

知识与

京剧艺术欣赏

才金城 编著

荆荟良 整理

陕西出版集团 陕西人民教育出版社

京剧

知识与 京剧艺术欣赏

才金城 编著
荆荃良 整理

陕西出版集团 陕西人民教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧知识与京剧艺术欣赏 / 才金城编著. — 西安: 陕西人民教育出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5450-0704-6

I. ①京… II. ①才… III. ①京剧—高等学校: 技术—学校—教材 IV. ①J821

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第101015号

京剧知识与京剧艺术欣赏

才金城 编著

荆荟良 整理

陕西出版集团 出版发行
陕西人民教育出版社

(西安丈八五路 58 号)

各地新华书店经销 陕西大泽印务有限公司印刷

787×1092 毫米 1/16 开本 14.5 印张 8 插页 230 千字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5450-0704-6

定价: 25.00 元

序 言

老学长才金城同志不幸于2007年6月去世，留下遗作甚丰，夫人靳荃良同志准备选出一部分刊印，以示纪念。《京剧知识与京剧艺术欣赏》是第一本，嘱我为之作序。作序实不敢当，因我对京剧是门外汉，没有资格作序。但在阅读书稿并被深深吸引的过程中，常常会想到这样一个问题：一位经济学教授怎么会写出这样内容丰富而又深入浅出的京剧专著来呢？其实，仔细想想，通过他所受教育和工作经历看，这个问题不难回答。如今他不在了，作为一个老同学，我更感到应当尽我所知，对他那历经磨难而终于取得成功的一生做一追忆，并把它作为本书的相关背景介绍给读者，也许不无裨益。

我和金城同在1948年秋，即清华园解放前夕，考进清华大学经济系。全班50余人，他年龄居长，在我们这帮才出校门又入校门的小辈同学面前，俨然是位老大哥。他对同学很关心，常给我们讲他去日本留学的事，进的是日本著名的一高，念了两年后回国。他还在西安参加过工作，给抗日美军做过翻译。他日文很好，常教我们说日本话；英文也很好，能阅读《共产党宣言》英文原本。不仅如此，他听课认真，笔记细致，作业严谨，考试成绩优异，是班上的高材生。他还极有艺术才华，唱得一口京剧，拉得一手好胡琴，是清华京剧社的重要成员。记得念大四时，全班同学去广西参加一年土改，在南宁集训班出师前的聚餐会上，他和一位大三的女同学即席清唱了一段京剧《白毛女》，昂扬激越，至今难忘。他还积极参加学校的各项政治宣传活动；受学生会生活部的委派，担任学生食堂调配组组长；还专为在清华召开的全国首届自然科学协会大会提供伙食保障，并因此受邀去中南海怀仁堂观赏京剧演出，见到周总理。即使如此，他的学习并没有耽误。他在大家心目中，确实是一位受人敬重的学长。

1952年清华毕业，他分配到西北，在石油系统工作，彼此联系较少。接下来政治运动频繁，听说他的处境不好，此后音信全无。直到实行改革开放政策后，80年代初，他突然出现在清华校庆纪念会上。久别重逢，格外高兴。他说已经调到宣化地质学院，从事经济学的教学工作，看来心情是愉快的。接着又随学校迁往石家庄，任教于新改建的石家庄经济学院。于是这位清华大学经济系的高材生成了石家庄经济学院的资深教授，如此直至退休。此后大家多忙于工作，联系不多，到了退下来后的这近十年，才又燃起老同学热情关注之火。石家庄距离北京不远，我们每年都会面，电话书信往来就更多。他听说我心脏有毛病，便特意为我寄来一些保健资料、治病秘方，告诉我注意事项，如今书墨仍在，余温犹存，睹墨思情，益增怀念。

在了解了他的曲折经历和不幸遭遇后，我有两点突出的感觉。一是在西北的二十来年，不论受到何等不公的对待和误解，如何不断变换工作岗位，长期承受着最低的生活待遇，他都没有怨言，尽职尽责地完成那份自己并不熟悉的工作，而且坚持对子女进行良好的教育，使他们个个成才。除了做好本行的经济核算、经济管理工作外，他还教过书，盖过房，修过路，探过矿……称得上是一位“多面手”。二是到高校教书后，二十多年来，他根据教学需要，先后开过政治经济学、西方经济学、经济管理、组织行为学、统计、日文和京剧介绍等十几门课，深受学生欢迎。几乎是每两年开出一门新课，每开一门课，培养一批教师，留下讲稿，就又转移到新战场去了。他干一行爱一行，总是拼着一股子干劲去做事。是什么支撑着他这样做呢？依我对他的长期了解，可以说是他对祖国、对人民一贯的爱，只要是对人民有利的事他都会去干，即使身处逆境也未尝改变爱国爱民的初衷。当改革开放的春风吹遍神州大地的时候，他终于以自身的拼搏精神和突出表现，通过组织上实事求是的检验，实现了成为一名光荣的共产党员的夙愿！这不由使我想起，在母校清华所接受的“通识教育”的成效。通识教育，既重德，又重才；德要领先，才要渊博；德才交融，相得益彰。在新中国的条件下通识教育有了新的内容和发展。爱国、责任、奉献、创新成了这一代人的思想主旋律。从旧社会磨炼过来的人，更容易激发出这样的强烈追求。我们一起热情地参加政治理论学习，聆听艾思奇、王亚南同志讲大课，一起参加抗美援朝的活动，一起奔赴广西参加土改运动，积极参加校内各种社团活动，争做社会工作。在学习上，除学好本系

专业课外，还自由地选修了自己所喜爱的课程，从多学科中汲取丰富的知识营养，以便毕业后能应对社会大变动时期的各种复杂形势和要求。记得在大三时，我们一起选修了吕叔湘教授的《语法和修辞》课，以提高自己的语言修养和写作水平；后来到了工作岗位，经常和文字打交道时，益发感到学习这门课的必要。我相信，是这样的教育方式，加上他本人的优秀素质，长期的艰苦努力，养成他坚强而豁达的品格，在逆境中不言放弃，在激流中勇于前进，能上能下，能文能武，能说能干，充分展示自己的才智，做出了大有益于人民的卓越的成绩。

《京剧知识与京剧艺术欣赏》这本书，是金城对京剧长期实践和研究的成果，正是他博学多才一面的体现，曾作为一门课程长期在学校讲堂上向青年学生讲授，对弘扬中华传统文化、增强学生审美观念、陶冶学生高尚情操，收到很好的效果，很受学生和学校当局欢迎。遗憾的是我平时和京剧接触不多，不懂得欣赏，看戏往往只是看热闹，总觉得舞台动作过于缓慢，不如电影来得直接和痛快。每到这时，就会提出很多问题：京剧为什么会有各种行当？各种脸谱？各种唱腔？各种伴奏？京剧和昆曲有什么关系？京剧和其他剧种有什么异同？京剧为什么有各种流派？区别在哪里？京剧有哪些传统剧目，为什么会久唱不衰？总之，京剧魅力何在？我说不清，很是惭愧。当京剧被公认为国粹，在全世界都享有盛誉，要好好保存时，如果不懂、不了解，保存何从谈起，更遑论发展了。所以对京剧要多介绍、多普及，而首先从大学生做起很有必要。我读金城这本书，仿佛听到他在课堂上娓娓道来，叙述清晰，语言平易，很能体谅初学者的困惑，能有的放矢地讲解，使我对京剧的认识，无论从微观还是宏观看，都有很大的提高，大大增加了我对京剧的喜爱和对祖国文化遗产的景仰。能使初学者怦然心动，正是这本书成功的地方。这也使我更加理解了，为什么他的学生如此强烈要求和热情支持它的出版的原因。我衷心希望，有更多的读者读到它，喜欢它，从而喜欢起京剧来，从中受益，促使祖国优秀文化遗产更加繁荣！

唐绍明

2008年9月 北京

前 言

文化的概念所涵盖的范畴几乎是无限的。

狭义的文化指人类社会过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。通常也指文学、艺术、历史、文物、教育、科学、技术等。

广义的文化，泛指人类生活所涉及的一切方面。也就是上述人类创造的文化积累而外，举凡经济、政治、哲学、社会学等，无不包括在文化范畴之中。文化与经济不是两回事，离开文化就没有经济。

京剧从属于文学艺术类。所以京剧代表华夏文化的一个侧面。华夏文明的特色，中华民族的优良传统，京剧里都有浓郁的表现。

京剧鞭挞嫌贫爱富的剥削阶级意识，褒扬扶困济危的侠义行为；歌颂大义凛然的高尚气节和情操，贬斥卖国求荣和谄佞阿谀的卑鄙小人；赞美刚正廉明的清官贤士，抨击贪鄙丑恶的恶霸弄臣。京剧就是这样宣扬民族传统美德，是一部伦理道德的上好教材。

京剧寓教于乐，是一种高尚的娱乐形式，它能向人民灌输历史知识，净化人们的灵魂，具有极强的凝聚力。因此，人们普遍认为，京剧是华夏文明的精粹，是中华文化的瑰宝。它和长城、故宫、颐和园、兵马俑一样，是最具民族特色的，可以向全世界夸耀的文化珍品。

泱泱五千余年的华夏文明，造就了成千上万的鸿篇巨著，每一项都是灿烂辉煌的篇章。京剧便是其中最精彩的一页。众所周知，汉字是维系中华民族团结、延续华夏文明历久不衰的最具中华特色的文化精粹，而京剧也是能够起到维系炎黄子孙向心力作用的一枝最具魅力的奇葩。

编撰本书的宗旨是，通过讲解京剧知识、欣赏京剧艺术，使青年学子能够听懂、看懂京剧，从而热爱京剧，为振兴京剧、弘扬京剧艺术尽心尽力。也是为了宣扬爱国主义思想，宣扬优秀的中华传统道德情操，宣传中

华民族的审美观点，提高学生的审美意识，从而提高学生的文化素养，增强爱国主义精神和民族自豪感，增强凝聚力，使我们的京剧艺术代代传下去。

在讲授本课的过程中，根据各章节的内容，适当播放京剧录像和录音，使学生亲身体验京剧的魅力，有助于进一步了解京剧美在哪里，为什么京剧是国粹，为什么不仅国人喜爱京剧，外国人也喜爱京剧。

在播放录音、录像之前，应把所播录音、录像的剧目、剧情、行当、唱词、声腔、板式、流派向大家作一介绍，便于理解，可以收到更好的效果。

目 录

党和国家领导人为纪念徽班进京 200 周年振兴京剧观摩研讨大会题词

序言 001

前言 001

第一章 京剧概论 001

一、什么是京剧 001

二、京剧是华夏文明的瑰宝 002

三、京剧是世界上最美的戏剧艺术 003

四、京剧的特性 005

第二章 昆剧与京剧的形成 009

一、昆剧的形成 009

二、京剧的形成 010

第三章 京剧艺术及基本特征 011

一、京剧艺术是综合艺术 011

二、京剧的基本特征 011

1. 京剧的综合性 011

2. 京剧的虚拟性 012

3. 京剧的程式化 015

第四章 京剧的行当 020

一、行当的定义及其形成 020

二、生行 020

三、旦行	022
四、净行	024
五、丑行	025

第五章 京剧的剧目选介 027

一、按表演形式分类	027
二、按行当分类	031
三、按其他方面分类	037
1. 按故事发生的时间前后分类(以服饰分)	037
2. 按戏中的主要感情成分分类	038
3. 中外交流演出剧目	039
4. 荒诞剧、闹剧	040
5. 京剧藏戏合演剧目	041
6. 心理戏	041

第六章 京剧流派及代表人物 043

一、京剧流派的形成	043
二、京剧流派的代表人物选介	043
三、四小名旦	065
四、当代著名京剧表演艺术家选介	067
五、比较知名的优秀青年京剧演员选介	078

第七章 京剧的折子戏与名段欣赏 094

一、欣赏京剧应具备的条件	094
1. 端正对京剧的态度	094
2. 了解剧情	095
3. 了解唱词	097
二、折子戏与名段欣赏	098

1. 介绍几出名家演唱的折子戏唱段供欣赏 099
2. 介绍几段京剧名段供欣赏 106
3. 介绍几折异地不同院团名家合演的折子戏唱段供欣赏 109

第八章 京剧的唱词、声腔与念白 120

- 一、京剧的唱词 120
- 二、京剧的声腔与音乐美学的探讨 123
- 三、京剧的念白 132

第九章 京剧的伴奏 134

- 一、文场 134
- 二、武场(指打击乐器) 135
- 三、现代电声乐器伴奏 136

第十章 京剧的化妆、脸谱、行头与砌末 137

- 一、京剧的化妆 137
- 二、京剧的脸谱 140
- 三、京剧的行头 142
- 四、京剧的砌末 142

第十一章 京剧的表演、龙套与后台服务 145

- 一、京剧的表演 145
- 二、京剧的龙套 145
- 三、京剧的后台服务 146

第十二章 赏析几出著名京剧 147

- 一、《四郎探母》 147
- 二、《宝莲灯》 152

三、《群英会》 155

四、《徐九经升官记》 158

五、《霸王别姬》 160

六、《白蛇传》 162

第十三章 中国戏曲简史及韵文 165

一、中国戏曲简史纲要 165

1. 中国戏曲的萌芽 165

2. 中国戏曲的形成——唐代歌舞与参军戏 167

3. 宋杂剧与金元院本 169

4. 宋元南戏 170

5. 元杂剧 173

6. 明代传奇 173

7. 京剧的兴起是清代戏曲史上的一件大事 173

二、韵文 174

1. 押韵 174

2. 韵母 174

3. 汉语有独特的音韵结构 174

4. 押韵与诗歌、戏曲的关系 175

第十四章 程式的内涵与程式化 178

一、程式就是准则、标准或规范 178

二、程式化的演变 180

三、这个系列的完整性的灵魂 182

第十五章 京剧走出国门走向世界的意义 184

一、京剧是中国传统戏曲的代表,与世界各国有密切的关系 184

二、京剧走出国门走向世界的收获 186

第十六章 展望京剧的未来 188

- 一、关于京剧现代化 188
- 二、京剧是“夕阳艺术”吗 191
- 三、我们也要为振兴京剧作出可能的贡献 192
- 四、对京剧爱得如醉如痴的戏迷 195
- 五、党和国家对京剧的爱护和对振兴京剧的关怀 197
- 六、京剧的振兴与繁荣前途光明 199

补记 200

- 一、北京京剧院梅兰芳京剧团 200
- 二、江苏省长荣京剧院 201
- 三、建立京剧艺术创作生产基地 201
- 四、国家非物质文化遗产项目京剧代表性传承人 202
- 五、京剧音配像工程 202

·本书主要参考文献 203

- 附录1 周总理请我们看京戏 204
- 附录2 我所认识的才金城先生 208
- 附录3 梅花香自苦寒来 冰雪孕梅香
——读才金城《京剧知识与京剧艺术欣赏》 210
- 附录4 “我”对京剧选修课的认识与要求 212
- 附录5 我的老师才金城先生 214

后记 217

第一章 京剧概论

一、什么是京剧

开宗明义的话，这是在给京剧下定义，又不完全是，因为京剧过于博大精深，不是一句话所能概括的。那么这是给京剧画像，也不是，京剧的多姿多彩，再高明的大师也描绘不出它的完美形象。更何况京剧是立体的，是音容并茂的。所以，我使用枯燥的词句，从我所能体会到的几个方面，向大家作一简要的介绍。

京剧原名——京剧曾用名：乱弹、簧调、京簧、京二簧、皮簧（皮黄）、二簧、大戏、平剧、旧剧、国剧、京戏、京剧等。

1. 京剧是以歌舞表演古代传奇、民间故事的古典戏曲。说它古典是指京剧继承了有悠久历史的秦腔（秦腔顺汉水而下，为汉调吸收形成西皮）、汉调、昆曲、弋阳腔、徽剧等剧种的精华。有人说京剧不是古典戏曲，理由是它形成于近代之初，这是一种居心叵测的歪曲。

2. 京剧是以娱乐群众为根本目的，满足群众的文化消费需求的戏曲。不仅是丑角的表演，就是生、旦、净的台词，表演中也有插科打诨。

3. 京剧是集唱、念、做、打、舞、美术、诗歌、滑稽、杂技于一体的综合性戏曲。

4. 京剧是兼有话剧、舞剧、歌剧、哑剧、悲剧、喜剧等功能的戏曲。

5. 京剧是通过表演历史事件（吴越春秋、战国、楚汉之争、三国）、传奇故事（《水浒传》《西游记》）、民间传说（唐宋传奇、坐寨盗马）、说唱文学（杨家将、薛平贵征西）的内容，抒发惩恶扬善、褒贬忠奸，宣扬传统美德，寓教于乐的戏曲。所谓唐三千，宋八百，战国、三国无所不包。它表演的内容并不一定是历史真实，却为黎民百姓所喜闻乐见。

6. 京剧是阳春白雪，又是下里巴人，是高雅与通俗兼容的艺术。它为文人墨客、教授学者所青睐，更为贩夫走卒、引车卖浆者流所喜爱，具有广泛的群众性。

7. 京剧的演唱具有浓郁的规范性，易于模仿，它的乐队、道具十分简单，服装、布景不需在不同的剧目中另行制作，演出成本低，便于群众参与。

8. 京剧色彩斑斓，舞台的事物无一不美，审美原则，小姐美，丫环美，皇后美，乞丐美，文士美，莽汉美；每一个动作都是舞蹈，每一句台词都是歌唱。

9. 京剧故事情节美，如《还珠吟》（唐代诗人张文常与乌玉英的爱情与节操）、《赤桑镇》、《将相和》、《西厢记》、《凤还巢》、《穆桂英挂帅》、《打渔杀家》、《汾河湾》。

10. 京剧走出国门，是最能代表中华民族文化特色的表演艺术，得到举世的高度赞扬。

二、京剧是华夏文明的瑰宝

1. 京剧在世界上的地位

世界上有三大戏剧源流：

- (1) 古希腊悲剧
- (2) 古印度梵剧
- (3) 中国京剧

前两者都已湮灭，仅仅在古书中有一些记载。三者比较，无论在美学价值上，在社会学、历史学、心理学、伦理学等方面的社会效益上，前两者都远不如京剧。

2. 古代文化的价值

世界其他地方的古代文化大都在兴盛若干世纪之后中断了，消失了。如古巴比伦文明，古罗马文明，古埃及文明，古印度文明都消失了；现在的文化都是中世纪之后重建的。世界上只有中国古代文化，经数千年绵延至今，历久不衰。古代文化，其价值是无法衡量的。如敦煌莫高窟的壁画，全是无价之宝，美、英、德等国的探险家多次来盗窃。古代的雕塑、绘画、青铜

器、名瓷、衣物等都是国宝，都受到国家的保护。京剧也是中国古代文化的精华，它的价值实在不可估量，我们更应爱护它，发扬它，不能让京剧在我们的手中消失。爱京剧是爱国主义的表现之一。

3. 京剧的美育作用

(1) 增长知识，提高修养

①京剧本身的知识：重要历史人物、戏文、音乐、唱腔、流派、服饰、化妆、脸谱、表演艺术，等等。

②历史知识：诸如《将相和》《霸王别姬》《淮河营》《苏武牧羊》《文姬归汉》《昭君出塞》等。

③语言文学知识：古汉语、古诗词、古典文学、成语、典故，可谓包罗万象。

(2) 净化人的心灵，陶冶人的情操，提高人的道德水平

一般而言，艺术源于生活而高于生活。因此，京剧的艺术虚构往往合情合理，而这种艺术的真实对生活本质和人性本质的揭示也往往表现得深刻、有力。京剧揭露人性的假恶丑，颂扬人性的正义、诚信、仁勇、气节、善良，如包公戏渲染的大智大勇，正气凛然；挂帅的勇于为民族危亡挺身而出，等等。

(3) 加强人的审美修养，培养人的生活情趣

京剧是美的结晶，是艺术的美。没有艺术，人类的生活将庸俗、呆板、暗淡无光。京剧的美包括唱腔、音乐美，服饰、化妆美，表演美。京剧的唱腔、音乐是京剧的生命，丰富而动听。唱词的文学化，吐字发音的艺术化，无不趋于完美。京剧的服饰与化妆本身就是一门独立的艺术，是五千年高度文明的基础上开放的一朵不败的花朵。

三、京剧是世界上最美的戏剧艺术

1. 外国专家与艺术大师的评论

(1) 美国戏剧评论家斯塔克·杨 (Stark Yang)，从不索取稿费，从不吹捧别人，看了梅兰芳的表演后，写了数篇文章赞扬中国京剧的美。他称赞中国京剧的表演，使他看懂了古书中关于古希腊戏剧演出的叙述。

他认为，中国剧不是写实的真，而是艺术的真，这比本来的真还要真。

小嗓子与女子真嗓子的差异，戏中身段与平常人的差异都是艺术化的，听了更觉得美。

(2) 电影艺术大师卓别林对中国京剧大加赞赏。

(3) 苏联戏剧大师 Stanislavsky 是世界最负盛名的艺术大师，是体验派的权威，曾盛赞梅兰芳京剧艺术。

(4) 法国戏剧大师 Brecht 是世界公认的理性分析派（间离效果派）大师，盛赞梅兰芳京剧艺术。还盛赞卸妆后的梅先生能穿着便服，当着众多专家的面，表演舞台艺术的各种要素，而能引人入胜。

(5) 苏联大文学家高尔基握着梅兰芳的手说：中国戏剧是世界上最美的艺术。

(6) 苏联著名导演爱森斯坦拍摄了梅先生主演的《虹霓关》。

(7) 苏联戏剧大师梅耶荷德说：“是否把我们名家剧场的演员的手都砍掉？因为它们都发生在袖筒之外，一无表现，或有点表现也是不该表现的。”苏联芭蕾舞大师乌兰诺娃访华时，专门欣赏了梅先生那双会说话的手。

(8) 1981年瑞典新一代戏剧家拉尔斯·克莱伯创作了一部别开生面的独幕话剧《戏神弟子》，戏的情节是1935年4月14日苏联对外文化协会在莫斯科为梅兰芳剧团演出后举行的讨论会。作者借苏联、德国、瑞典等国戏剧大师们的嘴，赞扬了中国戏曲艺术的独特性，揭示了世界戏剧不同流派的主张。该戏被译为八种文字演出。

2. 京剧是世界戏剧三大流派之一

(1) 体验派体系（幻觉派）。体验生活的真实，将生活的真实如实地搬上舞台。Stanislavsky 主张让演员、观众进入剧情。

(2) 间离效果派体系（理性派）。主张让观众理智地分析演员的表演，始终保持冷静的思维之中接受教育。Brecht 主张如此。

(3) 程式派或写意派体系、梅兰芳体系。兼有上述二者之间的综合派。以艺术的真实表现生活的真实，不让观众进入角色，观众始终明确是在看演员的表演，观众是为了娱乐来看戏，品味美与不美。剧情、戏文的宣传效果是早已领会了的，每次观剧仅仅是对这一领会的重复。

3. 京剧受到全世界的喜爱