

普通高校公共艺术课程教材

京剧知识与欣赏

● 蔡瑞鸿 主编

奇葩艳葩梨园绽，

丝竹声声京韵先。

馥郁清馨梅兰妍，

永留芬芳美人间。

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

普通高校公共艺术课程教材

京剧知识与欣赏

蔡瑞鸿	主 编
崔德华 刘华龙	副主编
郑国民	
刘华龙	主 审

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

京剧知识与欣赏/蔡瑞鸿主编. —天津:天津大学出版社, 2009. 7

ISBN 978-7-5618-3128-1

I. 京… II. 蔡… III. 京剧 - 基本知识 IV. J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 146549 号

出版发行 天津大学出版社

出版人 杨欢

地址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

电话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742

网址 www.tjup.com

印刷 天津泰宇印务有限公司

经销 全国各地新华书店

开本 185mm × 170mm

印张 8

字数 185 千

版次 2009 年 7 月第 1 版

印次 2009 年 7 月第 1 次

印数 1 - 6 000

定价 20.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

前 言

京剧作为我国传统戏曲的代表,是中华民族长期积累和发展起来的精神产品。京剧丰富的内容和精美的艺术形式使它具有教育人、陶冶人和愉悦人的作用。伴随着素质教育的大力提倡以及“高雅艺术进校园”活动的开展,京剧走向青年学生已十年有余。十年多来,全国已有六十多所高校开设了京剧选修课,并取得了良好的效果。

但是,在教学实践中也存在一些问题。我们知道,一个比较成熟的京剧观众是在长期耳濡目染京剧演出的过程中逐渐形成的,而现实中很难再找到如此普遍的京剧胜境。怎样解决年轻观众对京剧由不懂到比较懂的问题呢?一本适合青年学生水平的简单易懂而又生动有趣的京剧知识普及书籍,会是一个很大的帮助。出于这一动机,我们编写了这本《京剧知识与欣赏》。

这本书以京剧基础知识为平台,介绍了京剧历史的形成、发展以及在不同时期的状况。另外,结合具体的京剧剧目,还介绍了一些京剧艺术的基本特征,如京剧艺术的综合化、程式化和虚拟性特征;京剧行当的形成及各行当的特点;京剧脸谱的美学原理、画法与分类,以及京剧服装的美学意蕴和分类等有关京剧本体的一些内容。通过阅读本书,能帮助青年学生掌握一些基本的京剧知识和表演技能,培养他们对京剧艺术的兴趣。而效果究竟如何?那就敬请广大青年朋友验证了。

编者
2009年4月

目 录

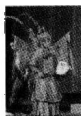
第1讲 绪论	(1)
1.1 中国传统文化中的京剧	(1)
1.1.1 京剧丰厚的文化底蕴	(1)
1.1.2 传承京剧的现实意义	(4)
1.2 京剧是中华民族对人类文明的独特贡献	(6)
1.2.1 京剧在世界上的影响	(6)
1.2.2 京剧在世界三大表演体系之中的地位	(9)
1.3 京剧知识与欣赏应掌握的基本内容、要求和目的	(12)
1.3.1 基本内容	(12)
1.3.2 要求和目的	(14)
第2讲 京剧的历史	(17)
2.1 京剧的形成	(17)
2.1.1 徽班进京	(17)
2.1.2 汉剧进京	(18)
2.1.3 徽汉合流后的变化	(19)
2.2 京剧的发展	(20)
2.2.1 清末时期的京剧	(20)
2.2.2 民国时期的京剧	(22)
2.2.3 新中国成立以来的京剧	(26)

2.3 京剧的振兴	(31)
2.3.1 京剧发展要与时俱进	(31)
2.3.2 构建京剧现代理论体系	(32)
2.3.3 形成京剧现代表演风格	(32)
2.3.4 打造京剧现代品牌剧目	(33)
2.3.5 建好京剧发展基地	(33)
2.3.6 扩大京剧的普及性	(34)
2.3.7 拓宽京剧的现代传播空间	(34)
第3讲 京剧中的行当	(36)
3.1 行当的由来	(36)
3.1.1 行当来源于“脚色”	(36)
3.1.2 元杂剧的角色(行当)划分	(36)
3.1.3 昆曲的角色(行当)划分	(37)
3.1.4 汉剧的行当划分	(37)
3.2 京剧行当	(38)
3.2.1 京剧行当的含义	(38)
3.2.2 行当的分类	(39)
第4讲 京剧流派	(47)
4.1 京剧流派的形成	(47)
4.1.1 京剧流派形成的客观条件	(48)
4.1.2 京剧流派形成的主观条件	(50)
4.2 生行流派简介	(54)
4.2.1 老生	(54)
4.2.2 武生	(58)

4.2.3 小生	(59)
4.2.4 红生	(60)
4.2.5 生行名家	(62)
4.3 旦行流派简介	(65)
4.3.1 “四大名旦”	(65)
4.3.2 “四小名旦”	(67)
4.3.3 老旦名角	(69)
4.3.4 旦行名家	(70)
4.4 净行流派简介	(72)
4.4.1 净行流派	(72)
4.4.2 净行名家	(74)
4.5 丑行流派简介	(76)
4.5.1 丑行流派	(76)
4.5.2 丑行名家	(77)
4.6 现代著名京剧演员	(78)
第5讲 京剧的基本功	(79)
5.1 五法	(79)
5.1.1 口法	(79)
5.1.2 眼法	(80)
5.1.3 手法	(81)
5.1.4 身法	(81)
5.1.5 步法	(82)
5.2 四功	(83)
5.2.1 唱功	(83)

5.2.2	念功	(84)
5.2.3	做功	(85)
5.2.4	打功	(86)
5.3	唱、念的基本功练习	(86)
5.3.1	第一阶段:呼吸练习	(87)
5.3.2	第二阶段:气、声、字的练习	(88)
5.3.3	第三阶段:吟诗、吟唱练习	(88)
5.3.4	第四阶段:弧形气声练习	(89)
5.3.5	第五阶段:爬音阶及高难音练习	(89)
第6讲	京剧的脸谱与服装	(91)
6.1	京剧的脸谱	(91)
6.1.1	中国戏曲脸谱发展简介	(91)
6.1.2	京剧脸谱的艺术特征	(94)
6.1.3	京剧脸谱的构图样式	(96)
6.2	京剧服装的艺术特点与种类	(102)
6.2.1	京剧服装的特点	(102)
6.2.2	京剧服装的种类	(102)
第7讲	京剧的音乐	(112)
7.1	京剧唱腔	(112)
7.1.1	京剧唱腔的特点	(112)
7.1.2	京剧常用的板式	(114)
7.2	京剧音韵	(120)
7.2.1	京剧音韵的构成	(120)
7.2.2	京剧的上口字和尖、团字	(121)

7.2.3 京剧的念白	(124)
7.3 京剧的伴奏	(125)
7.3.1 京剧的乐队	(125)
7.3.2 京剧常用锣鼓点子	(127)
第8讲 京剧的艺术特征	(129)
8.1 京剧的综合性	(129)
8.1.1 多种艺术元素的综合	(129)
8.1.2 综合性强化的趋势	(131)
8.1.3 适度选择的原则	(131)
8.2 京剧的程式化	(132)
8.2.1 京剧程式化的渊源	(132)
8.2.2 京剧程式化的类别	(133)
8.2.3 京剧程式化的可塑性	(136)
8.3 京剧的虚拟性	(137)
8.3.1 京剧虚拟性特征的渊源	(137)
8.3.2 京剧虚拟性特征的体现	(138)
第9讲 京剧美的欣赏	(142)
9.1 视觉审美	(142)
9.1.1 色的审美	(142)
9.1.2 形的审美	(143)
9.2 听觉审美	(147)
9.2.1 听觉中的“形”之美	(148)
9.2.2 听觉中的均衡美	(149)

9.3 声与形的灵动美	(150)
附 1: 作品赏析	(152)
一、《打渔杀家》	(152)
二、《宇宙锋》	(154)
三、《霸王别姬》	(156)
四、《沙家浜》选段: 智斗	(158)
附 2: 经典唱段	(161)
海岛冰轮初转腾	(161)
自幼儿蒙嫂嫂训教抚养	(163)
将身儿来至在大街口	(166)
穷人的孩子早当家	(170)
都有一颗红亮的心	(172)
苏三离了洪洞县	(174)
一见皇儿跪埃尘	(175)
后记	(178)
主要参考文献	(179)

第1讲 绪论

中国京剧是一种独特的具有高度综合性的戏曲形式,它是中华民族文化宝库中的一颗璀璨的明珠,以其别具一格的表演形式在世界戏剧王国中独放异彩。京剧之源相当深远,它从无到有、从幼稚到成熟、从粗糙到精细,乃是多种中国传统艺术长期融合的结果。

1.1 中国传统文化中的京剧

在中国传统文化中,京剧的历史虽然并不很长,但却占有十分重要的地位。当谈到中国传统文化时,就一定会涉及京剧。京剧是中华民族国宝。这一点从其所蕴涵的博大精深的文化底蕴中就可以看出来。

1.1.1 京剧丰厚的文化底蕴

京剧植根于中华民族文化的沃土之中,集我国戏曲之大成,是中国戏曲艺术中的瑰宝。京剧的精粹不光在于它美轮美奂的表演、委婉动听的曲调、色彩华丽的服饰以及变化多样的扮相,还在于它在韵味典雅的戏词以及起伏跌宕的剧情中所蕴涵的中国文化传统,尤其是它表现了中国文化中的伦理传统和艺术传统。

1. “忠孝节义”的伦理底蕴

从根本上说,京剧所表现的是中华民族的道德观和价值观,它与民族的思想情感水乳交融,渗透着民族精神生活的特质,沉淀着丰厚的民族情感和民族思想,尤其是在京剧所演绎的故事中,深刻地表达了中国文化以善为本的伦理内涵以及中国传统文化中的“忠孝节义”的价值取

《李逵探母》

向,强调道德与艺术的统一,以及艺术与思想情感的贯通。

这正如孔子所言的那样“仁要尽善,乐要尽美”。其实,这一点司马迁在《史记》中也说过:“凡音者,生于人心者也;乐者,通于伦理者也。”

京剧作为一门高雅艺术,又具有通俗性,不仅供人欣赏、娱乐,而且寓教于乐。京剧十分重视在故事情节和人物造型中弘扬民族的美德,从伦理道德方面给人以熏陶、教益和启迪。也可以这样说,“忠孝节义”是京剧剧目的主题,也是中华民族道德观永恒的主题。

京剧中有许多剧目热情讴歌爱国主义精神,颂扬坚持民族大义、处处以国家安危兴亡为重的英雄人物,这样的作品不胜枚举。比如《杨门女将》、《穆桂英挂帅》、《洪阳洞》等,表现了杨家一门忠烈,几代人为国捐躯。当国家有难时,佘太君百岁挂帅,穆桂英不顾年老披挂上阵,驰骋疆场。

京剧许多剧目赞美伸张正义、惩恶扬善的精神。如《铡美案》中的包公,为替秦香莲伸张正义,拼着乌纱帽不要,不顾太后、皇姑的阻劝,硬是把当朝驸马陈世美判铡;而在《铡包勉》中,包公不徇私情,将贪赃枉法的侄儿包勉铡死等等。这些故事和人物,都寄托着人民群众的道德理想,反映着中国老百姓的道德观念,即总希望善良的人得到保护,恶势力受到惩罚,正义得到伸张。

京剧中的许多剧目歌颂纯真、坚贞的爱情,批判见利忘义、门第之见。如《白蛇传》中的白素贞,对许仙一往情深,为救他不顾千难万险、冲破重重阻挠;《杜十娘》中的杜十娘,对爱情坚贞不渝,用自己的生命对李甲的背叛进行了谴责。

京剧中的许多剧目蕴涵着中国人刚正不阿的气节。自先贤倡导“富贵不能淫,威武不能屈”,“气节”二字就深深地刻在中国人的骨子里了。如《苏武牧羊》中的苏武,宁可被流放20年,也不向邪恶势力低头;《海瑞罢官》颂扬了海瑞执法严明,为民申冤除害、不畏强暴的刚正不阿精神。无论历经多少朝多少代,无论社会的价值取向发生什么变化,“气节”始终在中国人身

上精神和思想牢牢扎根,也与华夏文明一同源远流长、熠熠生辉。

京剧中的许多剧目,还表现了中国传统的忠孝观念。如《打金枝》中,公主出嫁后,自恃金枝玉叶,不给公婆行下跪礼,结果被丈夫酒后醉打,体现了“孝”字当先的传统伦理思想;《八大锤》中,王佐为说服陆文龙归宋,毅然砍断左臂,是忠君报国的典型代表;《岳母刺字》则全面体现了“忠”与“孝”的道德观;《赵氏孤儿》中的程婴为救忠臣之后,不惜献出亲生儿子,表现了顾全大局的高风亮节。

同情弱者、鞭挞强暴也是许多京剧剧目所表现的主题。如《打渔杀家》通过贫苦渔民奋起杀死渔霸全家,体现了除暴安良、追求安宁生活的美好愿望;《乌盆记》中,赵大见财弃义,最后受到惩罚,体现了人们心中正义战胜邪恶的社会期望;《锁麟囊》中,富家小姐薛湘灵仗义施舍,后在自己遭难时得到帮助,宣扬的是善恶有报的民意。所有这些,都淋漓尽致地表达了中华民族朴素而善良的情感。

从以上剧目人们可以看出,把京剧剧目连接起来,就是一部厚重的中华民族的历史。人们通过京剧这一特有艺术形式,用本民族独到的眼光,去思考和评判特定的历史,也把自己的情感与喜怒哀乐融于历史之中。

总之,京剧唱出的是本民族人民最真实的心声,表演的是民族最真实的愿望,传承的是中华民族最值得呵护的传统美德。京剧根植于华夏民族大众的心灵之中。因为与人民产生共鸣,所以它也得到人民的精心呵护与培植。所以说,欣赏京剧的过程,也就是体验民族情感、解读民族心理密码的过程。优秀的艺术总寄寓着高尚的道德理想,这样的艺术,对振奋民族精神,增强民族自尊心、自信心,无疑起着巨大的作用。

2. 绚丽多彩的艺术底蕴

自我国秦汉以来,随着“大一统”理念的建立,必然对中国的文化艺术产生重大影响,使得各种艺术门类表现了鲜明的综合趋势,尤其是传统戏曲文化中的重要艺术因素(如歌舞、说唱和

《杨家将》

杂技等)得到了充分的发育。“大一统”理念所表现的囊括四海、包容宇宙的气派和铺张求全的作风,又促成了诸般技艺大汇合高潮的到来,从而为后来的戏曲文化大综合品格的形成铺开了一条广阔的道路。所以从艺术性质的角度说,京剧是中国各种传统艺术的集大成,甚至可以这样认为,京剧蕴涵了几乎所有的中国传统艺术的元素。

京剧积淀了中华民族几千年来艺术传统。她诞生至今,在不断发展与自我完善的过程中吸收了其他地方剧种、艺术门类之所长,并经过无数艺术家的改革与创造,才成为中国戏曲艺术的代表,被国人称为国粹,世人称为瑰宝。

京剧是中国古典艺术的代表。虽然京剧产生于近代的清末时期,将其定为古典艺术似乎与时间不符,但“古典”不仅仅是时间概念,它应是指一种存在原则,一种精神实在和美学特征。这是因为,京剧源远流长,与我国几千年的传统艺术一脉相承。也就是说,绚丽多彩的京剧艺术,是中华民族美学观的集中展示,尤其是它独特的创作规律和艺术表现形式,使之成为中国古典艺术的代表。

京剧是一种综合性艺术,它把歌唱、音乐、舞蹈、美术、文学、雕塑和武打技艺融汇在一起,是“逢动必舞,有声必歌”的综合艺术。它在数百年的形成过程中吸取了多种艺术形式,并经过长期组合,把歌、舞、诗、画融为一体,逐渐形成独特的京剧艺术。

1.1.2 传承京剧的现实意义

京剧是中华民族优秀文化的重要标志,其崇尚求和、求美,讴歌真、善、美,鞭挞假、丑、恶的价值取向,是构建和谐社会重要的艺术载体。所以从这个角度来说,以弘扬中国文化的精神去传承京剧,有着非常重要的现实意义。

1. 京剧是弘扬民族文化的重要途径

从文化遗产的角度说,京剧无疑起着至关重要的载体作用,无论是京剧的形式还是内容均反映了中国几千年的历史精华和精神要素。尤其是中华民族传统思想中的“忠孝节义”在京剧中均有体现。例如,岳飞之忠、李逵之孝、文天祥之气节、梁山好汉之义等。也就是说,京剧不仅

自身包含了一种民族气节,同是还是传承和弘扬这种民族气节的有效载体。从形式上说,京剧通过华丽的服饰和脸谱以及唱、念、做、打,让人们感受到了中国传统文化的博大精深;而从内容上说,京剧通过演绎历史故事,潜移默化地使人们感受中华民族的传统美德。特别应指出的是,所谓传承京剧绝不仅仅是对一些经典唱段的哼呀学语,而是通过京剧这一中华民族艺术的瑰宝和国粹,进一步了解我国的传统历史文化。因此说,京剧是传承和弘扬中国优秀传统文化的桥梁。

2. 京剧是德育的重要阵地

我国目前德育教育在内容上着重解决的主要是政治方向、品德行为和价值观念等问题。在具体实施中,必须坚持以爱国主义、集体主义为核心导向,以“八荣八耻”为重点,以振兴中华、立志成才、勤奋学

《秦香莲》

《白蛇传》

习、和谐发展为目标。简而言之,即培养学生具备民族正气、个人志气以及和谐的社会主义集体主义精神。古希腊哲学家柏拉图在《理想国》中写道:“我们必须寻找一些艺人巨匠,用其大才美德,开辟一条道路,使我们的年轻人由此而进,如入健康之乡。眼睛所看到的,耳朵所听到的,艺术作品到处都是,使他们如沐春风,潜移默化,不知不觉之间受到熏陶,从童年起,就和优美、理智融合为一。”从这个角度说,京剧无疑是对我国青少年进行爱国主义教育的良好形式,也是弘扬中国特色社会主义核心价值的重要阵地之一。京剧丰富的内容和精美的艺术形

式使它具有教育人、陶冶人和愉悦人的三大作用。教育部2008年3月公布,将在十个省市的中小学音乐课中加进京剧曲目,旨在让广大青少年接受京剧这种民族艺术的熏陶,了解京剧,认识京剧,熟悉京剧,进而喜欢京剧艺术。教育部并推荐了一系列剧目,如《穷人的孩子早当家》、

《穆桂英挂帅》

《都有一颗红亮的心》、《甘洒热血写春秋》、《接过红旗肩上扛》、《万紫千红分外娇》、《要学那泰山顶上一青松》、《猛听得》、《包龙图打坐开封府》、《你待同志亲如一家》等。这充分说明,京剧艺术不仅有着表演形式上的美学价值,而且戏曲中的许多内容和情节更有直接的德育教育功能,正可谓“寓教于乐”。学习和普及京剧艺术,这不仅可以帮助青少年了解和积累中国传统文化、传统艺术的知识,更可以拓宽视野,增强民主自豪感和爱国之情。可以这样认为,京剧对青少年所起到的德育教育的功

能是其他艺术形式不可替代的。

1.2 京剧是中华民族对人类文明的独特贡献

中国是闻名于世界的四大文明古国之一。中国悠久的文化传统,在世界上独树一帜,具有鲜明的个性和独特的品位。仅就戏剧艺术而言,从我国元朝产生的杂剧,到明朝兴起的昆曲,一直到清朝所形成的京剧,都是对人类文明的独特贡献。2000年5月18日联合国教科文组织把我国昆曲列为“人类口头文化及非物质遗产”代表作,表明了我国古老的戏剧艺术已经越来越受到世界的关注和重视,尤其是与昆曲血脉相连的京剧,更是受到了世界各国人民的喜爱。

1.2.1 京剧在世界上的影响

京剧自18世纪末到19世纪初“四大徽班”进京直至今日,已经走过了两个世纪的漫长路程,在长期发展过程中形成的独特艺术品格和魅力,不仅赢得了国人的深爱,并逐渐为外国人所认同、欣赏、赞誉甚至倾倒。对此,以京剧大师梅兰芳为代表的京剧前辈们作出了重要贡献。

1. 京剧走向世界的历史回顾

梅兰芳京剧大师的艺术地位是在 20 世纪初期确立的。他在唱、念、做、舞、化妆、服饰等方面进行了全方位的创新,使古老的中国戏曲在歌、舞、剧三方面得以完美结合并形成了梅派艺术的独创风格。尤其是他把青衣、花旦、刀马旦等旦角各行的唱腔和表演全面地、有机地结合起来,大大丰富了旦角唱腔的优美旋律和细腻表演,形成了一个具有独特风采的艺术流派。

梅兰芳在艺术上的卓越成就引起国外文化机构和有识之士的重视,纷纷对其发出访问邀请。1919 年初,应日本著名文学家龙居漱三的邀请,梅兰芳赴日本访问演出,后又于 1924 和 1956 年两次东渡,均受到日本各界热烈友好的欢迎,特别是文化艺术界人士对他的表演反应强烈,将之视为难得的珍品。正如当初龙居漱三所期待的那样:“如果梅到日本来演出一次,则日本之美人都会成灰土了。”

20 世纪 30 年代,梅兰芳先生又先后赴美国和苏联演出,仍然获得极大的成功和崇高的荣誉,让外国人了解了中国文化的璀璨,为传播京剧艺术作出了杰出的贡献,产生了极其深远的影响。

新中国成立后,京剧作为文化“使节”,先后到世界各国演出,备受欢迎和赞誉。特别是改革开放以来,京剧在世界艺术舞台上更加活跃,在对外文化交流中起着难以替代的作用。中国京剧院、北京京剧院、上海京剧院等全国许多京剧院团相继出国演出。仅以中国京剧院为例,该院自 1955 年建院以来在将近半个世纪的岁月里,出访演出足迹遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲、澳洲等几十个国家和地区。外国观众通过观赏京剧艺术,增进了对神秘的东方艺术的了解和喜爱,从而增进了世界人民对中国的友谊和感情。提到中国,许多外国人想到的不仅是故宫、长

1930 年梅兰芳访美,受到旧金山市市长小卢尔夫的欢迎