

● 一点通系列丛书

项晨、韶华著

京剧

知识

一点通

华乐出版社

一点通系列丛书

京剧知识一点通

项 晨、韶 华著

华乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧知识一点通 / 项晨, 韶华著. — 北京: 华乐出版社,
2003. 10

(一点通系列丛书)

ISBN 7-80129-093-3

I. 京… II. ①项… ②韶… III. 京剧-基本知识-
问答 IV. J821-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 050492 号

责任编辑: 张志羽

特约编辑: 梅 千

责任校对: 韩 笑

华乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5 12 印张

2003 年 10 月北京第 1 版 2003 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,040 册 定价: 18.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 68278400

内 容 提 要

这是一册奉献给青少年朋友和戏曲爱好者的通俗入门读物，并非、也无意于“传道、授业”，只是将京剧艺术的点点滴滴寓于故事其中记录下来，以通俗、轻松、诙谐、图文并茂的方式介绍给你，从中你会感觉到“她”其实离我们很近……

或许在玩赏这通俗的闲暇读物时，你会觉得它具有有一种资料性、辅助性的参考意义；也或许作为敲门砖，于不经意间你真的拾到了那块“玉”……

四大部分，一百个问题：

1. 知识篇——文学、音乐、表演、美术，面面俱到；
2. 教育篇——新旧体制，泪水与欢笑；
3. 人物篇——上自帝制，下至人民共和国，人才辈出；
4. 故事篇——剧目故事，寓教于乐。

轻松解读——轻松积累——轻松教学

旧 话 重 提

(代前言)

许多年前,有许多同志就针对部分人将“科普”一类读物的写作比喻为“小儿科”并不屑一顾的现象进行了抨击,同时也提出了“要提倡大科学家写小文章”的建议。若干年后又旧话重提,其实也不过是因了一个偶然的原因和一个偶然的事情。不过,这话还是要从头说起。

某日,一位别了许久的老友光临寒舍。旧友重逢,虽居斗室,自然亦如同学聚会般觥筹交错一番。酒酣耳热之际,不经意间,故旧老友瞥见了我作为写字台并兼作茶几而用的小方凳上的一摞书稿,遂信手拈来,略瞄几眼后不无调侃地说道:“吆嗬!老兄,还真‘勤奋’那!”某生性愚钝,但俗话说:听话听声,锣鼓听音。其言语之背后的潜台词,无非是针对小方凳上的那摞书稿——《东篱采菊——京剧知识 ABC》——的一句内心独白:你累不累呀!

说实话,老友之“恭维”我是实在受用不起的。如果其“勤奋”之语若非调侃的话,那可真是太冤枉也太高抬我啦。对我来说,能完成学习与工作任务,实在已是一种无奈的、被动的,出于良心与责任。所以,虽忝列音乐界中近三十年,仍是碌碌无为、一无所成。就是老友刚刚不屑一顾的“ABC”,也同样是一个被动之举。故而,并非妄自菲薄,生性愚钝的我,只不过是无奈之中的一介懒惰之人而已。

无奈与懒惰是事实，可又偏偏未曾泯灭那一点点红脸汉子的古道热肠，懒惰的现实终抵挡不住朋友之托、读者呼声与社会责任的无奈。所以，对于我这懒惰中的勤奋，无论如何也要感谢我那两位忠于职守的同行（编辑）朋友了，如果没有他们的“不讲理”和“软刀子”，恐怕也就没有了被老友不屑一顾的“ABC”了……

一次，电台的朋友突然打来电话，未待寒暄，开口即说：“我要搞一个‘少儿戏曲知识普及系列’的栏目，就由你来撰稿。答应得干，不答应也得干。”真是熟不讲理，其口气之肯定，不容丝毫的分辩。

无独有偶。时隔不久，报社的朋友非常礼貌地邀请说“聚一聚”。本以为如平时一般喝上几两“二锅头”，侃一侃“家事国事天下事”，然后各自晕晕乎乎地回家睡大觉。不曾想，晕晕乎乎之后，家未得回去，却被酒友婉言拉上了“贼船”——“我的‘京剧ABC’专栏，读者反映极好，欲罢不能，所以请你继续帮我写下去。”唉！我怎么就忘了“礼下于人必有所求”的俗话，呜呼！真是“软刀子也杀人”哪！

应该说，对于各种形式的对优秀传统文化的弘扬之举，我是极为地、大力地赞赏的。但又觉得那该是才富五车、学识渊博的大家们的事情，决非像我这等庸懒之人所能为，自然就不会去琢磨这“ABC”应该如何去写。然而在“答应得干，不答应也得干”的无奈中，也只得硬着头皮来完成任务了。

不曾想到的是，一旦写起来后，却发现这“小儿科”并不比学术专著来得顺手。既要浅显明了、通俗易懂，又要生动活泼、引人入胜。专业术语太多，使读者难以理解；专业术语太少，又说明不了问题……就是在这样的思虑之中，无奈地开始了“少儿戏曲知识普及系列”播音稿与“京剧ABC”专栏连载的写作。

连载刊出之后，得到了广大读者的错爱与鼓励，令我在惶恐之中

暗暗地庆幸了一番。后来报社的朋友告诉我，从不轻易夸赞别人的某先生看过连载后说：“别看写得挺通俗，但道理说得却很清楚。趣味中又有很多‘干货’，一看便知是个行家。”呜呼呀！着实地让我犹如腾云驾雾、行走在五里云中一般。

缥缥缈缈间，生性愚钝的我忽然萌生了一个大胆的想法：既然读者这么欢迎此类通俗读物，何不用自己的所学写上一本，既能满足广大读者的需要，又能为弘扬京剧艺术做一点贡献。不过，古语云：“术业有专工。”学音乐出身的我毕竟对表演知识所知甚少，于是乎我又约上毕业于中国艺术研究院戏曲学院表导演专业的韶华先生与我合作，开始了写作的准备。

出书不同于报刊连载，你可以信马由缰。且不说书的内容如何结构，单这书名就让人颇费了一番心思。太白太水，容易流俗，缺少了戏曲艺术那应该有的魅力；太文太雅，难解其意，不易使读者明白其所云何物。“哎呀喳一喳一喳，哇呀……嘿！真真地急煞我也！”苦思冥想得失眠、牙疼，仍是不得要领。

诗曰：山重水复疑无路，柳暗花明又一村。真是天不负我，小儿玩耍中不知怎么嘟囔了一句陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的诗句，使我这愚钝之人茅塞顿开，大受启发。

戏曲（亦称“菊坛”、“梨园”，园即苑也）是我们这个东方（借“东篱”而喻）古国所特有的、独树一帜的艺术种类，作为“龙的传人”，无疑要了解它、认识它。当然，你不要苛求人人都去对它进行深入的研究，因为那是戏曲学家们的事情，但“ABC”总还是要知道一些的。就这样，《东篱采菊——京剧知识ABC》的书名定了下来。

书出版之后，受到了广大读者的欢迎，出版社也一再地重印。遗憾的是，由于“仓促应战”，准备不充分，时间又紧张，所以有许多该写想

写的内容却未及写出。

幸好，出版社根据读者的反馈意见提出“能否再增加一部分关于音乐方面的内容”，所以又在原书基础上增加了有关板式唱腔的相关知识，并适当补充了一些插图以提高读者的阅读兴趣，更名为《京剧知识一点通》。

这部《京剧知识一点通》较之《东篱采菊——京剧知识 ABC》一书内容更加丰富，更加符合一般戏曲爱好者与青少年读者的阅读习惯。采用一问一答的形式，使书稿读起来轻松便利，避免了以往那种学术著作板着面孔的样子。知识点针对性强，使读者可以快速地查阅到自己所需要的内容。同时，本书也可以作为文史科类同学及中小学音乐教师的辅助教材使用。

话说到儿，我的意思也基本上表达完了。自然，这个“ABC”工程对于我们的戏曲学家们以及那些热心于戏曲研究的学者们当是责无旁贷了。同时我也真切地盼望我们各学科、各门类的大家们，在完成研究课题之余，关照一下“小儿科”，创作出各学科、各门类新时期的《十万个为什么》！

项 晨

2001 年早春时节

目 录

旧话重提(代前言)	项 晨(1)
知识篇	(1)
1. 中国戏曲区别于外国戏剧的最主要特征是什么?	(3)
2. 流传最广的是什么剧种?	(5)
3. 什么叫梨园、花部、雅部?	(8)
4. 三鼎甲及同光十三绝是怎么回事?	(11)
5. 京剧名称的确立经过了多少次演变?	(15)
6. 你知道京剧早就有了“连续剧”吗?	(16)
7. 什么叫做“应节戏”?	(21)
8. 什么叫做“文明戏”?	(24)
9. 你想大概地了解一下京剧音乐吗?	(26)
10. 场面以及文场、武场是怎么回事?	(28)
11. 什么是“六场通透”?	(32)
12. 区分“西皮”与“二黄”难吗?	(33)
13. “板”、“眼”是什么概念?	(35)
14. 你要了解京剧唱腔的板式概念吗?	(36)
15. 为什么〔西皮原板〕的记谱“生、旦”有别?	(38)
16. 你了解〔二黄原板〕吗?	(42)

- 17.“说法不一”的〔二六〕为什么说法不一? (43)
- 18.〔二六〕的唱腔形式是怎样的? (46)
- 19.〔二黄快三眼〕的主要特征是什么? (47)
- 20.你知道〔西皮慢板〕的唱腔特征吗? (51)
- 21.关于“分句”的概念你了解多少? (52)
- 22.〔二黄导板〕有板眼吗? (53)
- 23.〔西皮导板〕唱腔以几个“腔节”居多? (54)
- 24.变色龙一般的〔回龙〕是怎么回事? (56)
- 25.特殊的〔碰板〕特殊在哪里? (59)
- 26.〔散板〕有节奏吗? (60)
- 27.文武兼有的〔哭头〕你了解吗? (61)
- 28.紧拉(打)慢唱的〔摇板〕为什么记谱像〔散板〕? (63)
- 29.〔四平调〕是怎么回事? (64)
- 30.较早使用〔反四平〕的是哪位演员? (72)
- 31.〔南梆子〕常在什么剧目中使用? (73)
- 32.为什么作曲家对〔高拨子〕有种特殊的偏爱? (79)
- 33.〔吹腔〕使用什么乐器伴奏? (87)
- 34.南锣、插曲、杂腔小调在京剧中是怎样应用的? (88)
- 35.〔唢呐二黄〕最适宜于哪些行当演唱? (90)
- 36.〔娃娃〕与〔娃娃调〕是怎么回事? (94)
- 37.为什么说〔宽板〕是一种全新的板式? (98)
- 38.为什么打击乐在京剧音乐中十分重要? (101)
- 39.锣鼓在剧目中是怎样应用的? (102)
- 40.板鼓的领奏方法是怎样的? (104)
- 41.鼓套子是怎么回事? (105)

42. “开头”、“锁红”是怎么回事? “扎多衣”的实际演奏有变化吗?	(106)
43. “开门点”与“封门点”是怎么回事?	(108)
44. 京剧打击乐中的“死点活用”是什么意思?	(110)
45. 什么叫“搂腔打枕儿”?	(111)
46. [水底鱼]是“干牌子”中应用最广泛的吗?	(112)
47. 京剧武剧中的毯子功和形体功都有哪些内容?	(113)
48. 为什么斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特和梅耶荷德那样推崇梅兰芳的表演手势?	(137)
49. 京剧的程式性表演套路有哪些?	(141)
50. 京剧中有没有特技表演?	(147)
51. 京剧艺术的行当有哪些?	(149)
52. 京剧的舞台美术都包括哪些内容?	(156)
53. 你了解京剧艺术中的脸谱艺术吗?	(159)
54. 京剧艺术中的“京派”和“海派”是怎么回事?	(161)
55. “样板戏”一词是怎样诞生的?	(162)
56. “八个样板戏”都有哪些作品?	(164)
57. 交响音乐《沙家浜》是交响乐吗?	(165)
58. 钢琴伴唱《红灯记》是在什么条件下诞生的?	(168)
59. 最终成为“样板”的有哪些作品?	(173)
60. 如何客观地评价“样板戏”的得与失?	(174)

教育篇 (177)

61. 传统戏曲界尊崇的祖师爷是谁?	(179)
62. 旧时的学戏场所都有哪些形式?	(182)

63. 新型戏校的教学有哪些变化?	(194)
人物篇	(203)
64. 帝制时期	(205)
65. 辛亥以后	(245)
66. 中华人民共和国时期	(261)
故事篇	(271)
67. 芦花记	(273)
68. 孟母三迁	(275)
69. 伐子都	(277)
70. 摘缨会	(280)
71. 火牛阵	(283)
72. 将相和	(290)
73. 萧何月下追韩信	(293)
74. 昭君出塞	(298)
75. 赵五娘	(300)
76. 群英会	(306)
77. 长坂坡	(309)
78. 定军山	(313)
79. 洛 神	(319)
80. 打登州	(322)
81. 打渔杀家	(326)
82. 风波亭	(328)
83. 野猪林(含《逼上梁山》)	(332)

84. 铡包勉	(334)
85. 木兰从军	(335)
86. 辛安驿	(338)
87. 荒山泪	(341)
88. 天河配	(342)
89. 御碑亭	(343)
90. 喜荣归	(344)
91. 连升店	(345)
92. 一元钱	(347)
93. 杜鹃山	(350)
94. 红色娘子军	(353)
95. 沙家浜	(354)
96. 智取威虎山	(356)
97. 奇袭白虎团	(358)
98. 龙江颂	(359)
99. 海 港	(360)
100. 磐石湾	(362)

附录:

“她”其实离我们很近——京剧锣鼓敲响在大学校园的感慨 项 晨	(364)
---	-------

知 识 篇

1. 中国戏曲区别于外国戏剧的最主要特征是什么?

世界上有三种古老的戏剧艺术,那就是古希腊的悲剧与喜剧,印度的梵剧和中国的戏曲。这三种古老的戏剧文化对后世戏剧形式的产生都具有非常重要的影响,而且其中的中国戏曲至今仍然活跃在舞台上,并受到越来越多的世界各国热心古典戏剧文化研究人士的关注。

中国戏曲相对于古希腊、印度的戏剧来说虽然成熟较晚,但它在走过了漫长的坎坷的道路之后,经过千百年的不断丰富、革新和发展,一直延续到现在并依然活跃于舞台,足可见其生命力之旺盛。所以,它在中华民族文化艺术史以及世界文化艺术宝库中都占有独特的地位。

戏曲,这是中国传统戏剧的一个独特的称谓。宋代刘埙在《水云村稿·词人吴用章传》中提到了“永嘉戏曲”(即“南戏”),元代陶宗仪《南村辍耕录》中也有明确的“宋有戏曲”之说。近代国学大师王国维,更将宋元南戏、元明杂剧、明清传奇以及近代的京剧和所有地方戏在内的中国传统戏剧通称为“戏曲”,使之有了区别于“他人”的独特资质和特色,恰当地概括了中国传统戏剧艺术的本质——即“戏曲者,谓以歌舞演故事也”。

戏剧艺术从它诞生的那天起,就总是与人类的生产、生活密切联系在一起。比如对原始人类劳动技能的演示,图腾崇拜的祭祀等等。它展示人们的生活,反映人们对生活的憧憬。它是既包容时间艺术,又包容空间艺术的综合艺术,这一特性虽然是世界各国戏剧文化所共有的,但在中国戏曲中体现得最为强烈。

中国戏曲是集唱、念、做、打、舞等综合表演的戏剧形式。它拥有丰

富的艺术表现手段,除了空间的造型(如布景、道具、舞蹈动作等),还有时间的唱念、音乐及至它的服装和化妆部分(如水袖、帽翅、翎子、水发、髯口等),所有这一切都不仅仅是人物的装饰,而且还是戏曲演员美化动作、表现人物微妙心理活动、刻画人物性格的重要工具。戏曲的这种与表演艺术紧密结合的高度综合性的特点,赋予了中国戏曲特殊的魅力。它把曲词、音乐、美术、表演的美融为一体,用节奏贯串、统一在一个戏里,达到完美和谐,充分调动了各种艺术手段的感染力,形成中国独有的、节奏鲜明的表演艺术。

中国戏曲除了综合性这一世界戏剧文化的共性外,还有虚拟性和程式性两大特点。

生活是多姿多彩、内容无限的,用有限的艺术手段去表现无限的生活现象,就需要调动多种形式的艺术手法,使真实的生活艺术地再现于舞台。当然,无论是为了艺术的需要,还是条件的所限,这种再现都不可能完全与生活保持一致,所以就形成了生活的原型与艺术的变形之间的差距,这种变形就是虚拟。

中国传统艺术的根本特点之一,就是在处理艺术与生活的关系上不是一味追求形似,而是极力讲求神似。它把捕捉描写对象的神韵和本质作为艺术的标准,这一点是由于中华民族传统的美学思想所决定的。虚拟,在这样的条件下,就成为中国戏曲反映生活的基本手法。

戏曲的虚拟性首先表现为对舞台时间和空间处理的灵活性上。有句俗话叫做“说书的嘴,唱戏的腿”,极为恰当地概括了戏曲艺术的虚拟特性。舞台的空间和时间的含义,完全由剧作者和演员予以假定,同时与观众达成了一种默契。一个圆场,也许就已走出十万八千里;几声更鼓,在短短的几分钟内也许就已夜尽天明。这种时间和空间的灵活性,使舞台的局限性巧妙地转化为艺术的广阔性,弥补了舞台空间与时间