

大京剧丛书

中国传统文化经典·珍藏版

新晋出版社

中国传统文化经典
珍藏版

大京剧丛书

新蕾出版社

凤鸾起舞，

碧水玉笙。

仙音袅袅，

瑶琴铮铮。

凤
咏霓裳
红粉青黛，
香球簇丛。
华夏歌舞，
霓裳东风。

芝麻开门

——代序

刘连群

风靡世界的阿拉伯神话故事《一千零一夜》中，有一句神奇的咒语，只要轻轻一念，“芝麻开门吧！”严锁的宝库大门就会哗然开启。举步进去，满目璀璨，价值连城的奇珍异宝尽在眼前。

京剧是一座艺术的宝库，也需要一种什么方式，才能让门大开，得以进去吗？被誉为中华民族文化瑰宝的京剧艺术，源远流长，积淀深厚，美轮美奂，绚丽多姿，具有独特而浓郁的东方风韵，不仅深受华夏儿女的钟爱，而且随着梅兰芳等大师、艺术家的足迹走出国门，赢得了五洲赞誉，成为了傲然绽放于世界的奇葩。

然而，京剧艺术在面對新朋友，揭开神秘、新奇的面纱时，往往又是存在着一道“门”的。

欣赏京剧，一般要经历从接触到熟悉进而逐步理解的过程，这是由京剧的基本特征所决定的。京剧不是直接地、写实地再现生活、演绎故事，而是以中国戏曲特有的歌舞化、虚拟化、程式化的表现手法，对生活进行“遗貌取神”的加工提炼，表现生活的本质特征。京剧表演艺术的唱、念、做、打（舞）从生活中来，又高于生活，包括化妆、脸谱、服饰等在内，都是对生活的夸张、变形和美化，构成自己独特的审美原则，用梅兰芳先生的话讲“是有美学基础的”。而深入领略这一“基础”所生发的美的享受，则需要一定的欣赏积累和了解。所以对京剧痴迷的爱好者，大多有早年浸染和长期欣赏的经历，有一双“内行”的眼睛和精聪的耳朵，他们熟知

剧情和人物，清楚看戏看什么，听戏听什么，通晓某出戏或某个唱段、某组舞蹈妙在哪里，反复鉴赏、品味，越看、越听越入迷、越上瘾，终于与京剧结下了不解之缘。所以，一位老艺术家不无自豪地说：“京剧的门难进，可进去以后就出不来了。”

“出不来”，印证着京剧艺术的无穷魅力和难以替代的审美价值。可是，在艺术多元化竞争激烈、外面的世界使人眼花缭乱的当代今天，“门难进”是否也会让潜在的知音特别是青少年朋友过“门”而不入，与美好的京剧失之交臂呢？那将是非常可惜而又可忧的。于是在弘扬民族文化的旗帜下，有识之士展开了为人们叩开京剧之门创造条件的努力。

《大京剧丛书》，就是一份可贵的创造和努力的结果。她的内容按京剧角色行当生、旦、净、丑分册，精心挑选了80出经典或优秀剧目，包括传统戏、新编古代故事戏和现代戏三大类别；每出戏自成体系，先讲故事，再介绍源流出处和创作背景，以及当年大师、名家排练时的花絮、轶事，然后是剧本片断和精彩的唱段欣赏；每段故事配有插图，每出戏配有精美剧照，精彩唱段配以CD光盘。严谨、生动而丰富的内容，再加上精致亮丽的装帧，可谓融知识性、趣味性、鉴赏性于一体，文、图、声并茂，是一部好读、好看、有吸引力的书。一书在手，古老美丽的京剧如在眼前，老戏迷们见到一定会由衷地羡慕——当初若有此书，走进京剧之门的路上不是会便捷许多吗？

这是一部为通向京剧艺术搭桥铺路的书，帮助读者叩开宝库的窍门，欣然迈入，引领他们因惊喜地发现而驻足、依恋，他们中间会有多少人会由此而成为挚爱京剧的观众呢？视京剧为生命的老艺术家们的题词，是对丛书的热烈支持，也寄托着京剧人和编者、作者的共同期待。

民族传统的古典艺术，贵在传播和普及。实际上，世界上任何一门精深雅美的经典性的艺术，如交响乐、芭蕾舞等，对于后人都有一道“门”，有一段登堂入室的距离。神话中的咒语是没有的，但为人们开启宝库之“门”的创造和努力会继续。我们也就分外珍惜那真诚而热切的呼唤……

京剧之

未来居

于青年

李世济

京剧艺术源远流长

譚元壽

二〇〇五·六

弘揚東

利
通
回

來
來

梅森欣

二〇〇二年一月

珍愛
國之
瑰寶

王金璐

京劇戲中
有技不可
有技無戲

張喜華

弘揚民族

文化傳承

京劇藝術

乙酉年

景華樓

诞生,有一百五十多年。专家认为后一种说法比较准确。

根据专家查证,京剧这个词最早出现在一八七六年三月二日上海的《申报》上,京剧最重老生,各部必有能唱之老生二人,始能成班。

所以说,京剧是一个兼有南北地域特色的剧种,它的演员及观众阵容也极其强大。全国各地,从城市到乡村,从内地到沿海,到处都可以听到京剧的锣鼓声,到处都有京剧的爱好者,这是京剧的一个不可企及的优势。过去人们习惯称京剧为“大戏”,并不是偶然的,应该说是有道理的。

■问:既然京剧有“大戏”之称,它的剧目数量一定很多吧?

◎答:是这样。旧时传说有“三千六百出”。据说在二十世纪初,见于舞台的京剧剧目达一千多出。经过“文革”浩劫之后,近二十年,见于舞台的京剧剧目大约有二百出,目前还保留有文字内容的剧目有五百多出。

京剧剧目由三部分组成:一、京剧传统戏(二、新编的古代题材戏(称“新编历史戏”(三、新编的现代题材戏(称“现代戏”)。其中传统戏数量最大。

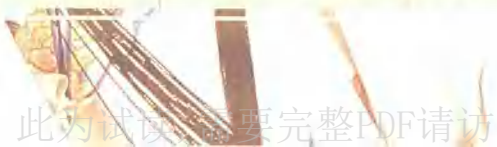
■问:那么,京剧的剧目是不是会越来越少呢?

◎答:事在人为。如果人们积极编演新剧目,并且不断总结经验,提高新编剧目的成活率,同时致力于传统剧目的挖掘、整理和恢复上演,那么京剧剧目就不但不会越来越少,反而会越来越多了。同时考虑到现代人的欣赏取向,在题材的编选、舞台美术及人物造型的设计、音乐唱腔的处理上大胆创新,使京剧从内容到形式更适应现代人的欣赏和需求,京剧的春天一定会到来。京剧的前途是光明的,振兴京剧的事业也是伟大的,充满挑战 and 希望的。

■问:京剧的艺术特征有哪些呢?

◎答:京剧大约有以下几个艺术特征:一、综合性 二、虚拟性 三、程式性 四、技艺性 五、娱乐性。

一、综合性,也就是人们常说的,京剧是一门综合艺术。在京剧这个艺术整体中,包含着多种艺术因素。它包括文学、

京剧知识问答

■问：我很喜欢京剧，想了解一些有关京剧方面的常识，您能给我讲讲吗？

◎答：中国京剧文化源远流长，博大精深，我本人知道得也很有限。但是我愿意尽我所知来回答你的问题。

■问：首先我想问问，既然叫“京剧”，它是不是北京的地方戏？

◎答：京剧虽然在清代诞生于北京，但它并不是北京的地方戏。清朝初年，北京盛行的是昆曲和京腔。昆曲也称昆腔，是江苏一带流行的民间戏曲腔调；京腔则是从江西的弋阳腔发展而来的。到了乾隆四十四年（一七八〇年），秦腔名旦魏长生来到北京，很快又使秦腔的影响超过了京腔。乾隆五十五年（一七九一年），扬州的“三庆班”进京了（徽班是指演唱徽调的戏班），这使北京戏坛的形势又发生了新的变化。当时的这个徽班由名旦高朗亭率领，以唱“二黄”调为主，并兼唱“昆腔”、“吹腔”、“四平调”等各种腔调。后来，“四喜”、“春台”、“和春”等徽班相继进京，壮大了徽班的阵容与影响。他们与“三庆班”共称为“四大徽班”，形成了徽班在北京称雄剧坛的局面。在道光年间，随着湖北汉调演员余三胜等人的进京，又带来了被称为楚调的湖北“西皮调”，于是促成了徽调与汉调合流的“皮黄”唱腔的形成。皮黄戏的字音庞杂而不统一，当时的三位著名老生演员程长庚多用徽音，余三胜多用湖广音，张二奎多用京音。继程长庚等人之后，著名老生演员谭鑫培在光绪年间独享盛名。他对程长庚、余三胜等许多前辈的腔调和演技兼收并蓄，并加以发展融合，逐渐提炼出一套以湖广音夹杂京音读中州韵的唱念方法。由于谭鑫培的影响极大，因而后辈及科班都把他的这种唱法作为标准，逐渐形成了京剧特有的“一整套艺术规范”。如果说程长庚是京剧的主要奠基人，那么谭鑫培就是京剧的主要创始人。

■问：那么京剧诞生究竟有多少年了？

◎答：对京剧诞生的年代目前有两种说法：一种认为是从徽班进京开始（一七九〇年），至今二百多年；一种认为从程长庚、谭鑫培的演唱开始（一八四〇年左右），才能算是真正京剧的

当的演员，一般就用那个行当来称谓他。如演老生的就称老生演员，演花旦的就称花旦演员。京剧中形形色色的角色和男女老少的演员都是用行当来划分和定位的。

京剧的行当分为：

一、生行。「生」是扮演男性角色的行当之一。「生行」包括老生、武生、小生三个行当。老生也叫作须生，是扮演中老年男子或老成持重的青年男子的行当。因为老生在装扮上都戴胡须，所以老生俗称「胡子生」。武生是指扮演身怀武艺的青壮年男性角色的行当。小生是指扮演青年男性或中年而英俊的男性角色的行当。小生与老生、武生的主要区别还在于唱念都采用真假声相结合的嗓音。

二、旦行。「旦」是指扮演女性角色的行当。「旦行」分为青衣、花旦、武旦、老旦四个行当。青衣也称正旦，是扮演性格比较稳重中青年女性角色的行当。花旦是扮演性格活泼、口齿伶俐、动作洒脱的青年女性角色的行当。武旦是指扮演身怀武艺并在戏中有武打场面的女性角色的行当。老旦是指扮演老年女性角色的行当。

三、净行。净行是指扮演性格较为粗犷的男性角色的行当。净行角色均须勾画脸谱，故又称「花脸」。

四、丑行。丑行是指扮演善良而机智幽默的正面角色或卑劣而刁滑的反面角色的行当。因为丑行也要勾画丑角脸谱，所以也称「小花脸」。

■问：请您再给我讲讲有关京剧演员的一些知识好吗？

◎答：

好的。自从京剧形成以来，随着京剧艺术的不断发展、繁荣，逐渐形成了一支庞大的京剧演员队伍，出现了一批又一批著名京剧演员。他们像满天繁星一样照耀着京剧舞台，在广大京剧观众心目中闪闪发光。

一、先说说「同光十三绝」。这是一顶最古老的桂冠，是指清代同治、光绪年间活跃在京剧舞台上的十三位著名京剧演员。他们是：程长庚、卢胜奎、张胜奎、杨月楼、谭鑫培、徐小香、梅巧玲、时小福、余紫云、朱莲芬、郝兰田、刘赶三、杨鸣玉。这「十三绝」之称出自光绪年间画家沈蓉圃所画的一张京

音乐、歌剧舞蹈，以及杂技、武术、舞美、刺绣等等，将多种艺术因素综合起来，使它们互相融会，相辅相成。

二、虚拟性。京剧中的虚拟性是指以虚拟实，也就是京剧界常说的「以假见真」。首先是角色行为的虚拟。如上山、骑马、行船、上楼、下楼、开门、关门、喂鸡、饮酒等行为动作，都是采取虚拟的方式表现出来的。在表演时，有时也借助一些真实道具，像手帕、扇子等等，但总体看还是虚拟的。另外在场面与时空上也是虚拟的。在京剧界，人们常说：「三四人千军万马，六七步万水千山。」这句话是指戏台上用三四个龙套演员，就可以虚拟地代表千军万马，演员在场上跑几个「圆场」，则表示跑了几十里甚至更远的路程。再有就是精神气质方面的虚拟手法，即只要有利于对人物的表现，就可以使用真实生活中不可能出现的动作、图景等。这种虚拟的艺术手法，使京剧的表演十分生动、精彩而且传神。

三、程式性。俗话说：「没有规矩不成方圆。」京剧中最讲究规矩，这里所说的「规矩」就是程式。在京剧艺术中，从剧本台词的编写、场面情节的处理、乐队的伴奏、舞美的设计，到演员表演中的演唱、念白、动作表演、脸谱勾画、服装穿戴等处，无不有着一整套规矩。一般情况下，每个演员都必须遵守这些规矩，而不能离开程式随意表演。

四、技艺性。京剧表演充满了技艺性，无论唱、念、做、打都有一定的技巧在里面。许多技艺需要通过长期而特殊的基本功训练，才能达到要求。在京剧表演中，如果不掌握一套技艺，不用说去表演，恐怕连在舞台上「走路」也会是「寸步难行」的。

五、娱乐性。由于京剧的综合性和技艺性都很强，因此就有高度的欣赏性和娱乐性。不论从听觉角度，还是从视觉角度，京剧的表演都能给观众带来美的享受。

■问：听了您的介绍，我不但更加喜爱京剧，甚至有点儿「崇拜」京剧了。请您再给我讲讲京剧中的一些术语，比如说什么是「行当」，好吗？

◎答：简而言之，行当就是角色的分类，亦即演员的分类。演哪一行

精心构思而不是任意安排的。

京剧的唱腔音乐主要包括「西皮」、「黄」两种声腔。「西皮」曲调高亢、潇洒，适合表现较为明朗、激动的情绪。「黄」曲调委婉、深沉，适合表现较为凝重、低回的情绪。其板式有以下几种：

一、「二黄慢板」也称「二黄三眼」，为一板三眼形式。每一句唱词的第一个字和最后一个字，都要落在板上，即所谓板起板落。此种板式适宜表现比较舒缓的抒情性内容。

二、「二黄快三眼」。此种板式演唱速度较快，适宜表现较激奋、叙述性较强的内容。

三、「二黄原板」为一板一眼板式，演唱时要求板起板落。这是一种使用频率最高的板式，对于不同内容和不同感情色彩的唱词均适用。

四、「二黄导板」是节拍自由的板式，只有一个上句，用于一个唱段的开头，有引导下文之意，所以称为导板。

五、「二黄回龙」，节拍形式与原板同，也是一板一眼，只有一个下句。前唱无长过门，唱句的每一个字与板碰着一齐出来，故称碰板回龙，经常用于导板后的下句。

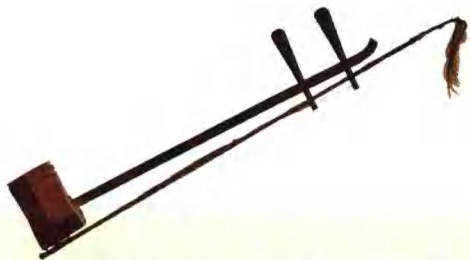
六、「二黄散板」是节拍自由的板式，情绪激昂，画龙点睛式的唱词内容或无关紧要的叙事与对话，都可以采用此种板式。

七、「二黄摇板」节拍自由，唱腔近似散板，伴奏过门速度较快，称作「紧拉慢唱」，适合表现比较紧张或比较动情的唱段内容。

八、「反二黄」是上述「二黄」唱调的反调。「二黄」正调定弦为「5」弦，反「二黄」定弦为「2」弦。反「二黄」适合表现慷慨悲壮、苍凉凄楚的情绪。

九、「西皮慢板」也称「西皮三眼」，为一板三眼板式，每一句唱词的第一句由中眼起唱，每句末一字都落在板上，即所谓「眼起板落」。此种板式适合表现较为洒脱、奔放的情绪。

十、「西皮原板」为一板一眼板式。演唱时每句唱的首字与末字均为眼起板落。此种板式用途较广，抒情、写景、对话、叙事均可采用。

剧人物画

二、「京剧三鼎甲」这是对清代三位京剧老生演员程长庚、余三胜、张二奎的誉称，也是社会上自然而然流传开来的一顶戴在京剧演员头上的桂冠。「三鼎甲」本来是对科举考试中殿试前三名（状元、榜眼、探花）的荣誉称号。

三、「京剧新三绝杰」这是人们对继「京剧三鼎甲」之后又一代京剧演员的佼佼者的誉称，也称「新三鼎甲」。他们是老生演员谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙。这三位演员是活跃在十九世纪后半叶到二十世纪初叶（汪桂芬于光绪年间早逝），即清末民初的著名演员。

四、「四大须生」是我们至今仍然能够经常听到的一个荣誉称号，按年代有先后之分，前有余叔岩、马连良、言菊朋、高庆奎，后有马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯。在继承前人的基础上创立了自己的独特风格和流派，他们对京剧艺术的影响至今不衰。

五、「四大名旦」是指二十世纪二十年代起即活跃于京剧舞台上的四位著名旦角演员，他们是梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生。「四大名旦」这一誉称的产生与前面所介绍的其他誉称的产生有所不同。它是在一九二七年北京《顺天时报》组织的一次投票选举中产生的。在那次投票选举中，获票最多的前四名依次为上述四人。这四位旦角演员都是男演员，他们都有深厚的功力，又富于艺术的独创精神，分别创立了旦行中影响极大的梅派艺术、程派艺术、尚派艺术、荀派艺术。

六、「南麒北马关东唐」这是对南方的周信芳（艺名麒麟童）、北方的马连良、东三省的唐韵笙的誉称。他们都活跃在二十世纪前、中叶。

■问：

听了这些介绍，我感觉自己离京剧艺术似乎越来越近了，而且也有点儿入迷了。请您再给我介绍一些京剧唱、念方面的知识好吗？

◎答：

可以。京剧中的唱段与念白都具有抒情与叙事的功能。在一出戏中，哪些情境下需要唱，哪些情境下需要念，都要进行

言前辙、灰堆辙和梭梭辙。

二、上口，也就是京剧的舞台读音问题。京剧的读音是由不同地区的语音融合而成的，主要包括北京、安徽、湖北、河南、江浙等地区的语音，与近似普通话的京音相比有很大不同。其不同主要表现在，京剧读音要遵守中州韵、湖广音和其他上口字读法这三点。

以上我只是简略地向你介绍了一些有关京剧演唱的常识，至于哪个板式具体怎么唱，哪些字的读音需要改变等，这些要在学唱中具体地去把握。将来你在欣赏和学唱京剧唱段时，就可以领会到。

有关京剧的知识还有很多，如京剧念白、服装道具、武打技巧、舞台布景以及各种表演技巧、脸谱勾画等，可以说不胜枚举。因为篇幅有限，我就简略地为你讲这些吧。

■问：

京剧太神秘，太吸引人了，难怪许多外国人也开始喜欢它了！但是京剧艺术的确博大精深，似乎有些高不可攀，我担心自己学起来会力不从心。

●答：

在短时间内要想把京剧演唱得精湛、到位，的确不容易。但不要知难而退，俗话说“世上无难事，只怕有心人”。只要用心去学，去练，演唱技巧一定会逐渐提高的。

现在你看到的这本书，就是专为京剧爱好者编写的。书中收入了八十余部常见戏和京剧歌曲，并对每部戏从故事情节、欣赏指南、剧本片断到有关该剧的轶闻、花絮、小知识及精彩唱段等都有介绍。内容浅显、通俗，而且图文并茂，丰富多彩，你看完以后一定会兴趣倍增，说不定很快就会成为一个京剧迷了。

感谢您的赐教和鼓励。我一定不辜负您的期望，不久的将来，要让您欣赏到我的“精彩唱段”！

