表人物，独缺净角行当。究其原因这是由于作者不善于勾画净角脸谱所致，而非当时无名净，如咸丰、同治年间的钱宝峰、庆春圃，同治、光绪年间的何桂山、黄润甫等名净都是与十三绝并驾齐驱的优伶。

同治、光绪年间，京剧渐渐摆脱了形成初期的粗疏与稚嫩，各方面都开始渐成规模，走向成熟。此时是一个人才辈出的时代，各行名伶，多若繁星。其中最具代表性的则是京剧老生“后三鼎甲”，即：谭鑫培、汪桂芬和孙菊仙。

他们三人之中，尤推谭鑫培，人们称其为“伶界大王”。他曾工武生，后以老生享誉京城。谭鑫培在唱腔上多宗余三胜，并

《同光名伶十三绝》图 ▼

