

| 中 | 国 | 文 | 化 | 知 | 识 | 读 | 本 |

京剧四大名旦

主编 金开诚 编著 甫艳

吉林出版集团 / 吉林文史出版社

京剧四大
名旦

◎ 主编 金开诚
◎ 编著 甫 艳

吉林出版集团
吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

京剧四大名旦 / 金开诚著. — 长春 : 吉林文史出版社, 2011.10
(中国文化知识读本)
ISBN 978-7-5472-0870-0

I. ①京… II. ①金… III. ①梅兰芳(1894~1961) — 生平事迹 ②程砚秋(1904~1958) — 生平事迹 ③尚小云(1900~1976) — 生平事迹 ④荀慧生(1900~1968) — 生平事迹 IV. ①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第208900号

京剧四大名旦

JINGJUSIDAMINGDAN

主编/ 金开诚 编著/ 甫 艳

项目负责/ 崔博华 责任编辑/ 崔博华 高原媛

责任校对/ 高原媛 装帧设计/ 李岩冰 董晓丽

出版发行/ 吉林出版集团 吉林文史出版社

地址/ 长春市人民大街4646号 邮编/ 130021

电话/ 0431-86037508 传真/ 0431-86037589

印刷/ 长春市利源彩印有限公司

版次/ 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

开本/ 640mm×920mm 1/16

印张/ 9 字数/ 30千

书号/ ISBN 978-7-5472-0870-0

定价/ 14.80元

编委会

主 任: 胡宪武

副主任: 马 竞 周殿富 董维仁

编 委 (按姓氏笔画排列):

于春海 王汝梅 吕庆业 刘 野 孙鹤娟

李立厚 邴 正 张文东 张晶昱 陈少志

范中华 郑 毅 徐 潜 曹 恒 曹保明

崔 为 崔博华 程舒伟

前 言

文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

本套丛书是由吉林文史出版社组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

目录

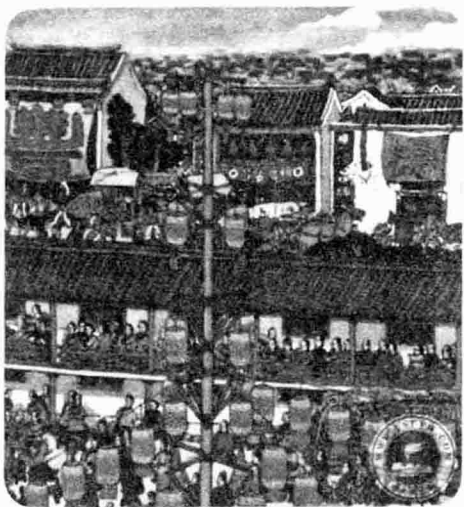
一、京剧概述	001
二、四大名旦源起	021
三、芳华绝代之梅兰芳	027
四、声情美水之程砚秋	053
五、钢喉铁嗓之尚小云	081
六、博收广采之荀慧生	107
七、结语	129

一、京剧概述

（一）京剧简介

京剧至今已有两百多年的历史，堪称中国的“国粹”。京剧亦称“皮黄”，“西皮”和“二黄”两种腔调组成其音乐素材，还兼唱柳子腔、吹腔等一些地方小曲调和昆曲曲牌，用胡琴和锣鼓等伴奏，有“国剧”之称，于1840年前后形成于北京，在二十世纪三四十年代颇为盛

行。如今京剧仍是中国最大剧种，具有广泛的影响力。它的行当（指京剧中的不同类别）丰富全面、气势弘美、表演成熟，成为近代中国戏曲的代表。2010年11月16日，联合国教科文组织将京剧列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

京剧作为北京的文化品牌的代表，又称为“京戏”。清朝乾隆末年四大徽班进京，于嘉庆、道光年间同来自湖北的汉调艺人合作，彼此影响，吸取了昆曲、秦腔等部分剧目、曲调和表演，还采取了一些民间小调，遂融合发展，演变成

京剧。外国人称之为Peking opera。京剧约有一千个传统剧目，经常表演的也有三四百个剧目，其中除徽戏、汉戏、昆曲和秦腔之外，还有众多剧目是京剧艺人和民间作家自己编写而成的。京剧故事多取自历史演义和小说话本，除有正本的大戏和大量的折子戏外，还有许多连台本戏。京剧的表演擅长表现历史素材的政治和军事斗争。

京剧源于徽剧，脱胎于汉剧，成长于清代的北京，其发展经历了清代、民国和中华人民共和国三个时代，也是中国有史以来发生最大变革的时代。正因如此，京剧才有了对中国文化多方位、多视角的批判与继承，才有了高品位、高水平的风格与特点。随着京剧的发展，人们在创作中愈加精益求精，尤其是注重挖掘传统文化中的精华，不断充实京剧的形式和内容，在思想内容和艺术表现手法上也日臻完善。

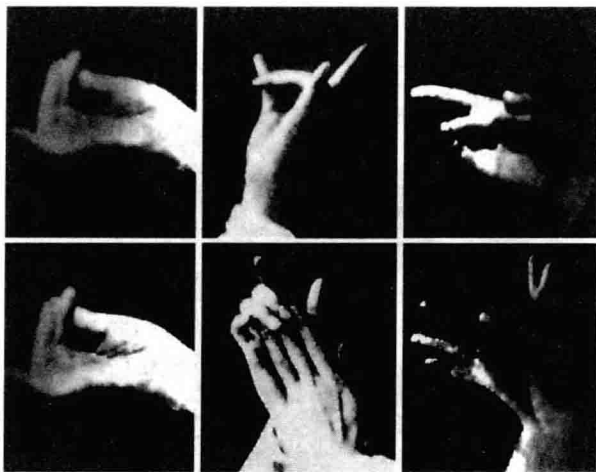

(二) 京剧角色

京剧角色的行当划分可谓细致严格,早期可分为生、旦、净、末、丑、武行、流行(龙套)七行,后又归成生、旦、净、丑四个行当,并在每一行当中再进一步进行细致分工。“生”为除花脸和丑角之外的男性角色的统称,其中又分老生(须生)、小生、武生、娃娃生。“旦”则为女性角色的统称,其内部又分为正旦、花旦、闺门旦、武旦、老旦、彩旦(摇旦)、刀马旦。“净”,俗称花脸,多扮演在性格、

品质或相貌上有些独特的男性人物,其音色洪亮、风格粗犷、化妆采用脸谱。“净”还分为大花脸和二花脸,前者以唱功为主,如包拯;后者以做工为主,如曹操。“丑”俗称小花脸,鼻梁上抹有一小块白粉,扮演喜剧人物。

(三) 京剧艺术特色

京剧是综合性表演艺术,包括唱、念、做、打的京剧表演将这四种艺术手段融为一体,既是其表演方式,亦是表演基本功。唱指歌唱;念指伴有乐曲的念白,两者表演相辅相成,构成歌舞化的京剧表演艺术两大要素之一的“歌”;做指舞蹈化的形体动作;打指武打和翻跌的技艺,两者结合,构成歌舞化的京剧表演艺术的另一要素“舞”。唱念做打四种技艺的功夫被称为“四功五法”的“四功”。

顾名思义，“唱”即是唱功；“念”指的是含有音乐性的念白；“做”即指表演，称做功；“打”则是指武功。戏曲演员自幼就在这四项基本功上苦心训练，虽然演员各自主攻的行当不同，有擅长唱功的（老生），又有擅长做功的（花旦），还有擅长武打的（武净），角色各异，但每一个演员都必须做好唱、念、做、打的基本功，有了扎实的基础和过硬的技艺，才能在舞台上更好地刻画戏中不同人物，进而

展现作为一名京剧艺术表演者的超凡能力与才华。通过程式化的表演手段叙述故事，刻画人物，表达“喜、怒、哀、乐、惊、恐、悲”的思想感情。

脸谱是京剧中最有特色的艺术。人物的忠奸、美丑、善恶、尊卑，都能通过脸谱表现出来。譬如：红色描绘人物的赤胆忠心，紫色象征智勇刚义，黑色体现人物富有忠心正直的高贵品格，白色暗喻人物生性奸诈、手段狠毒，蓝色喻意刚强勇猛，黄色表示人物残暴，金色和银色多用于神佛、鬼怪，以示其金面金身，象征虚幻之感。

京剧韵味醇厚、耐人寻味。经过无数艺人长久的舞台实践，京剧艺术在文学、表演、音乐、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱等诸多方面构成了一套相互制约、相得益彰的格律化和规范化的程式，其艺术手段丰富，用法严格。若要完成京剧舞台的艺术创造，就必须很好地驾驭这些程

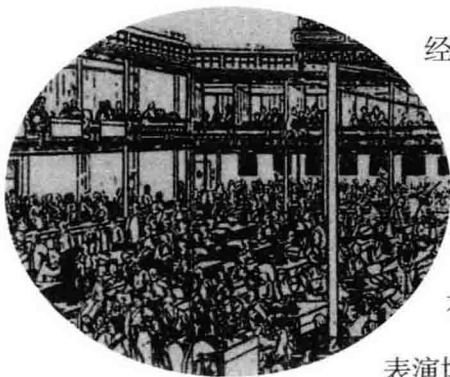

式。京剧形成之早期便进入宫廷，这就要求它表现更广泛的社会生活领域，塑造更多类型的人物，在技艺方面也必须更为完整全面，舞台形象的审美也要求甚高，因而京剧的发展则使其民间乡土气息减弱，纯朴粗犷的风格变得淡薄，其成长与发展相对于其他地方剧种有所差异。京剧表演细腻精致，唱腔声情并茂而委婉悠扬，武戏也用文唱来表演。它超脱舞台空间和时间的限制的最大限度，运用虚实结合的艺术表现手法，进而达到以形传神、形神兼备的极高境界。

(四) 京剧形成

京剧形成之时是以唱吹腔、高拨子和二黄为主的徽班,于清朝初年流行于江南广大地区。在唱腔上与其他剧种相互借鉴渗透,因而京剧在其发展过程中也吸收了昆曲、罗罗腔等其他一些杂曲。清乾隆年间,高朗亭带领的第一个徽班进京,为乾隆帝八十寿辰庆贺表演,博得宫廷贵族之赞赏,后又陆续有诸多徽班进京演出,其中著名的便是被后世称为“四大徽班”的三庆、四喜、春台、和春。

乾隆、嘉庆年间,京城政治、经济、文化一片繁荣,各剧种艺人汇集于此,三足鼎立的昆腔、京腔、秦腔相互竞争,徽班与京秦二腔同台演出,故有“京秦不分”之说,徽班表演博采众长,吸收了秦腔、京腔和