

中国艺术研究院 学术文库

梨园拾锦

涂沛 著

北京时代华文书局

梨园拾锦

涂沛 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

梨园拾锦 / 涂沛著. -- 北京: 北京时代华文书局, 2016.2

(中国艺术研究院学术文库/王文章主编)

ISBN 978-7-5699-0800-8

I. ①梨… II. ①涂… III. ①戏曲—中国—文集 IV. ①J82-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第011640号

中国艺术研究院学术文库

梨园拾锦

著 者 | 涂 沛

出 版 人 | 田海明 杨红卫

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 徐敏峰 岳 伟

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印 刷 | 山东临沂新华印刷物流集团 0539-2925888

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16

印 张 | 25

字 数 | 381千字

版 次 | 2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

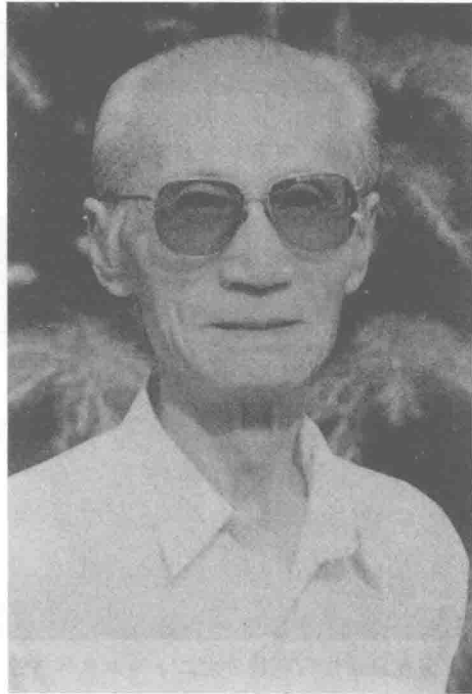
书 号 | ISBN 978-7-5699-0800-8

定 价 | 75.00元

版权所有, 侵权必究

京剧旦角表演大师王瑶卿先生

著名京剧导演李紫贵先生

20世纪50年代程砚秋教唱

1957年程砚秋先生在中国戏曲学校为本文作者涂沛排演《宝莲灯·二堂舍子》一戏，著名导演李紫贵先生，老生教授贯大元先生

1957年在中国戏曲学校程砚秋（左二）为本文作者涂沛（左一）排演《宝莲灯·二堂舍子》一戏，老生教授贯大元先生（右二），著名导演李紫贵先生（右一）

《中国艺术研究院学术文库》 编辑委员会

主 编 王文章

副主编 王能宪 田黎明 吕品田 贾磊磊

委 员	丁亚平	方 宁	方李莉	牛根富
	王列生	刘 托	刘梦溪	朱乐耕
	孙玉明	吴文科	吴为山	李 一
	李树峰	李胜洪	李心峰	宋宝珍
	欧建平	杨飞云	杨 治	杨 斌
	罗 微	骆芃芃	祝东力	项 阳
	资华筠	莫 言	秦华生	高显莉
	贾志刚	管 峻	(按姓氏笔画排序)	

《中国艺术研究院学术文库》

出版委员会

主 任 田海明

副主任 韩 进 杨红卫

委 员	王训海	余 玲	杨迎会	李 强
	宋 春	陈丽杰	周海燕	赵秀彦
	唐元明	唐 伽	贾兴权	徐敏峰
	黄 轩	曾 丽	(按姓氏笔画排序)	

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地从揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通论”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和拟编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术与教育与学术研究并行，三者在交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

目 录

上编 京剧表演

京剧表演的综合形态

——以歌舞演故事 / 3

京剧创造舞台艺术形象的特殊语汇

——程式 / 50

京剧艺术表现的基本手法

——虚拟 / 65

京剧表演的舞台调度 / 78

京剧的流派 / 90

下编 戏曲角色行当研究

行当的含义及其建构原则 / 121

行当的旨归：从绘形到传神的升华 / 127

戏曲角色行当的产生与演变 / 137

四大行当：生、旦、净、丑的职能 / 156

继往开来 一代宗师

——纪念王瑶卿先生 / 179

李紫贵艺术道路初探 / 201

附录 程砚秋传

序 / 221

正文 / 223

后记 / 384

难得朴实

——读《程砚秋传》后 / 386

| 上编 京剧表演 |

京剧表演的综合形态

——以歌舞演故事

中国戏曲艺术，在封建社会时代，以京剧艺术的发达而达到了它的最高峰。京剧是以综合表演为中心的戏剧形式，拥有唱、念、做、打等表演手段，它把词曲、歌唱、舞蹈的美熔铸为一体。唱念做打的高度综合，是京剧表演艺术在艺术表现手段上的一个显著特征。

这一特征，是近千年间由许多无名的艺术家，在表演的过程中，点点滴滴地创造积累起来的，是在中国戏曲长期的历史发展中形成的。京剧形成之前的数百年戏曲表演史，为它提供了深厚的综合基础。这里，我们从简述戏曲表演的综合渊源开始，循着综合的轨迹，便能进一步了解京剧表演的综合形式，怎样地达到了完善的高度。

戏曲表演的综合，萌发在它的原始形态中，自优孟以来，经汉魏古优与百戏合；到唐宋与歌舞、滑稽戏、杂剧合；至元明就进入到成熟阶段。说唱艺术在故事情节的构架上，把各种艺术因素统一在一个戏剧主题之中，兼收并蓄，几乎不排斥任何一种传统艺术因素的综合和借鉴，走的是一条强化综合的道路，使各种因素都能够根据戏剧化的要求，逐渐改造成为适合于表演故事和刻画人物的有机组成部分。至京剧，除了古典的歌舞、滑稽戏和说唱艺术三大因素之外，又把武打、剑术和哑剧等技巧综合进来，从而形成了京剧唱、念、做、打有机综合的统一艺术形式。

综合是特殊的社会条件所酿成的，中国自古以来，就有把各种不同的表

演艺艺术集中在一个场所进行表演的传统习惯。不同艺术之间，相互吸收、相互渗透、相互结合，尤其是稳定的演出场所（瓦肆）的出现，更推动了综合的进程。然而综合的历程又是漫长的，这是因为它经历了以下由简到繁的逐步综合过程。比如，最早出现的角抵戏《东海黄公》（西汉角抵戏中的一个节目，据《西京杂记》载），是角抵向戏剧衍化的最初形态，它已有了装扮的性质：剧中一人装扮黄公，另一人装扮白虎，以打斗来表现黄公被白虎所伤的故事。本来，角抵仅是凭实力相搏斗的竞技活动，逐渐发展成装扮角色，又在预定的情节中进行表演，这便形成了以角抵贯穿故事的最初综合形态。进而，当歌舞因素注入角色，以歌舞形式来扮演人物时，便出现了《拨头》（唐代歌舞戏，据《旧唐书·音乐志》记载）这样的小戏。这个戏表现一个人的父亲在山上被虎所伤后，他上山寻找父尸，“山有八折”，演出时不可能出现有八折山的布景，“故曲八叠”，所以用歌唱八支曲子，边唱边跑圈子的办法，来完成戏剧的规定情节。这个戏巧妙地处理了时空，用虚拟舞蹈动作和歌唱来表现曲折入山的情景，出现了戏曲表演虚拟假定的端倪，除了时空处理和歌舞，还有简单的装扮，据记载“戏者披发素衣，面作啼，盖遭丧之状也”。实际上又把化装的舞美因素综合了进来。所以《拨头》虽是小戏，却出现了故事。在歌舞表演和美术多元综合的基础上，出现了《踏摇娘》这个更具综合特征的歌舞戏。《踏摇娘》（唐代歌舞戏，据《教坊记》、《乐府杂录》）。取材于民间故事，北齐时河朔苏某，烂鼻貌丑，不曾做官却自称郎中，嗜酒，常在醉后殴打妻子。其妻貌美善歌，将满怀悲怨谱为词曲，倾诉自己的不幸。由于女主人公诉苦时不断地摇动身体，且步且歌，故称“踏摇娘”。最初是男扮女装，且行且唱，每唱完一段，配有帮腔：“踏摇和来，踏摇娘苦和来！”及至丈夫出场，两人就作斗殴之状。以后妻子由女演员扮演，丈夫由“郎中”改称“阿叔子”，并增添滑稽角色“典库”，形成滑稽表演与歌舞、角抵相结合的舞台艺术。《踏摇娘》以故事为中心而综合了歌舞、乐、白等手段，其扮演人物的戏剧化的综合，促进了戏曲的整体综合进程。

元杂剧借助说唱艺术的结构，编撰出情节完整的元杂剧文学剧本之后，