

人 文 中 国 书 系

中国京剧

徐城北 著

辽海出版社

人 文 中 国 书 系

中国京剧

徐城北 著

辽海出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国京剧/徐城北著.--3版.--北京:五洲传播出版社,2016.4

ISBN 978-7-5085-3381-0

I. ①中… II. ①徐… III. ①京剧—介绍
IV. ①J821

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第081118号

中国京剧

著 者 徐城北

封面图片 赵德春提供

责任编辑 张 红

装帧设计 田 林

设计制作 北京原色印象文化艺术中心

出版发行 五洲传播出版社(北京市海淀区北三环中路31号生产力大楼B座6-7层 邮编:100088)

电 话 86-10-58891281(发行部)

网 址 www.cicc.org.cn

承 印 者 北京华联印刷有限公司

版 次 2016年5月第3版第4次印刷

开 本 720×965毫米 1/16

印 张 10

字 数 100千字

定 价 44.00元

目 录

前 言 I

京剧的诞生和演变 I3

- 徽班进京 I4
- 听戏与戏园子 20
- 盛年盛况 26
- 戏班、科班与传承 3I
- 演出的形式 37

舞台、道具和乐队 45

- 一桌二椅 46
- 文武场 52

表演艺术 57

- 生旦净丑 58
- 唱念做打 68
- 歌舞戏功 74
- 演戏的境界 78

演员和流派 81

男旦 89

几代名家 93

名旦梅兰芳 100

经典剧目 105

京剧现代戏 123

京剧的程式化 129

欣赏京剧不容易 135

京剧现在时 143

附录：中国历史年代简表 149

前言

初到北京的外国人，通常会先去参观长城、故宫和天坛，这三处是北京最具代表性的历史名胜。如果是随旅游团活动，到了晚上，导游会引领外国游客去一趟位于长安街（横贯北京东西的主要大街）上的长安大戏院。大厅很辉煌，有卖各种民间工艺品

才子佳人的爱情是京剧中最常见的情感模式，必定有情意绵绵的相思和海枯石烂的诺言，悲欢离合的故事里弥漫着动人的唯美情调。这是杜近芳与俞振飞演出的京剧《白蛇传》中的一场戏，男女主人公一见钟情，雨中借伞传达爱意。

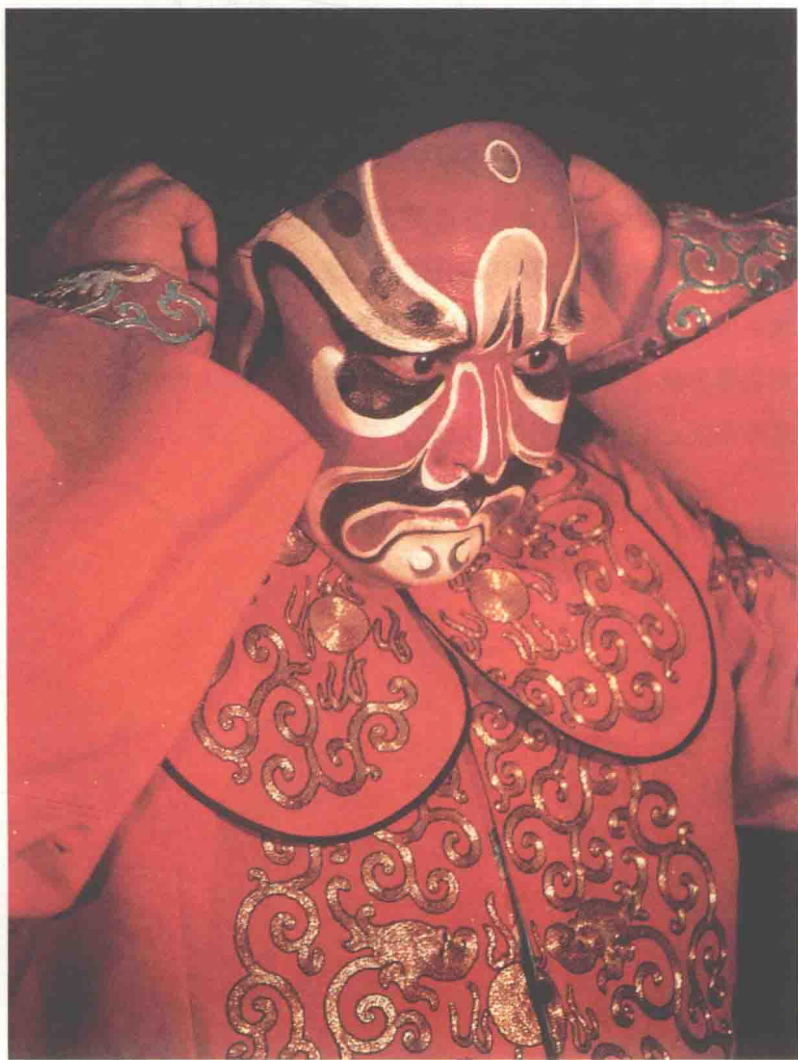
电影《霸王别姬》(1992年出品)剧照。这是一部在国际电影节载誉而归的中国电影,许多外国人都看了它才开始了解京剧的。这部电影由香港作家李碧华的同名小说改编而成,导演陈凯歌。图为华语电影圈中广为人知的三位明星巩俐(左)、张丰毅(中)、张国荣(右)在影片中的一场戏。(中国电影资料馆提供)

的柜台,能买到京剧脸谱和介绍中国京剧的图书、绘画作品、音像制品等;厅内的音响扬声器传出阵阵京剧的唱段,尽管不知道是什么剧目,但那婉转动听的旋律却很吸引人。剧场里,舞台是西式的,台下中后排是舒服的沙发软座,前排则是木质的八仙桌和太师椅,古典在那里仿佛是一种象征性的点缀。找好座位,环顾四周的戏迷——他们脸上的表情很轻松,衣着也并非讲究的礼服,演出开场前很多人都在交头接耳,但只要锣

【项羽】

前233—前202,是推翻中国第一个封建王朝秦政权的政治军事统帅,秦亡后他自封“西楚霸王”,统治黄河及长江下游地区,在与西汉开国皇帝刘邦(前256~前195)争霸战中被击败,自刎而死。他的故事在中国广为人知,是京剧《霸王别姬》中的男主角,角色是花脸。

鼓一响，就都安静下来，聚精会神地看起了表演，随着剧情的发展，他们似乎预先就知道什么时候该谁出场了，也清楚什么时候应该为哪个演员的表演鼓掌。更令人惊奇的是，中国人对演员的表演表示赞赏和鼓励的热烈方式——除了鼓掌，还伴着一声大喊“ao”！要问过翻译才知道是喝彩的意思！

第一次看到京剧的外国人，都会对京剧产生某种距离感，听不懂也看不懂。其实，不用说外国人，就是当代中国人，对京剧也有一定的隔膜，“走近”京剧的确不是一件容易的事。但只要肯于发现和理解京剧的艺术特点和文化内涵，就会发觉一切是那么有兴味，说不定在某个早晨，耳边传来了咿呀弹唱，你忽然发觉自己已经深深地爱上了京剧。

京剧虽然产生的年代并不太久远，但对西方人而言，却充满了神秘。京剧植根于东方文化这块丰厚的土壤里，与西方戏剧有着根本的差异。如果去过位于北京南城的湖广会馆或正乙祠观赏京剧演出，就又有了另一番感受。对初来乍到的外国游客而言，这两处老旧模样的戏院已成为了解北京的民俗景观——它们是近代京剧戏园子的旧址，传统的中式建筑，剧场内的陈设也是古色古香的。置身其中欣赏京剧，虽说只是看个热闹，却也有访古一般的郑重之感。

【脸谱的图案】

脸谱图案非常丰富，大体上分为额头图，眉型图，眼眶图，鼻窝图，嘴叉图，嘴下图。每个部位的图案变化多端，有规律而无定论。如：包拯黑额头有一白葫芦，表示其清正廉洁；孟良额头有一红葫芦，示意此人爱好喝酒；赵匡胤的龙眉表示其贵为天子；姜维额头画有阴阳图，表示其神机妙算；窦尔敦、典韦等人的脸谱上有其最擅长的兵器图案；赵公明面画金钱，表示其财神爷的身份等等。

外国人头一次看京剧，不免惊奇：为什么有的演员脸上涂抹上了红、白、黑、黄、绿、蓝的色彩图案？难道是面具么？但“面具”是罩在人脸上的，摘掉它就恢复了人的本来面目；京剧脸谱看起来显然不同，是画在人脸上的。许多外国游客在惊异之余，就去后台看演员如何卸妆，等看过了卸妆，下一次看京剧前又要提前进后台看演员化妆。已故世界著名男高音歌唱家帕瓦罗蒂，就曾让中国的京剧演员给他画过一代枭雄西楚霸王项羽的脸谱。

中国人把以某种颜色在戏曲人物的脸上勾画出的特定图案，称为“脸谱”。它是中国戏曲表演领域中一种很独特的表现形式，有几千种之多，不同的脸谱各有其特定的含义。脸谱依勾画脸膛的主色，有红、紫、白、黄、黑、蓝、绿、粉红、灰、褐、金、

银等色，不同含义的色彩绘制在不同图案轮廓里，人物就被性格化了。面纹常饰以其它颜色来渲染烘托主色，上妆时常用油料调和，效果持久。脸谱最早的用色，就是以黑、红、白三色为主。根据中国戏曲理论家翁偶虹（1909—1994）的研究：随着戏曲节目的增多，为了夸张或区别更多的戏曲人物，原有的黑、红、白三色不够用了，聪明的戏曲艺术家从古典小说的描写和评书艺人的讲述中吸取了发展脸谱的资料，如把那些“面如重枣”“面似乌金”“面似油白”“面色姜黄”“绿脸红须”“红胡子蓝靛脸”以及“豹头环眼”“凤眼蚕眉”“狮子鼻”“扫帚眉”等形象，通过艺术的夸张、变形，用颜色和线条形象地描绘于戏曲人物的面部。

画脸谱是梨园行里的一个专门技艺，著名丑角张金梁是当今屈指可数的能按传统规定规绘出上千种脸谱的艺人。这是他在《苏三起解》中扮演崇公道的自画像。

从脸谱的戏剧功能出发，不论是哪一个行当的人物，如果需要特殊夸张面貌形象的，都可以勾画。通常净、丑两种类型的角色画脸谱较多。一般观众欣赏脸谱，绝大部分注意的是净角，但京剧里的丑角才是最早勾画脸谱的。净角又称“花脸”，顾名思义，脸上勾画得很花，不同人物的脸谱变化也很明显。相形之下，丑角的脸谱简于净角，但丑角所表现的人物较净角多而且杂，演出的艺术效果也较净角明显。因而丑角画脸亦精亦细，并不是一般所说的只是勾个“豆腐块”（脸部中央涂一块豆腐大小的白色）而已，就是同样的“豆腐块”，勾画部位和大小尺度也因人而异，因戏而殊。

画脸谱是京剧演员进入特定角色的一种化装方式，其画法和图案因角色的不同而有

男丑（张金梁绘）

女丑（张金梁绘）

所差别，不能张冠李戴。具体画法则千变万化，各尽其妙。有的是用手蘸色在脸上略加揉染，毋需用笔勾画，比如武戏里演大英雄的演员就是这样了。一般的武将则十有八九是勾脸，即以各种不同颜色用化妆油彩调和勾画于脸上，颜色的浓淡、眼窝的大小、两眉的曲直、花纹的变化、运笔的力度均需刻意求工，不能草率；奸臣则多用抹脸——对眉毛略加渲染眼画三角，再加上一两条奸纹（苍蝇脚），以粉抹于面颊上，一脸全是白色，如同假面，不以本来面目示人。

脸谱勾绘精美，色彩鲜明，轮廓有歪有正，线条或粗或细，种类繁多。脸谱意寓褒贬，明示忠奸，既可显示血亲、个性，又可表露角色的身份，更能唤起观众注意，从而弥补演员表情之不足，由此成为京剧的一大特色。脸谱表露个性，比如，红脸表示忠勇敢直，黑脸表示粗豪憨暴，蓝脸表示桀骜勇猛，大白脸表示腹内藏奸，“豆腐脸”表示逢迎卑下……凡此种种，不一而足，皆能以不同的颜色及勾画的纹理表现剧中人的个性，使观众一目了然。显示血亲，则可能是戏中的父子勾同样颜色的脸，勾法、图案也大同小异。表露身份：一般勾金画银的角色非仙即佛，画蛇虫鱼虾图案的必属水怪山精，整脸含威多为忠臣孝子，画绿画蓝的是草莽英雄，画“腰子眼”“棒槌眉”（即中间粗，下端略呈尖圆，上端很尖，形似棒锤之短眉）的定是和尚，画黑细眼窝、小嘴的必是宫廷太监，鼻梁中心抹“豆腐块”大小白色油彩的一定是插科打诨的小人物。脸谱还能扩大演员的表演范围，表现动物角色，不必把真牛真马牵上舞台，而角色既能表演又能说话，很是有趣。

经过多年的发展，脸谱怎么画、代表什么，已具有了约定俗

清官造办处的“画画人”所绘的戏曲人物画，脸谱风格古朴，更像一张面具。（选自《北京图书馆藏升平署戏曲人物画册》）

成的程序化特征，熟悉的观众观其面，即知是哪出戏里的哪个人物。从中也能看出中国人对特定的历史人物有着既定的历史评价和情感倾向。比如中国人熟悉的京剧人物曹操、严嵩等，抹大白脸，表示奸诈跋扈；而关羽红脸含威，表示情深义重；包拯之黑

脸勾眉，寓意铁面无私。脸谱是京剧写意手法达到极致的表现，了解脸谱的象征意义有助于理解剧情。脸谱在戏曲表演中定型以后，面具并未废除，比如演吉祥戏和神话戏，还有“财神脸子”、“雷公脸子”等，还有面具与脸谱同时出现在舞台上的情况。

京剧脸谱在许多外国人看来是非常神秘的，作为京剧文化的一种象征，各式各样的脸谱图案工艺品越来越引人注目，甚至在时装设计中，脸谱图案也成为了一种时尚元素，走上T型台，与服饰一起走进了现代人的生活。

“美猴王”孙悟空是中国家喻户晓的戏剧人物，他是中国著名长篇小说《西游记》中的主人公，中国人无比喜欢这个聪明机智、正义敢为的精灵。孙悟空的面具和金箍棒，都是小孩子模仿美猴王时的道具。

现在初到中国看京剧的人，最先看到的通常是一场有关“美猴王”孙悟空的戏。舞台上一群穿着黄色花纹图案戏服、举手投足肖似猴子的演员表演出一连串灵巧、敏捷的动作，让人看得眼花缭乱。一场戏下来，那个眼部描了金色眼妆、似乎无所不能的主演给人留下了深刻印象。早在1926年，京剧武生大师杨小楼（1878—1938）和猴戏名角郑法祥（1892—1965）就到过日本演出《闹天宫》（孙悟空闯入天庭，挑战昏愤专断的统治势力，独战天兵天将的故事）、《水帘洞》（孙悟空在花果山水帘洞占山为王的故事）等猴戏，都是深受国外观众欢迎的剧目。

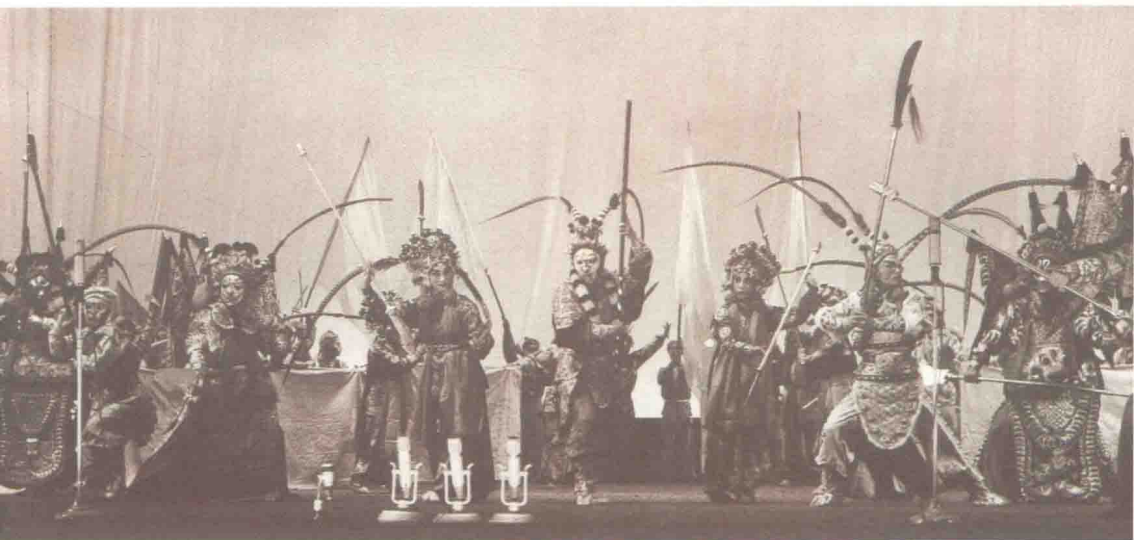
【西游记】

《西游记》是一部中国古典志怪小说，为中国“四大名著”之一。书中讲述唐朝玄奘法师西天取经的故事，表现了惩恶扬善的古老主题。《西游记》成书于16世纪明朝中叶，自问世以来在中国及世界各地广为流传，被翻译成多种语言。在中国，乃至亚洲部分地区西游记家喻户晓，其中孙悟空、唐僧、猪八戒、沙僧等人物和“大闹天宫”、“三打白骨精”、“火焰山”等故事尤其为人熟悉。几百年来，西游记被改编成各种地方戏曲、电影、电视剧、动画片、漫画等，版本繁多。在日本等亚洲国家也出现了以孙悟空与红孩儿为主角的文艺作品，样式众多，数量惊人。《西游记》的作者，是明朝的吴承恩（1504—1582）。

《北京图书馆藏清代升平署戏曲人物画册》中收入的孙悟空的扮相。

猴戏有很多场，剧名不同、剧情也不同，不同的演员表现孙悟空的手法也有差异，连脸谱也不太一样。京剧里的猴戏来源于昆曲（中国古老的剧种之一，13、14世纪起源于江苏苏州昆山地区，又称“昆山腔”），孙悟空现在一般都是由武生来扮演，因为他是一个神猴，既要表现出他的机灵、活泼、动作轻巧敏捷，还要有气魄，有比较细致的表演。几位京剧武生大师都循着“人学猴、猴学人”的原则，练出了一整套猴戏的技巧。杨

《大闹龙宫》中热闹宏大的演出场面（摄于1959年）

小楼和他的父亲杨月楼（1844—1889），以及后来的著名武生李万春（1911—1985）、叶盛章（1912—1966）、李少春（1919—1975）等，都擅演猴戏。1937年到1942年，北京剧坛猴戏走红，出现过“猴王逐鹿”的激烈竞争局面，从一部《西游记》小说衍生出好多剧目，有的剧社甚至用连台的形式专演猴戏，推出第一本《石猴出世》（描述孙悟空出世、学艺的故事）时，还模拟实景尽可能制作出了逼真的效果，但当时的北京观众喜欢看技巧，不重布景，因而反应平平。

皮影戏中的孙悟空