

滇剧

简明辅导教材

四·功·五·法

三·大·声·腔

昆明市文化馆
昆明市非物质文化遗产保护中心

主编

DIANJIU JIANMING FUDAO JIAOCAI

云南出版集团公司
云南科技出版社

DIANJIU JIANMING FUDAO JIAOCAI

昆明市文化馆

昆明市非物质文化遗产保护中心

主编

滇剧

简明辅导教材

四·功·五·法

三·大·声·腔

云南出版集团公司
云南科技出版社
· 昆 明 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

滇剧简明辅导教材/ 昆明市文化馆, 昆明市非物质文化遗产保护中心主编. —昆明: 云南科技出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5416 - 9578 - 0

I. ①滇… II. ①昆… ②昆… III. ①滇剧 - 艺术 - 中小学 - 教材 IV. ①J825. 74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 007189 号

责任编辑: 唐坤红

吴 琼

洪丽春

责任校对: 叶水金

责任印制: 翟 苑

封面设计: 晓 晴

云南出版集团公司

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路 609 号云南新闻出版大楼 邮政编码: 650034)

云南灵彩印务包装有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 9.75 字数: 230 千字

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

编 委 会

策 划：付晓辉 徐承谦
张俊杰 夏 熹

主 编：张俊杰

副主编：杨 茂 刘俊伟 杜 刚
杨卫红

编 委：文建民 刘应华 陈近秋
王凤莲 李顺祥 张馨月
杨建华 冯庆伟 应 煦
杨珠林 郭江云 夏 莉
夏 芳 李 旭 蔡 玲
童 雁 李兴唯 王金强
李俊松

编 辑：刘劲松 桂 非 张腾吉

主编简介

张俊杰：男，籍贯昆明呈贡。共产党员，党校本科学历。1980年，考入云南省文艺学校滇剧科，1986年毕业后分配至昆明市滇剧团从事滇剧表演艺术工作，任副团长，国家二级演员。2006年，调昆明市文化馆任副馆长，副研究馆员。从事舞台艺术表演和群众文化研究工作30年。

序

滇剧入门与传承

我国是一个戏剧大国，自元杂剧诞生，到明传奇发展，文本在戏剧的历史进程中，占有十分突出的地位，也可以说是统治地位。但自昆曲形成后，表演艺术逐步位居戏剧中心，尤其是康熙之后的有清一代，花部兴起，雅部式微。生动活泼，机趣盎然，贴近民众，活力四射，能文能武，能雅能俗，能上天入地，能呼风唤雨的表演艺术，不断创新，不断成熟，既统领舞台，又引领发展。这是中国戏剧史上的一大高峰和里程碑，为今天中华戏剧的繁荣昌盛和经久不衰奠定了基础。正是在这花部兴起的大背景下，各地都创造性地形成了源于昆曲的以省称命名的地方剧种，如豫剧、晋剧、粤剧、川剧等，我省的滇剧正是诞生和形成于此期间。

如果说中国戏曲是中华民族把握世界的重要形式，那滇剧就是云南人民审美地把握世界的重要形式，它具有强大的生命力和创造力，流传二百年来不曾灭绝，并不断地闪现出时代光辉。仅就昆明市而言，虽然减少了专业团队，但有大量的业余社团活跃在民间，尤其是在昆明城乡结合部的四河六坝，群众性的滇剧演出可以说是日日可见，从未间断，这是滇剧艺术人民性与时代性的生动体现。

但滇剧毕竟是一门艺术，并且是国家级非物质文化遗产，它有深厚的底蕴，丰富的内涵，鲜明的标识，一般观众，不了解滇剧，对滇剧没有从感性到理性的认识，是不会欣赏滇剧和热爱滇剧的。要品味滇剧，学习滇剧、传承滇剧，就必须入滇剧之门，而要入滇剧之门，就必须开启或是解开滇剧艺术之“编码”。在这里“编码”是个比喻词，比如说，我们用电脑打五笔字型，不掌握和熟悉五笔字型的编码和字根是不行的。那么滇剧艺术的“编码”是什么呢？从戏曲的共性来讲，是“四功五法”，从滇剧的个性来讲，是“三大声腔”。只要你对“四功五法”和“三大声腔”有所了解或

者是熟悉并掌握了它，那你将步入滇剧艺术的殿堂，领略到中国戏曲文化的博大精深和认识到包括滇剧艺术在内的中国戏曲在中华文明建设中的重要作用。

由昆明市非物质文化遗产保护中心编写，张俊杰任主编，杨茂、刘俊伟、杜刚、杨卫红任副主编的《滇剧简明辅导教材》一书，正是一本为广大人民群众和滇剧爱好者解开滇剧艺术之“编码”的普及性知识性读物。它深入浅出，通俗易懂、简捷明快，条理分明，从滇剧渊源到滇剧形成；从滇剧表演到滇剧剧目；从滇剧音乐到滇剧服装等等，滇剧艺术的方方面面，都做了专业性的梳理和技术上的说明，尤其是对“四功五法”和“三大声腔”的阐述和介绍，讲解详略得当而且十分到位。一般读者读它，可以逐步认识滇剧；滇剧爱好者读它，可以进行一般剧目的排演。既引导群众入滇剧之门，又指导群众传滇剧之神，是一本保护和传承滇剧艺术的普及教材，它的出版必将受到人民群众和滇剧爱好者的欢迎。构建优秀传统文化传承体系，是我国文化建设的一项重要任务，也是云南文化强省建设的题中之意，本书将为此起到积极的作用。

乔嘉瑞

（乔嘉瑞：云南省戏剧家协会名誉主席，云南戏剧史论家，国家一级编剧）

前言

滇剧是云南省主要地方剧种之一，是中国戏曲百花园中的一朵奇葩，它流传于云南省各地包括各少数民族地区，以及四川、贵州、广西的部分地区。是第二批国家级非物质文化遗产保护名录项目。滇剧在云南具有非常广泛的群众基础，它和云南花灯相依共存、各具特色，被誉为云南的两朵“山茶花”，其中滇剧又称为“滇粹”。

新中国成立以后，滇剧获得了快速的发展，全省各地纷纷成立滇剧团 30 多家。近年来经过社会的不断发展进步，文化娱乐种类繁多，具有民间特色的滇剧受到冲击，到目前只有云南省滇剧院、玉溪市滇剧院、曲靖市非遗中心滇剧团以及楚雄州民族歌舞剧院滇剧团四家，滇剧的生存面临危机，有效保护滇剧是当务之急。在昆明地区的业余滇剧团队和业余爱好者众多，他们不仅爱看专业剧团的演出，而且还邀请专业剧团和昆明市文化馆的业务人员到当地进行滇剧传授辅导并自己组织演出，由于没有一本关于滇剧的辅导教材，所以广大业余文艺团队和业余爱好者很难进行学习。为切实做好滇剧的传承和保护工作，专门组织馆内业务人员和部分专家收集相关资料编辑该教材。昆明市文化馆、昆明市非物质文化遗产保护中心作为公共文化服务体系建设和非物质文化遗产保护工作的主阵地，遵照国家公益性文化单位免费开放的要求，有责任、有义务为广大滇剧爱好者提供帮助和指导，让广大群众充分享有自己的文化权利，同时为保护和传承滇剧做实基础性工作。

滇剧继承了中国戏曲的程式化表演体系与其他剧种一样是老祖宗传承下来的宝贵文化遗产。本教材收集部分资料借鉴参考，其表演形式、基础训练、程式应用、化服道具的文字表述内容大同小异。本教材主要面向广大基层群众、业余文艺团队、业余爱好者了解学习滇剧的基础知识、基本特点、训练方法、服装要求、演出形式，让初学者学习滇剧部分经典唱段。力求通俗易懂、简洁明快。我们编辑这本简易辅导教材本身就是一种学习，难免不尽完善或雷同，希望广大业内人士提出宝贵意见并敬请谅解，使我们在今后的工作中不断总结经验，最终目的是让您我共同携手、让滇剧这一古老而濒危的剧种能够得到更好的应有的保护，世世代代传承下去。

编者

目 录

第一章 滇剧的渊源与形成	(1)
一、发展历程	(1)
二、代表性剧目	(2)
三、代表性名家	(3)
四、各地滇剧团	(3)
五、滇剧流派	(3)
六、民间传承	(4)
第二章 滇剧的行当	(5)
一、生角行当	(5)
1. 老生	(5)
2. 小生	(7)
3. 武生	(8)
4. 娃娃生	(9)
二、旦角行当	(9)
1. 青衣	(9)
2. 花旦	(10)
3. 闺门旦	(10)
4. 武旦	(11)
5. 老旦	(11)
6. 摇旦(彩旦)	(12)
三、净角行当	(12)
1. 大花脸	(12)
2. 二花脸	(12)
3. 武花脸	(13)
4. 二柄柄	(13)

四、丑角行当	(13)
1. 文丑	(13)
2. 武丑	(13)
3. 袍带丑	(14)
4. 方巾丑	(14)
5. 褶子丑	(14)
6. 襟襟丑	(14)
7. 老丑	(14)
第三章 滇剧的综合性及表演形式	(15)
一、唱	(15)
二、念	(15)
三、做	(16)
四、打	(16)
第四章 滇剧的基本功训练	(17)
一、基本功介绍	(17)
1. 四功	(17)
2. 五法	(17)
二、表演功法	(18)
1. 腰腿功	(18)
2. 毯子功	(18)
3. 把子功	(18)
4. 手绢功	(19)
5. 扇子功	(19)
6. 髯口功	(19)
7. 帽翅功	(19)
8. 翎子功	(19)
9. 水袖功	(19)
10. 褶子功	(20)

第五章 滇剧的程式化	(21)
一、表演套路	(21)
1. 起霸	(21)
2. 趟马	(21)
3. 走边	(21)
二、龙套常用程式	(21)
1. 站门	(21)
2. 一条枪	(22)
3. 一拼墙	(22)
4. 二龙出水	(23)
5. 三穿花	(23)
6. 壕子口	(24)
7. 钻烟筒	(24)
8. 倒脱靴	(25)
第六章 滇剧的化妆、服装、道具	(26)
一、化妆	(26)
1. 旦角化妆	(26)
2. 生角化妆	(26)
3. 净角化妆	(27)
4. 丑角化妆	(28)
二、盔帽	(28)
三、服装	(39)
四、道具	(49)
五、日常传统舞台摆设	(50)
第七章 滇剧的乐队	(58)
一、滇剧武乐(打击乐)	(58)
二、滇剧曲牌	(62)
三、滇剧声腔类别及板式	(63)
四、滇剧唱词韵脚十三半	(67)

第八章 滇剧经典唱段 (24 首)	(68)
双双离了水晶宫 《荷花配》选段	(69)
三月桃花红似火 《荷花配》杜君才 [生] 唱	(70)
自幼儿相府来生长 《血手印》王金艾唱段选	(71)
数桩 《血手印》王金艾唱段选	(74)
听说是老爷夫哭出营门 《女斩子》樊梨花唱段	(75)
怀抱着娇儿解纽扣 《江油关》李氏唱段	(78)
太君娘请息怒儿拿礼奉 《女盗令》铁镜公主唱段	(82)
李艳妃设早朝大摆銮驾 《顶本章》李艳妃唱段	(85)
为妻原非是凡间女 《白蛇传》白素贞唱段	(88)
叫青妹搀为姐慢慢行走 《白蛇传》白素贞唱段	(91)
秦香莲口叫苦 《秦香莲》秦香莲唱段	(93)
夫相饮酒妻站廊 《秦香莲》五个陈世美	(95)
又来了一伙乐家 《山伯访友》小人心唱段	(97)
柳春花离了延安城一座 《春花走雪》柳春花唱段	(99)
桂英端茶过竹林 《借亲配》张桂英唱段	(102)
想当年在皇宫何等光景 《断太后》老旦李妃唱段	(105)
宋王爷坐江山人称有道 《断太后》包公唱段	(108)
八年前风雪夜大祸从天降 《智取威虎山》小常宝唱段	(113)
管叫山河换新装 《智取威虎山》杨子荣唱段	(116)
想当年在卧龙岗修真养性 《空城计》诸葛亮 [生] 唱	(118)
天仙女把某的雄心哭软 滇剧《二龙山》唱腔选段	(121)
太行山摆下了金杯玉盏 滇剧《三打王英》唱腔姚刚唱 (胡琴、襄阳)	(126)
淡月疏星绕建章 《贺后骂殿》赵匡义 [生] 唱	(134)
闻噩耗痛伤心泪如雨溅 《钱南园》莲心 [旦] 唱	(139)
参考文献	(143)

第一章 滇剧的渊源与形成

滇剧是云南主要地方剧种之一，它植根于云南红土高原丰厚的土壤中，深受云南各族人民群众的喜爱，是一朵艳丽芬芳的艺术奇葩。据杨明、顾峰著《滇剧史》：滇剧声腔于清朝乾隆年间大约 1790 年前后传入云南而逐渐发展形成，光绪年间最为盛行，到云南后不断与当地民间艺术融合，形成具有自己特色的地方剧种，流行于云南各州市的广大地区和四川、贵州、广西的部分地区，至今有二百多年历史，是云南滇文化的重要组成部分，被誉为“滇粹”。

滇剧表演形式继承和借鉴了中国戏曲的程式化表演体系，以昆明官话为语言标准，与其他剧种的区别在于方言、音乐、声腔。滇剧包括丝弦、襄阳、胡琴三大类声腔和部分杂调，来源于省外其他剧种：丝弦源于秦腔、胡琴源于徽调、襄阳源于楚调、三种声腔先后传入云南后，结合云南的方言、民俗和民间音乐不断融合，逐步形成了自己独特的板式和唱法。丝弦腔激昂柔美、凄婉流畅，人称“滇梆子”；胡琴腔苍劲高亢、恢宏悲壮；襄阳腔则潇洒动听，幽默欢快。音乐伴奏丝弦腔以锯琴为主，胡琴、襄阳则以胡琴为主，另外还有部分杂腔杂调。这些声腔经过历代艺人的演绎、修改和不断完善，得到了云南观众的认可，就形成了民间艺术“滇戏”。新中国成立后戏剧进入了政府举办的剧场，艺术性、思想性以及表演水平有了很大提升，官方称为“滇剧”。

一、发展历程

滇剧的形成发展，据考证已经历了清朝时期、民国时期、新中国成立以后和新时期四个阶段。清朝时期，是滇剧孕育、形成发展到逐步兴盛的时期。出现了泰洪班、庆寿班、福寿班、寿华班、洪升班、玉林班等。到了光绪年间，滇剧已经比较兴盛。不仅有了职业戏班，云南城镇农村中的一些业余滇戏班子也纷纷成立。昆明、曲靖、大理、保山、腾冲等地均有戏班演出。

民国时期，滇剧主要是在茶馆内演唱，叫作“打围鼓”。众多滇剧名家和不少业余滇剧艺人记录搜集了许多出传统剧目，编印成册，学习传唱演出。据李荫厚先生著《滇剧》：“以前滇剧的旦角是由男角来扮演，1912 年以后才逐步由女角来演出。这一时期、昆明地区出现了一个名为‘群舞台’的演出会所，许多滇剧名角纷纷聚集到群舞台进行演出，名流荟萃、剧目丰富，涌现出滇剧名角数十人，栗成之就是其中之一，这是滇剧历史上的鼎盛时期”。随后蒙自、个旧、玉溪、东川等地也先后出现了戏园。1936 年法国人在上海开办的百代公司先后在上海和昆明请周锦堂、李少兰等数位名家

灌制滇剧唱片。1937年美国胜利公司又来昆明灌制滇剧唱片13盒共100多出滇剧，留下了宝贵的遗产。从抗日战争到了新中国成立前夕，滇剧又逐步走向衰落，几乎面临绝境。

新中国建立以后，经过“三改活动”即“改人：旧社会过来的民间艺人要成为新社会的新人，成为为社会主义服务的新文艺工作者；改戏：就是旧时的剧团许多是个体老板，有些剧目宣扬封建迷信、恐怖色情，对这类的节目要推陈出新，净化舞台，剧团要为人民服务；改制：过去是私人老板当家，带有封建色彩体制。实行公私合营后，要改成社会主义的全民所有制或集体所有制的国营单位”。1953年成立云南省滇剧团，随后云南许多地、州、市、县都先后成立了以国家单位进行管理的滇剧团，1956年成立昆明市滇剧团。在这段时期，当时云南各级文化局招收了很多优秀的大中专学校毕业生，他们被分配到了滇剧团，记录、整理了一批又一批传统剧目，各地剧团和云南省文艺学校又先后招收和培养了数百名滇剧演员、音乐、舞美人才，大大充实了滇剧的新生力量，滇剧获得了新生和发展。

到了80年代以后文化建设迎来了新的发展时期，在各级文化主管部门的重视下、不断加强精神文明建设，从国家到地方不断举办各类大型文艺比赛活动，全国各个剧种得到了传承、保护和发展。国家举办的“文华奖”“梅花奖”、云南省举办的新剧目展演、青年演员比赛、茶花奖比赛等各种奖项的设立促进了滇剧艺术的推陈出新，保护了滇剧艺术的传承发展。2008年6月7日由云南省滇剧院、昆明市文化馆、玉溪市滇剧团联合把云南滇剧申报成为第二批国家级非物质文化遗产保护名录项目。

二、代表性剧目

据1962年初步统计，滇剧传统剧目已记录大小剧本有1600多本。其中有来自昆曲、秦腔、徽调、京剧、川剧等剧种的部分剧目。滇剧较有影响的传统折子戏有《七星灯》《马房失火》《荷花配》《牛皋扯旨》《鼓滚刘封》《闯宫》《送京妹》《京娘送兄》等；《杨门女将》《秦香莲》《白蛇传》《血手印》《王宝钏》《清风亭》《狸猫换太子》等均为滇剧代表性传统本子戏，还有已摄制成电影的《借亲配》等。中华人民共和国成立后，整理创作了一批反映云南少数民族斗争生活的剧目，如《柏洁圣妃》《蝴蝶泉》《版纳风光》《佤山前哨》《元江烽火》《望夫云》等。80年代至今全省各院团又创作了一大批创新剧目；有云南省滇剧院的《关山碧血》《古琴魂》《童心劫》等；有原昆明市滇剧团的《南诏奉圣乐》《瘦马御史》《陈圆圆与吴三桂》；玉溪市滇剧团的《朱德与唐淮源》《西施梦》《水莽草》；曲靖市滇剧团的《爨碑残梦》《阿诗玛的新族人》《大唐公主》等大型滇剧精品剧目。

三、代表性名家

滇剧历史上,涌现了许多知名演员,他(她)们经过多年的不断演出,创作不少名剧,塑造了众多人物形象,为滇剧传承发展做出了贡献,赢得了观众的赞誉。滇剧演员:罗香圃、郑文斋、栗成之、李海云、刘海清、王树萱、张禹卿、李少兰、王海廷、李文明、周少林、张子谦、邱小林、周锦堂、刘菊笙、碧金玉、戚少斌、杨九皋、赵吟涛、筱兰春、哈吟天、白素叶、赵纪良、吴三元等,新中国成立以后较有影响的知名演员有彭国珍、万象贞、周惠依、李廉森、邱云孙、李少虞、陈荣生、陈爱华等。80年代以来涌现了一大批著名滇剧表演艺术家王玉珍、唐朝观、杨茂、杨宝、汪美珠、冯咏梅、周卫华、王润梅、陈亚萍、高勇、王斌、杨美凤、吴岚等名家。其中云南省滇剧院王玉珍,玉溪市滇剧院冯咏梅,昆明市滇剧团周卫华,云南省滇剧院陈亚萍荣获中国戏剧表演奖“梅花奖”。

滇剧音乐唱腔创作名家有殷质泰、张文彬、何铭、刘俊伟、梁子华、赵家禄、王玉华等。

四、各地滇剧团

新中国成立以来,云南省各地纷纷成立滇剧团,先后有:云南省滇剧团(院)、昆明市滇剧团、玉溪地区滇剧团、曲靖地区滇剧团、思茅地区滇剧团、临沧地区滇剧团、丽江地区滇剧团、保山地区滇剧团、楚雄州滇剧团、大理州滇剧团、红河州滇剧团。县级滇剧团有:巧家县滇剧团、会泽县滇剧团、陆良县滇剧团、广南县滇剧团、弥勒县滇剧团、澄江县滇剧团、通海县滇剧团、凤庆县滇剧团、鹤庆县滇剧团、永胜县滇剧团、宜良县滇剧团、腾冲县滇剧团、泸西县滇剧团以及贵州省的兴义市等32家剧团,在“文革”期间关停并转了一部分,到2000年数年间大部分滇剧团逐步撤销。

五、滇剧流派

任何剧种流派都具有历史的传承性,传承的方式也各有不同,有的为家族,有的为师承科班,有的为文化主管领导牵线搭桥、有的则是以艺术的影响力而获得社会大众的广泛认可。戏曲流派的特点主要是通过声腔的风格或者叫特色而形成代表性剧目和代表性演员,是社会大众对某个演员艺术成就的肯定认可。云南滇剧的流派,据《滇剧史》著有:“遒劲苍凉、韵味醇厚栗派唱腔(栗成之);高昂圆亮蒋耀廷须生派(蒋耀廷、周锦堂);悲壮沉著的挽君唱腔(高竹秋);潇洒甜润汪润泉唱腔的(汪润泉);华丽多姿的瑞兰派唱腔(李瑞兰);纤巧婉转的筱黛玉唱腔(筱黛玉);清丽娟秀的竹八音唱腔(张禹卿);圆润柔和的蒋桂红老旦唱腔;深厚朴质的王派花脸唱腔(王海廷);豪放苍劲的李文明唱腔等”,在新中国成立前后广为流传。

新中国成立后，以声腔流传的广泛性和社会大众的认可性，大致认同为生角彭国珍、筱兰春，旦角万象贞，花脸戚少斌、杨九皋等，都很有艺术特色。

六、民间传承

滇剧在云南民间传承广泛，拥有众多的滇剧爱好者（京剧叫票友）和广大观众，他们对民间滇剧剧本的创作、加工，声腔和表演艺术的提高、改进起了很大作用。新中国成立后唱戏的演员大多为普通居民、农民、工人以及其他业余爱好者。在全省各地的乡镇、农村，他们自发组织，特别是农村在农闲时邀请省里、市里的老师到村里进行教戏，每年一到春节，便开始了各戏班的演出旺季，一般演出从春节大年初一演到正月十六。这是众多业余戏班一年当中最热闹、最愉快的时候，主要窝子以昆明地区为主，其他大理、丽江、玉溪、曲靖、红河等地都非常热闹。目前昆明地区著名的滇剧业余剧团（戏班）有：2014年6月13日成立的昆明滇剧艺术团（业余）下辖：官渡古渡梨园滇剧传习馆分团、官渡牛街庄滇剧博物馆分团、官渡金马社区滇剧团分团、呈贡斗南滇剧爱好者协会滇剧团分团、宜良业余滇剧团分团、安宁大石庄业余滇剧团等，以及昆明市文化馆（文庙）内每天众多民间滇剧爱好者组成的“滇剧围鼓”演唱会。

第二章 滇剧的行当

中国戏曲舞台表演艺术行当个性鲜明，统一划分为生、旦、净、丑四大类别。滇剧也是如此。角色行当具体划分的依据是：第一以人物性别、年岁划分；第二以人物身份、地位、性格、气质划分；第三以人物美丑、褒贬、诙谐划分；第四以表演的艺术特点进行划分，即男为生角、女为旦角、刚毅为花脸、滑稽为小丑。每一行当在表演方式上、训练方法都有区别，都有自己的特点。

一、生角行当

生行是指角色中的男主人公。大致可以分为老生、小生、武生、娃娃生。

1. 老生

扮演的人物大都是中老年男性，而且一般都是正面形象。老生扮演人物必须以带有髯口来表现他们的年龄特征，所以又被称为“须生”。

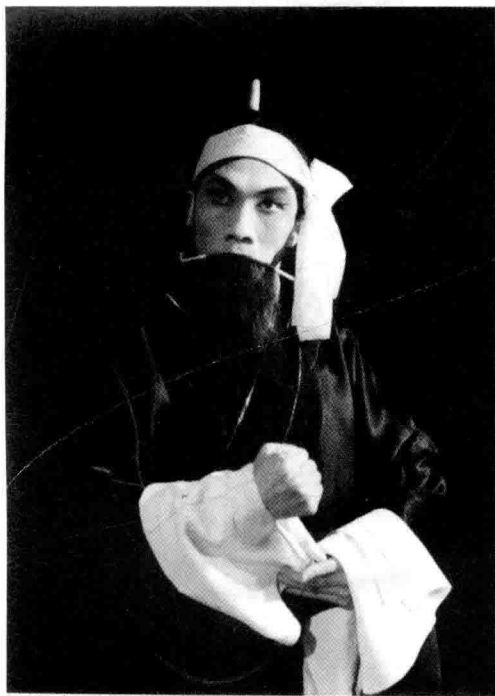

图1 须生（王斌扮）

在滇剧中又分为唱功老生、做功老生、文武老生、红生等。

（1）唱功老生：表演以唱功为主，唱功老生一般扮演帝王、官员、书生之类的人物，如《空城计》中的诸葛亮，《打堂》中的陈婴，《大登殿》中的薛平贵等。扮演帝王的又称“王帽老生”。