

京剧

优秀剧目欣赏

王庆新

著

山东文艺出版社

京剧 优秀剧目 欣赏

王庆新 著

山东文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧优秀剧目欣赏/王庆新著. —济南:
山东文艺出版社, 2013.9
ISBN 978-7-5329-4266-4

I. ①京… II. ①王… III. ①京剧—剧目—鉴赏
IV. ①J821

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第206764号

京剧优秀剧目欣赏

王庆新 著

主管部门: 山东出版传媒股份有限公司
集团网址: www.sdpress.com.cn
出版发行: 山东文艺出版社
社址: 山东省济南市英雄山路189号
邮编: 250002
网 址: www.sdwy.com

读者服务: 0531-82098776 (总编室)
0531-82098775 (发行部)
电子邮箱: sdwy@sdpress.com.cn

印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团
开 本: 880毫米×1230毫米 32开
印 张: 11.75
字 数: 228千字
版 次: 2013年9月第1版
印 次: 2013年9月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5329-4266-4
定 价: 26.00元

版权专有, 侵权必究。如有图书质量问题, 请与出版社联系调换。

聆听梅派掌门人梅葆玖先生谈梅派艺术（右为梅葆玖，左为作者）

与著名京剧姜派小生表演艺术家刘雪涛先生合影（前为刘雪涛）

于魁智、李胜素率国家京剧院一团在莱芜市上演全本京剧传统戏《四郎探母》

在戏迷联欢会上：（左一）莱芜市京剧促进会名誉会长刘宗元（左二）国家京剧院副院长于魁智

在戏迷联欢会上：国家京剧院一团团长李胜素（左一）

作者（右一）与于魁智、李胜素、李树印（莱芜市京剧促进会顾问）合影

作者与国家京剧院一团青年演员合影

序——

读王庆新先生大作有感

全国政协常委、原中国国家京剧院院长、著名剧作家 吴江

癸巳年春节刚过，魁智院长托友人带来两大叠A4纸打印的书稿，说是请我帮助审看一下，如有兴趣希望我写一篇序言。我对自己肚子里的这点儿墨水还有自知之明，从不敢以文人自居，胡乱给人写东西，自取其辱。不过，那两叠文稿封面上写着《京剧优秀剧目欣赏》的标题却引起了我观看的兴趣。今年北京春节天寒地冻格外地冷，退休在家也没有什么高朋造访。陋室空堂，清静闲暇，无事可做，随手翻开放在案头的两叠书稿。谁知不看则已，捧起一读便一发不可收，只用了两天不到的时间就一口气把书稿看完了。听送书稿的人说，作者王庆新先生是位山东人，并非梨园中人，只是喜欢京剧，所以利用业余时间写了这部书。

我不想说“感动”、“钦佩”那些时尚吹捧人的俗话和套话。可能是出于编剧职业的习惯，我坐在案前发愣，琢磨起这位写书的王庆新先生来了。虽然我与这位王先生从未谋面，却在脑海中勾勒出一幅他的形象。我想王先生应该是个六旬开外的老者，出身书香世家，绝非如我辈幼而失学的梨园子弟。他

定是从小受过良好的家庭熏陶，熟读古典文史，为人文质彬彬，举止言谈带有书卷之气……说实话真想结识这位当视为知音的王先生。

细算起来，我混迹于梨园也快六十个春秋了，感悟不少却懒于提笔。本该我辈做的事情，却被王先生捷足先登了。不是羡慕、嫉妒的醋味，而是发自内心的愧疚。难得王先生作为梨园的“槛外人”竟如此有心。一部《京剧优秀剧目欣赏》收了他对四十七出经典剧目的赏析文章。十分难得的是王先生的赏析文字，融剧本文学、历史掌故、艺术评论于一炉，篇篇都是绝好的引导欣赏京剧的好文章。这四十七出剧目，绝大多数我曾多次观看过，还有些也曾经粉墨登场。王先生要写出这般的有见识的文字，真不知他在剧场里消磨掉多少时光，真不知他在灯下翻阅有关典籍、史料苦熬过多少通宵。这部书的文字朴素平和，通俗易懂。既没有丝毫所谓专家学者存心让人看不明白的晦涩，又没有时下那种从网上下载拼凑的游戏文字，可称得上是真知灼见的记录，是从心中流向笔下的纯粹文章。自忖，这样的文字我是写不出的。因为这样的文章，不仅需要文学和艺术长期积淀的功力，还需要耐得住寂寞、坐得住的“静心”和出于“真爱”、不求急功近利的心志。我想这部融真才、真知、真情的《京剧优秀剧目欣赏》问世之后，不仅对于不熟悉、不了解京剧的青年学子是一部普及推广、引导欣赏的好书，而且对于那些梨园中的青年新秀来说，也是一部值得认真研读和家中必备的补习书籍。

多年来，我们高喊着“振兴”，做了一些有益于保护、传承京剧艺术的事情，如音配像，也搞了一些形式大于实际的花架子，民族戏曲艺术的生存环境实事求是地讲并没有多大变化。我认为现在最关键的不是知，而是行，是像王庆新先生这样埋头苦干的行。否则搞再多的大奖赛，排演再多的新戏，推出再多的领军人物，恐怕也于事无补，依旧是“振而难兴”。王先生这部书似乎和历史上传播佛教学说的变文俗讲相似。如果我们能放低了国粹的“做派”，摘下“教化人”的面具，扎实地做些普及、推广、传播和引导欣赏的工作，可能还会有些成效。

退休之人说些个不咸不淡的话容易，做一点实实在在的事却很难。王庆新先生的书对于我来说是个鞭策。不该“躲进小楼成一统”，还应振作精神做些力所能及的事。借此向王先生表示感谢了！

前 言

本书不是学术著作，而是以一个京剧爱好者的眼光，对部分京剧（含少量昆曲）优秀剧目作出的分析评介。它是我多年观赏和学习京剧的成果。今天不揣浅陋印出来与读者分享，心中存有为京剧的推广普及做点贡献的意思。

京剧是我们的国粹，是中华民族的文化瑰宝，也是世界文化宝库中一笔珍贵的精神财富，它以独特的艺术魅力赢得了人们的喜爱。许多海外游子听到西皮二黄，思乡之情便油然而生；不少外国友人来到中国，点名要看京剧，因为京剧象征着中国。有人不那么喜欢，主要是因为与京剧接触太少，对它了解不多，不够熟悉。相信无论是谁，一旦了解、熟悉了京剧，步入到京剧艺术的百花园中，都会像陶渊明进入桃花源那样，顿觉眼前花团锦簇、美不胜收，惊叹世界上竟有如此美妙的艺术！

京剧艺术博大精深，魅力无穷。就其内容来说，它抑恶扬善，爱憎分明，蕴含了许多传统美德。特别是传统京剧，十分强调对人物的道德评判，是非、善恶、美丑从剧情上很容易区分，甚至从角色化装上便可一目了然。红脸的关公忠勇无比、大义凛然，受人尊崇；黑脸的包拯刚直不阿、执法如山，令人钦佩；白脸的曹操阴险奸诈、忘恩负义，遭人憎恶。欣赏京剧，能从中学到许多做人的道理，比如要

爱国，要讲民族气节，要乐于助人，要有爱心，要忠孝仁义等等。就其艺术性来说，表演的程式化是其鲜明的特色。京剧不追求生活的真实，它甚至不允许有纯自然形态的戏剧元素出现在舞台上，所有戏剧元素包括唱腔、念白、动作、服饰、化装、舞美、伴奏等，都有一套经过概括、提炼、夸张而形成的技术格式即程式。演员在舞台上，根据需要若干表演程式组合起来，用以表现剧本规定的剧情，塑造人物形象。演员的表演常常是写意性的，舞台上一个演员挥动马鞭，跑几个圆场，即表示经历了长途跋涉，跨越了千山万水；两员战将各率四个龙套出场，按照规定的程式开打，不足两分钟，一方败退，一方胜利，一场“千军万马”的激烈战斗就结束了。演员的表演又常常是虚拟性的，明明是灯火辉煌的舞台，全凭着演员模拟的动作、表情，变成了在漆黑的环境中打斗的战场。有时候几十平米的舞台空空荡荡，只见一个手持“船桨”的角色上台，模拟渔夫划桨的动作跑圆场，舞台就变成了波浪滔滔的江河。京剧表演十分讲求“美”，唱腔要字正腔圆、声情并茂，念白要字音清晰、富有韵律，做工要和谐统一、连贯流畅，武打要激烈有序、严谨优美。演员的服饰化装、脸谱的图案色彩也都要具备绘画美、工艺美的审美特征。为了体现“美”的原则，京剧不惜采取“化丑为美”的手法。醉酒之人的神态是丑的，但《贵妃醉酒》中杨玉环的醉态，是以醉步、嗅花、卧鱼、下腰等舞蹈化肢体语言表现的，很美；女人剃光头是丑的，但《双下山》中的小尼姑硬是改成了道姑装束，留着长发，很美；犯人戴的刑具是丑的，但《女起解》中苏三戴的枷，是涂有金色鳞纹图案的两片鱼形板组成的，很美。京剧就是运用如此这般的表现手法，唤起观众的联想，把舞台意

象转化为艺术真实，让观众看了赏心悦目。

当然，任何事物都不可能是尽善尽美的，京剧也一样。它有它的优势和魅力，也有它的不足和局限。传统京剧中那些遥远而又陌生的背景，某些剧目中那些陈旧的情节和思想观念，甚至连它那程式化表演的艺术特性本身，都可能是造成它与当代观众相疏离的原因。特别是面临纷繁陆离的各种现代化艺术形式的激烈竞争，它的观众群出现了老化和萎缩的趋势，而振兴京剧归根结底要靠观众支持。这就需要多做京剧的宣传、普及工作，让更多的朋友喜欢上京剧，成为京剧爱好者。这不仅仅是主管部门和京剧界人士的责任，也是所有关心、爱好它的人们应当尽心尽力的事情。

马克思曾经说过：“如果你愿意欣赏艺术，你就必须是一个有艺术修养的人。”我自己体会，真正学懂弄通、登堂入室不容易，但要提高欣赏水平，成为一个京剧爱好者并不困难，只需迈出三步。首先是多听多看，直接感受京剧艺术的美。如同多听音乐能培养和提高耳朵的音乐感，多看美术作品能培养和提高眼睛的审美能力一样，京剧艺术的欣赏能力也需在多听多看中培养和提高。最好是常到剧院欣赏专业剧团的演出，尤其是有名家担纲的好戏不要放过。退而求之，电台、电视台戏剧频道经常播放京剧，书店里有琳琅满目的京剧光盘，也为我们多听多看提供了方便。其次是学习京剧基本知识，了解京剧艺术的基本规律。有人看不懂京剧，认为京剧表演太夸张、太脱离生活，那是因为对京剧艺术的特点缺乏了解，总以与生活形态相接近的话剧、影视剧的表现方法要求它。要欣赏京剧，就需要学习京剧的基本知识，了解、认同京剧的表演方法，培

养起与京剧艺术相适应的欣赏习惯。其实欣赏京剧，你大可不必太着意于它的故事是否有趣，剧情如何发展，更无须深究它的文理是否通顺，词句有何深意，而不妨放松心情、敞开胸怀，把欣赏的侧重点放在欣赏演员“无声不歌、无动不舞”的表演上。果如此，即便是内容早已熟知的剧目，由于不同流派、不同风格、不同水平演员的演出，会带给你迥然不同的审美愉悦，你也会有兴趣再三再四地观赏。再次是学唱学演，作“行动式欣赏”。要知道梨子的滋味，须亲口尝一尝。能清唱几段名段，甚至能粉墨登场演上几段折子戏，必能更加深刻地体会到京剧艺术之美。现在全国各地都有京剧爱好者组织，随处可见群众自发开展的京剧演唱活动，勇敢积极地投入其中学唱、学演，就是作“行动式欣赏”的最好方式。

我喜欢京剧，欣赏京剧是我业余生活的重要组成部分。我有一个习惯，看过一出好戏，咀嚼回味之余，总要把有关资料找出来研究一番，然后记下所观所感、所思所想。经过数年积累，整理编写了这本《京剧优秀剧目欣赏》。书中每篇评介文章的基本内容是：（1）开篇部分，用一段简洁的文字概略介绍剧情，说明这出戏讲了个什么样的故事；（2）主体部分，分析这出戏在艺术上的特点和精彩之处，力图说明它优秀在什么地方；（3）附录部分，凡属取材于文学名著或历史故事的剧目，都在附录中讲了这出戏的来龙去脉，说明它经历了一个怎样的演变过程具备了今天的面目。编写这本书的目的，是想为读者了解和欣赏书中的这些剧目提供一份参考，并让读者在欣赏这些剧目的同时，还能获得一些有益的文史知识。倘或读者朋友读了这本书，能够引起了解、欣赏京剧的欲望和兴趣，我的目的就达到了。

目 录

序——

读王庆新先生大作有感 吴江 …… 001

前言 …… 001

贵妃醉酒……001

附：杨贵妃其人其事

霸王别姬……009

附：霸王·虞姬·垓下之役

洛神……017

附：曹植与甄妃

打渔杀家……024

附：《水浒传》中的阮小五

空城计……031

附：有关“空城计”的故事

涂策跑城……038

附：关于薛家将的传说

四郎探母……044

附：历史上的杨家将

洪羊洞……052

赤桑镇……058

附：包拯和“嫂娘”的故事

追韩信……065

附：萧何追韩信的故事

- 除三害……072
附：周处其人其事
- 秋江……078
附：《玉簪记》和陈妙常的故事
- 三岔口……084
- 女起解……088
- 三堂会审……094
附：玉堂春故事之流变
- 锁麟囊……102
附：从《只尘谈》到《锁麟囊》
- 金玉奴……110
- 望江亭……117
- 天女散花……123
- 太真外传……127
附：白居易和他的《长恨歌》
- 宇宙锋……133
附：胡亥与赵高
- 卓文君……140
附：卓文君与司马相如的故事
- 牡丹亭……146
附：汤显祖和他的《牡丹亭》
- 西厢记……154
附：《西厢记》故事的演变与发展
- 红娘……164
附：关于红娘这个形象
- 红楼二尤……170

白蛇传·····175	
附：《白蛇传》之前的白蛇故事	
赵氏孤儿·····184	
附：史籍中有关赵氏“灭门”的不同记载	
四进士·····192	
附：毛朋其人其事	
将相和·····199	
附：《史记》中有关“将相和”的记载	
大·探·二·····206	
锁五龙·····211	
附：演义小说中的单雄信	
武家坡·····216	
附：全本《红鬃烈马》概略	
梅龙镇·····223	
附：明武宗游龙戏凤的故事	
拾玉镯·····228	
附：《法门寺》剧情简介	
春闺梦·····235	
附：陈陶的诗《陇西行》	
钗头凤·····240	
附：陆游与唐婉的爱情悲剧	
双下山·····246	
青霜剑·····252	
附：青霜剑的来历	
荒山泪·····257	
附：苛政猛于虎	