

ZOUJINJINGJU

走进京剧丛书

主编◎刘连群

京剧入门

新蕾出版社

走进京剧丛书

京剧入门

主编：刘连群

图书在版编目(CIP)数据

京剧入门/刘佳编著.
—天津:新蕾出版社,2010.2
(走进京剧)
ISBN 978-7-5307-4691-2

I. 京…
II. 刘…
III. 京剧—青少年读物
IV. J821-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 026580 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:80 千字

印 张:8

版 次:2010 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:16.00 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

京剧属于我和你

——“走进京剧”丛书序

刘连群(著名戏剧理论家、作家)

一年前,新蕾出版社的编辑找到我,商议编写一套给小学高年级和初中学生阅读的京剧丛书,我第一时间想到的就是这句话,它也是我近年来最想向青少年朋友说的一句话——京剧属于我和你。

京剧艺术是我国民族文化的瑰宝,是在华夏五千年文明沃土上绽放的艺术奇葩,京剧以其独特的艺术形式、风韵和魅力享誉世界,是一份中华儿女无不为之自豪的文化艺术财富。

主编这套丛书,让我回想起自己与京剧结缘的青少年时代。上个世纪四五十年代,京剧处于繁荣时期,大师如云,群星闪耀,剧场红火,花团锦簇。那时京剧是最流行的大众艺术,家庭的收音机里,校园、街头处处都能听到京剧的声音;逢周末假日,老师们还会带领同学粉墨登场,一展风采。就在这浓郁的金鼓弦歌氛围中,我和同学们从跟随大人看戏,到自己省下零花钱结伴买票;从爱看猴戏、武戏的热闹火炽,到为生、旦、净、丑各色人物的演唱入迷,一步步走进了美妙而精深的京剧之门。这是我们这一代和几代人都曾经有过的经历,不分年龄、职业,一起为京剧倾倒,而且一旦喜爱便不离不弃,伴随终生。

这份痴迷,这份执著,现在想来,绝不单纯是一般的艺术爱好,而是由民族的文化血脉所维系的。正如一位作家所说:“我们从小受文化的养育,文化就像我们的母亲一样,我们的知识、精神、审美都是中国文化给的。”京剧被誉为“国粹”,是中华文化博大精深、绚丽多姿的重要组成部分,她又是综合艺术,包含文学、诗歌、音乐、舞蹈、美术以及武术、杂技、工艺等多种元素。因此,京剧对于我们而言,既有着天然的

亲和力,又具有传统精神、道德、美学等多方面的熏陶、滋养和影响力。

我一向认为,对一门艺术的热爱,是从感性开始的,经过不断的亲身体验而逐步加深。然而,时代不同了,在外来文化涌入,艺术多元竞争、大众娱乐方式愈来愈多样化的今天,社会环境发生了很大变化,为了让人们特别是青少年能够与民族传统艺术保持近距离的接触,进而熟悉和喜爱,不仅需要理性的倡导,更需要创造必要的客观条件,所以近些年来有了京剧进校园、进课堂的举措。我想,这也正是编写本套丛书的初衷。

“走进京剧”丛书讲求知识性和故事性,图文并茂,以轻松生动的方式,打开京剧艺术的大门,让青少年朋友循序渐进,增进对京剧的了解,激发深入体验的兴趣和愿望。丛书共分4册,《京剧入门》介绍京剧的基本知识和艺术特征;《名剧故事》从几千出剧目中精选30出,编写成精炼而生动的故事;《京剧大师》讲述了32位在京剧史上开宗立派的表演艺术家的故事,他们创造了京剧艺术的辉煌,以他们的姓氏命名的流派至今在舞台上生生不息;《京剧欣赏》以“来,一起看大戏”的“导游”文章入“戏”,引领读者从剧场到后台,从后台到前台,边走边看,边看边讲,和作者一道完成一次浏览京剧大千世界的美妙历程。文后还有对10出传统和现代经典名剧的重点赏析。

丛书的作者虽都很年轻,分别从事大学、中学教学或研究工作,在年龄上属于青少年读者的大姐姐、大哥哥。他们都热爱京剧,还有人披挂登场,在全国比赛中夺魁。他们以青年人的视角来讲述对京剧的理解、认识和感受,可以和青少年朋友的心灵贴得更近,相信会唤起“零距离”的强烈共鸣。

京剧属于我和你。为了这份共同的拥有,从作者到编辑都怀有高度的热忱和一丝不苟的认真,有些内容和文稿经过了反复讨论、修改,大家虽然非常辛苦,却乐在其中,乐此不疲。

一年四季,又是一个新的春天。把“走进京剧”丛书献给青少年朋友,献给古老而永远充满春的活力的京剧,真的很快乐。

2010年元月28日于津门

目 录

第一章 京剧是什么

一、戏曲是和中华民族一同成长的	003
1.神通广大的表演——傩、巫、优	003
2.皇帝的梨园与百姓的勾栏	007
3.感天动地的元杂剧	009
4.让人断肠的明传奇	010
5.生机勃勃的“草根儿”	012
二、京剧——古老而年轻的国剧	013
1.徽班进京	013
2.走过乱世、走进盛世的京剧	018
三、京剧属于中国和世界	020
1.梅兰芳的京剧外交	020
2.万人空巷看梅郎	021

第二章 京剧演什么

- 一、京剧是生动的历史书 026
 - 1. 京剧记录着中华民族成长脚步 026
 - 2. 京剧诉说着老百姓的心里话 028
 - 3. 京剧演奏着时代的乐章 029
- 二、京剧是五光十色的百科全书
 - 1. 京剧反映了中华文化的传统美德 031
 - 2. 京剧是博采众长的综合艺术 037

第三章 京剧怎么演

- 一、京剧中都有谁 050
 - 1. “生、旦、净、丑”学问大 050
 - 2. 服装、脸谱奥妙多 058
- 二、京剧怎么表现时间和空间 064
 - 1. 自由自在的“写意” 064
 - 2. 真真切切的“虚拟” 065

三、京剧中的人怎么生活	068
1.唱	069
2.念	073
3.做	076
4.打	079

第四章 京剧怎么看

一、你准备好看京剧了吗	082
1.与传统文化交朋友	082
2.把京剧当老师	083
3.看戏就要看好戏	084
二、你知道该看什么吗	084
1.唱念做打铸好戏	084
2.冷热搭配更有戏	089
三、你能从京剧中发现更多的美吗	090
1.绝活绝技别错过	091

2.有情有戏才好看	092
-----------------	-----

第五章 京剧怎么学

一、看戏、学戏与演戏	096
------------------	-----

1.百看不如一学	096
----------------	-----

2.百学不如一练	100
----------------	-----

3.百练不如一演	102
----------------	-----

二、学学唱和念	107
---------------	-----

1.练发声	107
-------------	-----

2.学唱腔	109
-------------	-----

3.学念白	113
-------------	-----

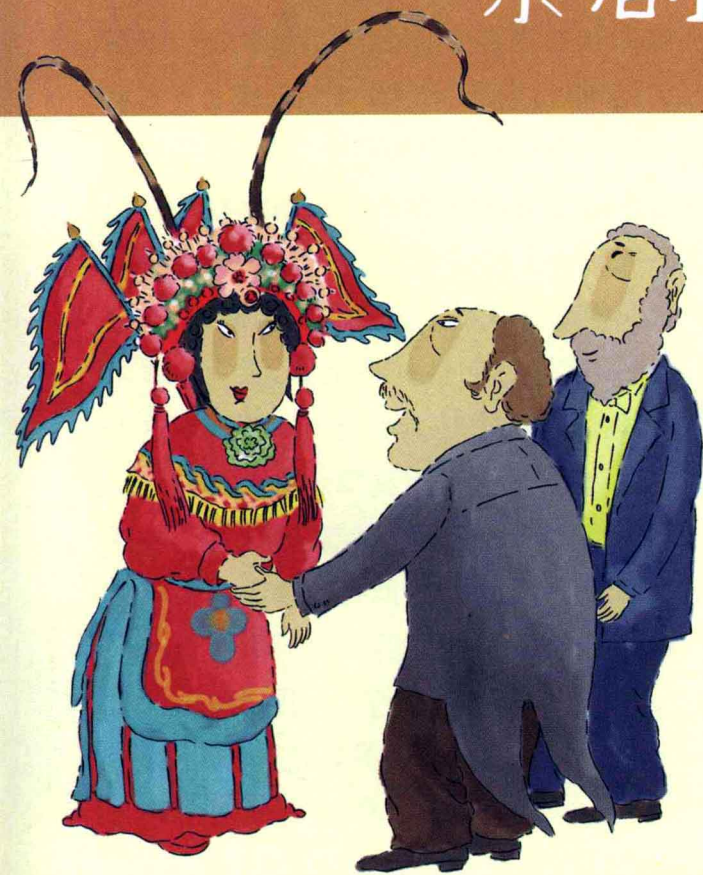
三、学学做工	115
--------------	-----

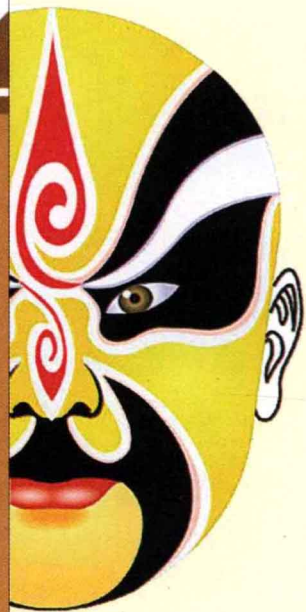
1.跑台步	115
-------------	-----

2.学手势	115
-------------	-----

3.练眼神	118
-------------	-----

第一章 京剧是什么

很多国家和民族都有自己引以为豪的传统戏剧,古希腊的悲剧和喜剧、日本的能乐、意大利的歌剧……相信你一定听过它们的名字,这些传统戏剧既是民族艺术的奇葩,更是全人类的共同财富。中国是历史悠久的文明古国,你知道最让咱们中国人自豪的传统戏剧是什么吗?

“京剧是国粹”,这句话你可能并不陌生,那么京剧究竟是什么,她又为什么会成为国粹呢?这些问题对你来说,也许还有些陌生吧。著名爱国将领张学良老先生曾经说过:“不懂京剧的中国人,不能算完整的中国人。”你也许会想:“京剧不就是一群人脸上画着五颜六色,咿咿呀呀唱些听不明白的词儿,做些让人眼花缭乱的動作吗?为什么中国人非要懂京剧呢?”京剧看起来的确不那么时尚,不那么“酷”,甚至不能一看就懂,但她并不沉闷,更不是只有爷爷奶奶才喜欢的老古董。京剧的魅力,会让我们每一个人都爱上她,为了领略国粹艺术博大精深

的美,就让我们满怀期待与崇敬,敲开京剧的大门,走入这个五光十色的世界吧。

一、戏曲是和中华民族一同成长的

同学们大概都看过歌剧、话剧、舞剧,这些都可以统称为戏剧。我们中国传统的戏剧有专门的称呼,就是戏曲。戏曲又可以分成很多剧种,比如豫剧、越剧、黄梅戏等等,京剧也是其中的一个剧种。虽然每个剧种都有自己的特色,但在众多的剧种中,可以说京剧是最完美、最包罗万象的一种,所以才被看作我们的国剧。要知道什么是京剧,就要先讲讲戏曲。你知道戏曲的历史有多长吗?说出来也许会吓你一跳,中国戏曲已经走过了三千多年的漫长岁月,而且始终伴随着中华民族成长脚步。

1.神通广大的表演——傩、巫、优

在原始社会的时候,就有了戏曲的雏形,人们用诗歌和舞蹈来祭祀神灵,记录狩猎时的紧张场面,歌颂美好的爱情。原始人常常把某些动物当作祖先灵魂的寄托或者本部落的保护神来崇拜,有的部落崇拜熊,有的部落崇拜老虎,有的部落崇拜豹子,这样的动物不可以捕杀,但如果与这些猛兽狭路相逢怎么办?转身跑掉不行,乖乖等着被吃更不行,只能恭恭敬敬地驱逐。驱逐的方式就是跳某些特定的舞蹈,这就是古代的“傩舞”。跳舞的人戴着恐怖的假面,穿着奇特的服装,嘴里不时发出狂叫,同时手舞足蹈,做出恐吓威胁的动作。后来,傩舞又逐渐发展成用歌舞来祭拜神灵,祈祷风调雨顺,没有灾荒和疾病。一

直到现在,我国的很多地区还保留着这种祭祀活动。今天的戏曲舞台上,还可以看到傩舞的影子,比如戏曲的脸谱,以及跳神头鬼面、判官、钟馗等,因此傩舞也被称为戏曲的活化石。

到了奴隶制社会,崇拜的对象变成了祖先和神,于是产生了“巫”这样一种职业。“巫”的本领很大,他们可以把神的旨意传达给人类,又可以替人类向神祈祷。民间和宫廷每年都要举办很多由“巫”主持的祭祀仪式,通过盛大的歌舞来表演神的故事,表达祭祀者的感情和愿望,也让观众看得津津有味,这种歌舞叫作“巫舞”。

傩面具

西周末年出现了“职业艺人”,叫“优”,他们一般都是由贵族花钱养着,用自己的表演来让主人开心。优擅长模拟别人的形象,有点儿像今天的“模仿秀”。在模仿中,“优”喜欢抓住被模仿对象身上不合理的地方,加以夸张,来取得诙谐和讽刺的效果。他们的语言准确生动,往往一针见血。

虽然优的社会地位不高,但很多既聪明又有正义感的优人,还能用自己的表演巧妙地向君王提意见。《史记》中就记载了“优孟衣冠”的故事。优孟是楚国的一个优人,他很擅长用滑稽夸张的表演来讽刺现实问题。楚国有一个宰相叫孙叔敖,生前非常德高望重,帮助楚庄

王把国家治理得井井有条,为楚国成为霸主立下了汗马功劳。可在他去世以后,楚庄王却忘了他的功劳,对于他子孙的生活也不闻不问。孙叔敖活着的时候很欣赏优孟的机智,临终的时候他嘱咐儿子说,以后要是遇到难事可以去找优孟。终于有一天,孙叔敖的儿子生活贫困,走投无路,只好衣衫褴褛地来找优孟求助。优孟眼睛转了转,计上心来,他让孙叔敖的儿子回去等好消息,而自己则模仿起孙叔敖生前的言谈举止,并坚持不懈地练习了一年,终于到了以假乱真的地步。一

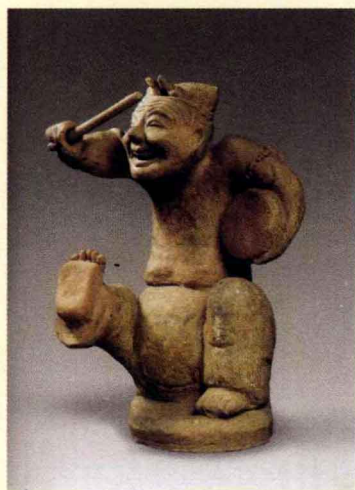

天楚庄王开宴会,优孟穿戴起孙叔敖的衣服鞋帽,模仿着孙叔敖的神态和动作,上前为楚庄王敬酒。楚庄王吓了一跳,以为孙叔敖复活了,便要求他回来做宰相。优孟装模作样地说:“我要回去和妻子商量一下,三天后答复您。”三天之后,优孟一本正经地对楚庄王说:“我妻子觉得楚国的宰相根本不值得做,像孙叔敖那样忠心耿耿,为楚国操劳了一辈子的人,不也人死茶凉吗?现在他的儿子连个站脚的地方都没有,真是可怜啊。”楚庄王听了,知道自己没有好好照顾功臣的后代,非常惭愧,立即下令给孙叔敖的儿子封赠。优孟通过“模仿秀”,不仅打动了君王,也让自己的名字永远镌刻在了历史的长卷中,留下了“优孟衣冠”的成语。虽然优孟的表演不能算真正的戏剧,但它已经有了戏剧的要素:有特定的情节,还有对人物的扮演,这些对后来的戏曲都产生了深远的影响。

汉代彩绘乐舞杂技俑

到了汉代，国家强大，经济发达，出现了许多繁荣的大城市，形成了各民族民间艺术的大汇合，各种歌舞表演争奇斗艳。历史上把这些形形色色的汉代歌舞统称为“百戏”。汉代的皇帝经常让乐府把民间的乐曲收集上来，在广场上演出，叫作“角抵百戏”，角抵就是摔跤的意思。其中比较有名的一出戏叫《东海黄公》，讲的是人和老虎搏斗的故事，两个演员一个扮演猎人，一个扮演老虎，两人除了表演“角抵”外，还要表演舞蹈和幻术。汉代的角抵百戏已经不单纯是杂技，而是有人物有故事的戏剧了。

汉代说唱陶俑

2. 皇帝的梨园与百姓的勾栏

历史的车轮碾过动荡的魏晋、短暂的隋朝，来到了大唐盛世。唐代是我国历史上最辉煌的一个时期，经济繁荣，国力强盛，文学和艺术也达到了一个非常繁盛的局面，戏曲也迎来了自己的好时光。今天我们把戏曲界称作“梨园”，把从事戏曲的演员叫作“梨园子弟”，这种说法就开始于唐朝。唐玄宗李隆基是个爱好文艺的皇帝，他从民间精挑细选了 300 个青年安置在梨园中，还亲自做老师，教他们演唱和弹奏乐器，并把这 300 人称为“皇帝梨园子弟”，可以说“梨园”就是一座“皇家戏曲学校”，后来“梨园”渐渐成了戏曲界的代名词。唐玄宗也理所当然地被供奉为戏曲界的祖师爷，后世一代代的戏曲艺人们都把自己

看作祖师爷门下的梨园子弟,这一传统一直延续到了今天。

到了北宋,商业得到了很大发展。在都城汴梁和其他大城市中出现了固定的游乐场——“勾栏”和“瓦舍”。勾栏是用栏杆、绳索、幕幃分开的一小块一小块的场地,说书的、耍杂技的、摔跤的都在这里表演;瓦舍要比勾栏高级,有点像今天的戏园子,在瓦舍里演出的都是有名的艺人。前代的艺人们要么被贵族养着,要么走街串巷到处流浪,现在终于有了固定的演出场所。当时,汴梁城的娱乐业非常发达,勾栏瓦舍星罗棋布,相扑、傀儡戏、皮影戏、杂剧等人们喜闻乐见的表演应有尽有,演出更是通宵达旦。12世纪以后,金兵入侵,宋朝皇帝灰溜溜地逃到了南方。于是,在南方形成了一种新的戏剧形式,叫“南戏”,它把宫廷乐舞和民间小戏中的歌舞、念白,以及滑稽表演、民歌、说唱等艺术都吸收了进来,形成了有演唱、有念白、有舞蹈的綜合的表演形式,对后世戏曲产生了深远的影响。

《清明上河图》中描绘的汴梁临街戏院