

国学小子丛书

中国戏剧故事

邵 红〇编著

NLIC2970543894

新蕾出版社

新蕾出版社

中国戏剧故事

邵红○编著

●国学小子丛书●

NLIC2970543894

图书在版编目(CIP)数据

中国戏剧故事/邵红编著.
—天津:新蕾出版社,2010.2
(国学小子)
ISBN 978-7-5307-4675-2

I. 中…
II. 邵…
III. 戏剧史—中国—青少年读物
IV.J809.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 020318 号

出版发行:新蕾出版社
E-mail: newbuds@public.tpt.tj.cn
<http://www.newbuds.cn>
地 址:天津市和平区西康路 35 号(300051)
出 版 人:纪秀荣
电 话:总编办 (022)23332422
发行部 (022)23332676 23332677
传 真: (022)23332422
经 销:全国新华书店
印 刷:北京朝阳新艺印刷有限公司
开 本:787mm×1092mm 1/16
字 数:34 千字
印 张:8
版 次:2010 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
定 价:15.00 元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究,如发现印、装质量问题,影响阅读,请与本社发行部联系调换。

地址:天津市和平区西康路 35 号
电话:(022)23332677 邮编:300051

为什么要读国学？

由新蕾出版社约请大学者编写的中国传统文化启蒙读物——“国学小子”丛书与大家见面了，它是该社开发的小学生启蒙系列丛书之一。

说起“启蒙”，它的基本含义通俗地说，就是自古相传至今的“发蒙”。“发蒙”这个词最早见于《周易》，后来专门用来指通过识字读书而逐渐脱离懵懂无知的状态。所以一直到今天，开始上学识字仍然被老辈人称作“发蒙”。

中国传统文化是中华民族创造的具有伟大成就的文化系统，也是人类历史上迄今为止唯一始终得到了一脉传承的延续与发展而从未断灭的文化系统。我们应当了解中华先民的创业艰辛，熟悉中华民族优秀的历史传统，把握中国文化的精神性质，自觉地成为中华民族文化的当代传人。这样，在国学方面的“发蒙”就是不可或缺的了。普及国学知识，进行文化启蒙，“国学小子”丛书正可以起到这样的作用。

除此而外，在今天，要正确对待国学，该丛书还有另外一种意义上的“启蒙”，即去除偏见以走出蒙昧。当下应当清除的对于国学的最大的偏见，就是有些人把国学归结为腐朽落后的东西，认为中华文化大大落后于西方文化，甚至“月亮也是西方的圆”。这种偏见会自觉不自觉地影响到少年儿童，从长远看会危及他们的文化认同感、民族自信心的形成。这是不可掉以轻心的问题。正像中国现代化历程所证明的，中华民族文化中蕴含着中华民族的民族精神，这是一个民族赖以生存和发展的精神支撑。一个民族，没有振奋的精神和高尚的品格，不可能自立于世界民族之林。而民族精神正是孕育和发展于民族文化传统之中的。离开了民族文化传

【序】

统，所谓“民族精神”就只能是无源之水、无本之木。中华民族的现代腾飞必然是与中华民族文化的现代复兴相伴随的。

面向 21 世纪，传承和赓续中华民族文化、实现中华民族文化现代复兴的使命历史地落到了当代中国人的头上。新蕾出版社作为国内一家知名的出版社，致力于弘扬中华民族优秀的文化传统与以爱国主义为核心的民族精神，出版“国学小子”丛书，可谓有远大的出版眼光、殷切的历史使命感。

这套丛书不仅意旨深远，在形式和内容的有机结合上，也做了精心的安排。运用了体现新时代特征的时尚灵动的语言、插画等形式，多层面、多角度地表现了中国优秀文化传统的内涵，融知识性、科学性、艺术性、娱乐性和趣味性于一体，寓教于乐，使小读者通过阅读生动有趣的故事，获得国学知识，得到智慧启迪，潜移默化地受到祖国优秀文化传统的熏陶，以提高文化素养，增强民族自信心与自豪感。从这个意义上讲，“国学小子”丛书无疑是一套普及国学知识、弘扬中华文化的优秀入门读物，必将产生良好的社会影响。

李翔海（中国哲学史学会副会长、南开大学哲学系教授）

己丑孟冬谨识于南开园

中国戏曲植根于中华民族几千年的文化沃土之中，是中国传统文化的瑰宝。戏曲正式形成已有八百多年的历史，是世界上最古老的戏剧形式之一。据不完全统计，中国有三百多个剧种。遗憾的是，活跃在当今舞台上的只有一百多个，其他的，皆因后继无人而消亡了，我们只能从文字记载中凭吊它们的往昔。

中国戏曲是一门综合性的艺术，包含了很多种艺术门类，有文学、音乐、美术、舞蹈、杂技等等，而且通过演员的表演把它们展示出来。中国戏曲最大的特点就是程式化的表演。

什么是程式化呢？简单地讲就是标准化，也就是戏曲表演的规矩，唱、念、做、打都有自己的程式。戏曲舞台上一张桌子和两把椅子是基本道具，日常生活的动作都按照一定的规范提炼、概括、美化。开门关门、上楼下楼、划船骑马等都有一定的动作，比如一根被装饰的马鞭代表一匹马，一支船桨就是一条小船，通过演员的表演，你会看到一匹奔腾的骏马和一条在波浪中行驶的小船。

那么中国戏曲剧种是如何划分的呢？主要是以演唱的腔调来区分的。当一种声腔艺术在某个地区生根后，就会与当地的方言和地方音乐相互渗透，形成新的腔调，经过不断完善，最终形成新的剧种。每个剧种除了独特的声腔外，还有自己的表演特色，如川剧的变脸、秦腔的吐火等。

戏曲是以人为载体进行传播的，剧种的兴亡与人才的兴衰息息相关。每个剧种都有自己的代表人物，他们站在风口浪尖上，引领着中国戏曲艺术大花园中的朵朵奇葩竞相开放，使各种戏曲形式茁壮成长。

如果你想了解某个剧种的话，除了阅读一些书籍外，还要到剧场去身临其境地体会一番。

● 中国戏剧故事

川剧

川剧变脸手法知多少 001

扯脸后来居上 006

河北梆子

女演员登上京沪舞台 011

杨韵谱与奎德社女班 016

黄梅戏

严凤英一举成名 020

《天仙配》唱红了黄梅戏 026

京剧

三庆徽班入京 030

《同光十三绝》流芳百世 034

梅兰芳迷倒美国观众 039

最有权势的京剧戏迷 043

昆曲

魏良辅创“水磨腔” 047

《长生殿》引发的罢官案 051

一出戏救活一个剧种 055

傩戏

由傩祭到傩戏 058

目录

神秘的傩戏	063
评剧	
清朝高官定名评剧	067
成兆才编写《杨三姐告状》	070
新凤霞与《刘巧儿》	074
秦腔	
唐朝有秦腔	078
“魏旋风”刮到北京、扬州	081
百年班社——易俗社	086
豫剧	
豫剧皇后常香玉	090
义演《花木兰》募捐战斗机	093
粤剧	
邝新华重建粤剧会馆	099
两栖明星红线女	103
越剧	
富于创新的袁雪芬	108
越剧十姐妹同演《山河恋》	112
中国第一部彩色电影《梁山伯与祝英台》 ...	116

川剧

川剧变脸手法知多少

001

国学小子丛书

随着一团美丽的火焰，台上演员一转身、一低头，在观众丝毫没有察觉的瞬间就能变换出不同的脸谱，这就是川剧别具特色的表演——变脸。你知道现在的变脸大师的速度有多快吗？3.33秒变一张脸，1.8秒变一张脸，0.5秒变一张脸，一次能变出十几张脸。更神奇的是，有的川剧演员在变回本来面目后，还能再变出三四张脸谱。

神秘的川剧变脸，一直以变幻莫测让人拍案叫绝。但它不是单纯的特技表演，而是与剧情的发展息息相关的。当剧中人物内心状态突然发生变化，或愤怒、或惊恐、或绝望时，唱腔、念白、做工、武打都不能淋漓尽致地表

dá shí ràng rén jīng tàn bù yǐ de biàn liǎn jiù kāi shǐ shàng yǎn le chuān 达时，让人惊叹不已的变脸就开始上演了。川

jù fēn wéi xiǎo shēng dàn jué shēng jué huā liǎn chǒu jué wǔ gè háng 剧分为小生、旦角、生角、花脸、丑角五个行

dang nà me biàn liǎn shì yóu nǎ ge háng dang de yǎn yuán shǐ yòng de ne 当。那么变脸是由哪个行当的演员使用的呢？

kě yǐ shuō suí xīn ér biàn bù shòu jué sè de xiān zhì 可以说“随心而变”，不受角色的限制。

ān zhào shǒu fǎ biàn liǎn dà zhì kě yǐ fēn chéng mā liǎn chuī 按照手法，变脸大致可以分成抹脸、吹

liǎn yùn qì biàn liǎn hé chě liǎn wǒ men xiān zài jīng cháng kàn dào de shì 脸、运气变脸和扯脸，我们现在经常看到的是

chě liǎn 扯脸。

bái shé zhuàn zhōng bái niáng zǐ de shì nǚ xiǎo qīng zài duàn qiáo 《白蛇传》中白娘子的侍女小青在断桥

jiàn dào wàng ēn fù yì de xǔ xiān shí sān cì shǒu chí bǎo jiàn zhuī shā xǔ 见到忘恩负义的许仙时，三次手持宝剑追杀许

xiān dōu bài bái niáng zǐ lán zǔ yóu yú bù néng chéng zhì xǔ xiān xiǎo 仙，都被白娘子拦阻。由于不能惩治许仙，小

qīng nù bù kě è jùn qiào de liǎn páng xiān biàn chéng le hóng sè jì ér 青怒不可遏，俊俏的脸庞先变成了红色，继而

biàn chéng le hēi sè zuì hòu zhòu biàn chéng le jīn sè xiǎo qīng de sān 变成了黑色，最后骤变成了金色。小青的三

cì biàn liǎn cǎi yòng de shì mā liǎn de fāng fǎ yǎn yuán shì xiān zài liǎn 次变脸采用的是抹脸的方法。演员事先在脸

shàng mǒ shàng yóu cǎi xū yào biàn liǎn shí shùn shì yì mā jiù biàn yì 上抹上油彩，需要变脸时，顺势一抹就变一

zhǒng yán sè yùn yòng mā liǎn biàn liǎn shí rú guǒ quán biàn yǎn yuán jiù 种颜色。运用抹脸变脸时，如果全变，演员就

jiāng yóu cǎi tú zài é shàng huò méi mao shàng rú guǒ zhǐ biàn xià bàn zhāng 将油彩涂在额上或眉毛上；如果只变下半张

liǎn zhǐ zài liǎn shàng huò bí zi shàng tú shàng yóu cǎi jí kě dāng 脸，只在脸上或鼻子上涂上油彩即可；当

rán rú guǒ biàn huàn mǒ yì jú bù yóu cǎi jiù tú zài xū yào biàn de 然，如果变换某一局部，油彩就涂在需要变的

bù wèi
部位。

qīng zhōu fén zhōng lǐ cún xiào kàn jiàn zì jǐ de shǒu xià bài jiàng
《青州坟》中李存孝看见自己的手下败将

zhuī shā yì fù shí yì cháng fèn nù yáo shēn yì zhuǎn tóu bù yì
追杀义父时，异常愤怒，摇身一转，头部一

bǎi yuán běn yīng jùn de miàn pángr tú rán chéng jīn sè dàn nǎo ménr
摆，原本英俊的面庞突然呈金色，但脑门儿

zhōng jiān de chōng tiān hóng réng rán bǎo liú zhe xiǎn shì le lǐ cún xiào de
中间的冲天红仍然保留着，显示了李存孝的

yīng yǒng shén wǔ shì yǎn lǐ cún xiào de yǎn yuán yùn yòng le chuī liǎn
英勇神武。饰演李存孝的演员运用了“吹脸”

de shǒu fǎ shǐ jīn fēn pū miàn suǒ wèi chuī liǎn jiù shì zài liǎn shàng
的手法，使金粉扑面。所谓吹脸，就是在脸上

xū yào biàn huàn de bù wèi tú shàng yóu yǎn yuán fù shēn chòng zhe zhuāng
需要变换的部位涂上油，演员俯身冲着装

yǒu fēn cǎi de hé zì yì chuī yán sè jiù zhān zài liǎn shàng le yǒu de
有粉彩的盒子一吹，颜色就粘在脸上了。有的

chuī liǎn yān yuán zài liǎn shàng huà hǎo tú àn tú shàng yóu yì chuī tú
吹脸演员在脸上画好图案，涂上油，一吹，图
àn lì jí xiǎn xiàn chū lái měi dāng zhè shí guān zhòng dōu huì bào yǐ rè
案立即显现出来。每当这时，观众都会报以热
liè de zhǎng shēng
烈的掌声。

hái yǒu yì zhǒng fāng shì shì yùn qì biàn liǎn yùn qì biàn liǎn
还有一种方式是“运气变脸”。运气变脸
xū yào yǎn yuán yǒu yí dìng de qì gōng gōng dǐ yǐ gù chuān jù yǎn yuán
需要演员有一定的气功功底。已故川剧演员
péng sì hóng zài bàn yǎn kōng chéng jì de zhū gě liàng shí jiù yùn yòng
彭泗洪在扮演《空城计》的诸葛亮时，就运用
le yùn qì biàn liǎn de shǒu fǎ shōu dào le chū qí bù yì de yì shù xiǎo
了运气变脸的手法，收到了出其不意的艺术效
guǒ dāng dé zhī sī mǎ yì de dà bīng hòu tuì sān shí lǐ zhī hòu zhū
果。当得知司马懿的大兵后退三十里之后，诸
gě liàng xīn zhōng wǔ wèi zá chén yǎn yuán yùn yòng qì gōng shǐ liǎn sè yóu
葛亮心中五味杂陈，演员运用气功使脸色由
hóng biàn bái zài yóu bái zhuǎn qīng biǎo dá le zhū gě liàng jiǎo xìng hòu
红变白，再由白转青，表达了诸葛亮侥幸、后
pà fèn nù děng fù zá de xīn lǐ huó dòng
怕、愤怒等复杂的心理活动。

wǒ men jīn tiān jīng cháng kàn dào de sè cǎi bān lán jīng miào jué
我们今天经常看到的色彩斑斓、精妙绝
lún zài shù miǎo nèi biàn huà duō duān de biàn liǎn cǎi yòng de shì chě
伦，在数秒内变化多端的变脸，采用的是“扯
liǎn de fāng fǎ zhè yě shì jì shù xìng zuì qiáng zuì wéi fù zá de
脸”的方法，这也是技术性最强、最为复杂的
fāng fǎ chě liǎn liǎn pǔ shì yóu sī chóu zhì chéng de yǎn yuán àn zhào
方法。扯脸脸谱是由丝绸制成的，演员按照
zì jǐ de liǎn xíng jiǎn hǎo xíng zhuàng jiāng liǎn pǔ huà zài chóu zǐ shàng
自己的脸型剪好形状，将脸谱画在绸子上，
rán hòu zài zài měi zhāng liǎn pǔ shàng jì shàng yì gēn sī xiàn zuì hòu yì
然后在每张脸谱上系上一根丝线，最后一
zhāng yì zhāng tiē zài liǎn shàng chuān jù yǎn yuán chě liǎn biàn liǎn shí dōu
张一张贴在脸上。川剧演员扯脸变脸时，都

chuān zhe yí jiàn dà dǒu peng biàn liǎn de jī guān sī xiàn jiù àn
穿着一件大斗篷，变脸的机关——丝线就暗
cáng qí zhōng shí yǐ yān huǒ huò zhé shàn yǎn hù shí yǐ wǔ dǎo dòng zuò
藏其中，时以烟火或折扇掩护，时以舞蹈动作
fēn sǎn guān zhòng de zhù yì lì céng céng jiē qù liǎn pǔ ràng guān zhòng
分散观众的注意力，层层揭去脸谱，让观众
kàn bù chū rèn hé pò zhàn
看不出任何破绽。

biàn liǎn kàn sì jiǎn dān dàn shì yào jīng guò duō nián de chuí liàn
变脸看似简单，但是要经过多年锤炼，
cái néng dá dào biàn huàn zì rú lú huǒ chún qīng de dì bù
才能达到变换自如、炉火纯青的地步。

扯脸后来居上

川剧变脸起源于何时呢？它是在川剧形成后逐渐融入的。大约一百年前，流行于四川盆地的高腔、昆腔、胡琴腔、弹腔，与四川本地的灯腔经常在一起演出，形成了以“一人唱众人和”高亢嘹亮的帮腔为主要特点的川剧。后来，川剧将民间的变脸表演吸收进来，并广泛地运用到剧情中，成为川剧显著的特色。扯脸变脸出现得晚一些，在20世纪20年代才发明使用。随着技艺的成熟，脸谱变化的增多，扯脸成为川剧变脸的主要手法。

20世纪20年代，一位叫康芷灵的川剧花脸演员发明了扯脸，可以说他是川剧扯脸变脸

de zǔ shī yé le kāng zhǐ líng kāi shǐ yùn yòng chě liǎn de shí hou jiù
的祖师爷了。康芷灵开始运用扯脸的时候，就
dì qǔ cài yòng niú pí zhǐ jiǎn chéng sān zhāng dà xiǎo bù děng de liǎn
地取材，用牛皮纸剪成三张大小不等的脸
pǔ zuì dà de yě zhǐ yǒu bàn jié liǎn zuì xiǎo de shì xiǎo chǒu liǎn shàng
谱，最大的也只有半截脸，最小的是小丑脸上

de bái dòu fū gān rán
的白“豆腐干”，然
hòu yòng jiàng hu xiān bǎ dà
后用糨糊先把大
de liǎn pǔ tiē zài liǎn shàng
的脸谱贴在脸上，
zài tiē shàng xiǎo de biǎo
再贴上小的，表
yǎn shí yī cì jiē kāi zhè
演时依次揭开。这
yàng de biàn liǎn
样的变脸，
xū yào zhǎng wò
需要掌握
hǎo shí jiān rú
好时间，如
guǒ tiē zǎo le
果贴早了，

sān zhāng liǎn pǔ jiù zhān zài yì qǐ le jiē bù xià lái rú guǒ tiē wǎn
三张脸谱就粘在一起了，揭不下来；如果贴晚
le jiē dì yī zhāng liǎn pǔ shí qí tā liǎn pǔ jiù huì gēn zhe diào xià
了，揭第一张脸谱时，其他脸谱就会跟着掉下
lái bù gāi chū xiàn de liǎn pǔ yě huì xiǎn lù chū lái zhè liǎng zhǒng yì
来，不该出现的脸谱也会显露出来。这两种意
wài qíng kuàng zài yǎn chū zhōng shí yǒu fā shēng yú shì kāng zhǐ líng bù
外情况在演出中时有发生。于是，康芷灵不
duàn jī lěi jīng yàn kāi shǐ cháng shì xīn de chě liǎn fāng shì zuì hòu
断积累经验，开始尝试新的扯脸方式。最后，
tā yòng ní tǔ hū zài zì jǐ liǎn shàng tuō chū liǎn xíng rán hòu zài tuō
他用泥土糊在自己脸上，脱出脸型，然后在脱
chū de ní liǎn shàng yì céng céng hū cǎo zhǐ zuò chéng zhǐ liǎn ké zài
出的泥脸上，一层层糊草纸，做成纸脸壳，再
yòng shài gān de zhū xiǎo dù pū zài liǎn ké shàng huì chéng liǎn pǔ zhū xiǎo
用晒干的猪小肚铺在脸壳上绘成脸谱。猪小
dù liǎn pǔ bǐ niú pí zhǐ liǎn pǔ qīng báo nài yòng kě yǐ zài liǎn shàng duō
肚脸谱比牛皮纸脸谱轻薄耐用，可以在脸上多
tiē jǐ céng kāng zhǐ líng shì yàn chéng gōng hòu jiù bǎ xīn de chě liǎn
贴几层。康芷灵试验成功后，就把新的扯脸
fāng shì yùn yòng dào biǎo yǎn zhōng qù zài jiǔ biàn huà shēn zhōng dà
方式运用到表演中去，在《九变化身》中大
xiǎn shēn shǒu yí cì jiù xiān hòu jiē xià le jiǔ zhāng liǎn pǔ
显身手，一次就先后揭下了九张脸谱。

zài chuān jù guī zhèng lóu zhōng kāng zhǐ líng shì yǎn de cǎo
在川剧《归正楼》中，康芷灵饰演的草
mǎng yīng xióng bēi róng shì gè dà huā liǎn liǎn pǔ wǔ cǎi bān lán tā
莽英雄贝戎，是个大花脸，脸谱五彩斑斓。他
bēi guān bīng zhuā zhù hòu lì yòng le biàn liǎn de yì róng shù qīng ér
被官兵抓住后，利用了“变脸”的易容术轻而
yì jǔ de táo tuō le guān bīng de zhuī bǔ kāng zhǐ líng jiē xià dì yī
易举地逃脱了官兵的追捕。康芷灵揭下第一
zhāng liǎn pǔ hòu biàn chéng le mǎn liǎn zhòu wén xū fà yín bái de lǎo
张脸谱后变成了满脸皱纹、须发银白的老
rén zài luó gǔ diǎn zhōng bēi róng wān yāo tuó bēi huǎn huǎn ér xíng
人，在锣鼓点中，贝戎弯腰驼背，缓缓而行；

一会儿又变成了小丑，在舞台上蹲着走起“矮子功”……连续九次变脸后，他左顾右盼确信自己安全了，这才变回本脸潇洒地下场了。贝戎在剧中本来只是一个配角，但是九次变脸，让康芷灵的表演

压倒了主演，成为《归正楼》的亮点和卖点，因此观众送给《归正楼》一个通俗的名称叫《九变化身》。康芷灵表演成功了，只要有他的演出，观众都要从四面八方赶来观看。就是在营业淡季，只要贴出《九变化身》的广告，剧场内一定座无虚席。

1959年，川剧要到北京演出，其中一出是

川剧传统剧目《白蛇传》。为了能让北京观