

(修订)

和宝堂 著

画说

京剧

[中国意象]

画
说

京
剧

和
宝
堂
／
著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

画说京剧 / 和宝堂著. —北京: 社会科学文献出版社,
2013.6
(中国意象)
ISBN 978-7-5097-3969-3

I. ①画… II. ①和… III. ①京剧—通俗读物
IV. ①J821-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 264340 号

中国意象

画说京剧 (修订版)

著 者 / 和宝堂

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 北京社科智库电子音像出版社
(010) 59367106

电子信箱 / dzyx@ssap.cn

项目统筹 / 孙元明

装帧设计 / 3A 设计艺术工作室 马 宁

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 马晓星 崔 岩

责任校对 / 李秀军

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

开 本 / 787 mm × 1092 mm 1/16

版 次 / 2013 年 6 月 第 2 版

印 次 / 2013 年 6 月 第 5 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3969-3

定 价 / 38.00 元

印 张 / 15

字 数 / 174 千字

图 片 数 / 320 幅

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

一 京剧的始末根由

四大徽班各具特色，有“三庆的轴子，四喜的曲子，和春的把子，春台的孩子”一说。即三庆班擅演整本大戏，四喜班擅演昆腔剧目，和春班擅演武戏，春台班的演员以青少年为主，生机勃勃。

018 / 从“戏曲的活化石”到“百戏之祖”

018 / 徽班进京

020 / 高潮迭起

021 / 鼎盛年华

023 / 低谷与复兴

二 生旦净丑

钱金福先生的身段谱中有这样一句话：“老生弓，花脸撑，小生紧，旦角松，武生在当中。”老生往舞台上一站，脖颈要往后靠，含胸贴背，才像老生；而小生的头和胸部要往前拥，才像小生。

不同行当演员的手势，大花脸是五指分开，显示豪放；小生是五指并拢，显示挺拔稚嫩；老生取其中，显示中老年人的潇洒与稳健；旦角则用兰花指或兰花掌，显示女性的温柔。

028 / 从高亢走向委婉俏丽的老生

032 / 扮相俊美的小生

035 / 骁勇敏捷的武生

038 / 青衣、花旦、刀马旦和武旦

042 / 历经变革改进的老旦

044 / 粗犷威武的花脸

047 / 无“丑”不成戏

050 / 威风凛凛的龙套

三 名家与流派

有人曾在小报上画了一张漫画,左边画着谭鑫培,右边画着谭富英,中间画着谭小培,上面写着谭小培的两句话。他指着谭鑫培说:“他儿子不如我儿子。”他又指着谭富英说:“他爸爸不如我爸爸。”显然这是画者对谭五爷的嘲弄。当时有人拿着报纸让谭小培看,想不到,这位谭五爷看了哈哈大笑,连说:“画得好!”

056 / 老三派:沉雄古朴的须生三鼎甲

058 / 老谭派:四海一人谭鑫培

061 / 陈派:旦角泰斗陈德霖

062 / 杨派:国剧宗师杨小楼

064 / 桃李满园的王瑶卿

065 / 梅派:伶界大王梅兰芳

069 / 尚派:文戏武唱的尚小云

070 / 荀派:“十旦九荀”荀慧生

074 / 程派:唱腔独具一格的程砚秋

075 / 小派:与四大名旦分庭抗礼的小翠花

076 / 余派:新谭派领袖余叔岩

078 / 言派:旧谭派领袖言菊朋

080 / 高派:高亢奔放的高庆奎

081 / 马派:飘逸潇洒的马连良

- 083 / 新谭派：浑然天成的谭富英
- 084 / 杨派：平中见奇的杨宝森
- 085 / 李派：技艺全面的李盛藻
- 085 / 奚派：“洞箫之美”奚啸伯
- 086 / 郝派：“架子花脸铜锤唱”之郝寿臣
- 088 / 侯派：“活孟德”侯喜瑞
- 089 / 金派：“金霸王”金少山
- 091 / 新四派之裘派：气势磅礴的裘盛戎
- 092 / 新四派之李派：文武双全的李少春
- 093 / 新四派之赵派：洒脱婉转的赵燕侠
- 094 / 新四派之张派：清新典雅的张君秋
- 095 / 四小名旦

四 追本溯源话唱腔

《盗御马》中窦尔墩在盗马前后都唱二黄散板，但是二十多句散板不能千篇一律，好的演员能把散板唱得字字珠玑，所以盗马后兴奋不已的窦尔墩在唱“御马到手精神爽，金鞍玉辔黄丝缰。左右镶称赤金镫，项下提胸对成双”时越唱越快，能唱出洋洋得意的意思来。

- 099 / 京剧曲调知多少
- 101 / 中州韵·湖广音
- 102 / 细说皮黄

五 浓墨重彩说脸谱

项羽这位典型的悲剧性末路英雄，京剧人给他设计了一副无双脸，虽然是满脸哭相，却又显示出霸王的威仪；因为他英雄命短，好心的京剧人在他的鼻梁上、眉子上特意勾画了三个“寿”字，真是妙绝了，美极了。

113 / 分门别类大花脸

123 / 幽默滑稽小花脸

六 京剧后台有乾坤

裘盛戎先生拿起了画笔，此时他的琴师汪本真也到小化妆间开始拉琴，老生、青衣的唱腔，乱拉一通，只听裘先生跟着胡琴也乱唱两句。两人谁也不理谁，谁也不知道汪本真拉的是什么，更不知道裘先生唱的是什么，可是裘先生这么一唱，汪本真把胡琴一收就走了，就好像对上了暗号，完成了任务。再看裘先生这脸谱也勾完了，而且是神采飞扬。

130 / 话说长安大戏院

133 / 贴片勾脸上彩妆

138 / 名角的赶场轶事

140 / 服装穿戴讲究多

153 / 道具一样不能少

156 / 后台秩序大过天

七 神奇的京剧乐队

《赵氏孤儿》中屠岸贾进宫搜孤，为表现程婴、赵朔、庄姬公主与卜凤的慌乱，打击乐由慢到快，反复连击七下，即所谓乱锤，恰如其分地表现出舞台上这四个人慌乱的心情。

163 / 六场通透

167 / 奇妙的锣经

八 剧目经典

“苏三离了洪洞县，将身来在大街前。未曾开言我心好惨，过往的君子听我言。哪一位去到南京转，与我那三郎把信传：就说苏三把命断，来生变犬马我当报还。”

在《三堂会审》一场，三位审判官面对面审判，而他们之间的矛盾冲突和他们与犯人的矛盾冲突始终是背对背的。四个人各怀心事，都展现给观众，戏中有戏，矛盾中有矛盾。一位居心叵测，一位难以自控，一位假装公允；或一语双关，或旁敲侧击，或话中有话，让人难以琢磨，更耐人寻味……

175 / 吉祥喜庆的大戏《龙凤呈祥》

178 / 成人之美的《红娘》

181 / 雍容华贵的《贵妃醉酒》

182 / 程派经典《锁麟囊》

185 / 千古悲风《霸王别姬》

187 / 风靡万千的《望江亭》

189 / 悲喜交集《四郎探母》
193 / 唱功精湛的传奇故事《玉堂春》
197 / 考验功底的大武生戏《挑滑车》
200 / 一战成功《定军山》
202 / 名家荟萃《群英会·借东风》
205 / 谭鑫培的临终绝唱《洪羊洞》
207 / 水上行舟看《秋江》
210 / 京剧舞台上的真正哑剧《雁荡山》
213 / 亦文亦武之《野猪林》
215 / 正工老生的必演剧目《失空斩》
219 / 黑暗中的大写意《三岔口》
222 / 告不倒的老先生《宋士杰》
224 / 十年磨一剑的《红灯记》
227 / 家喻户晓的《沙家浜》
230 / 无人不识《杜鹃山》
232 / 现代武侠传《智取威虎山》

附录1 来戏校看看吧

附录2 《京剧名家·经典精粹》(DVD)简介

致谢

画
说

京
剧

和
宝
堂
／
著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

序：京剧的奇遇

京剧是什么？您会说京剧是皮黄，是国剧，是中国传统文化的结晶。而我亲眼看到，在远离中国千山万水的悉尼，一位京剧荀派旦角演员孙毓敏的到来，竟然惊动了当地数百名华侨。当皮黄声起，这些在异国他乡生活的炎黄子孙，脸上立刻呈现出激动的神情，很多人流下了热泪。有的找孙毓敏签字，并送上自己的名片；有的对孙毓敏说，我原来也在北京住过，那时我的家离您家很近呢……其实，这些人在祖国居住的时候未必喜欢京剧，也未必认识孙毓敏，但是在异国他乡听到京剧的声音，就会有不同的感受，觉得特别亲切。

当孙毓敏来到墨尔本演出时，京剧大师荀慧生的孙子荀迎率领当地华侨、票友浩浩荡荡前来迎接。更有意思的是中国驻墨尔本的总领事也来唱戏，原来她还是中国外交部业余京剧俱乐部的当家青衣呢！她在北京经常演唱的是张派的《状元媒》，可是在墨尔本，她唱的是梅派的《西施》，难度大了很多，水平也提高不少。通过京剧，她与当地华侨建立起了密切的关系。她说：“这里的许多华侨不知道我的名字，但是他们有事情，总爱到领事馆找我，就说请找那位会唱京戏的领事。‘会唱京戏的领事’几乎成了我的另一个头衔。”您说，这京剧像不像联系中国人情感的纽带？像不像潜伏在中国人头脑中的一根神经？只要连起这根神经，就会感到我们同是中国人，相逢何必问名姓。

有个京剧演员在美国办起了京剧学院，很多华侨都带着孩子来学习京剧，学院办得非常红火。但是学生家长说，学习京剧不为演唱，只为让孩子别忘了自己是中国人，因为京剧里面融汇了中国人的历史、文化、生活和特有的情感。办学院的人还说，她所以要在美国办学，是因为她遇到一位老华侨。老人告诉她，有一次他迷路了，在高耸的洋楼中寻找自己的家，找了很长时间，还是没有找到；突然，他听到从路边的一个窗口中传出了拉京胡的声音，那么熟悉，那么亲切，老华侨的眼泪夺眶而出：啊！我到家了！其实他没有到家，但是他的感情找到了归宿，他找到了亲人，因为只有这个声音才是最纯正的乡音。

京剧有这么大的作用吗？是不是太夸张了呢？我们再来讲下面一个故事。

那是1993年，海峡两岸同胞在睽违多年后，北京京剧院作为大陆第一个艺术团体登陆宝岛台湾。政治、地理的差异，四十多年的隔绝，见面之后该是多么陌生和仇视！但是京剧就像溶剂，很快就融化了这四十多年的隔绝，融化了政治和地理的差异，使人们很快就找到了共同语言，找到了最理想的契合点。作为国民党“四大家族”成员之一的陈立夫，见到年轻的老旦演员王树芳，主动打招呼说：“王小姐，我认识你，因为我最爱看你的戏，你的演出音像资料我家都有，我今年94岁了，可我是你的戏迷呀！”张学良将军请北京来的琴师给他操琴，他唱了一段老戏《战太平》，不用对腔，不用看曲谱，竟然也是一拍即合。蒋纬国先生宴请北京京剧团的“名门之后”，其中有梅兰芳、谭富英、马连良等人的后人。蒋纬国说，他从欧洲留学回来后，父亲见他喜爱西洋古典音乐，就多次对他说，中国人首先要喜欢京剧，不喜欢京剧就不是中国人。

北京京剧院的演出引发了台湾同胞强烈的思乡之情，最后临时增加了一场两岸京剧演员联袂演出的《四郎探母》，由于四十多年的隔绝，许多演员从来没有见过面，甚至都没有听说过对方，但是他们在舞台上却合作得非常默契而和谐，唱到杨四郎见母一场，台上是假哭，台下却是真哭，顿时哭声一片。演出结束后谢幕，观众却提出不要关闭大幕，要让大陆的演出永远不落幕，永远唱下去。由此可见，京剧确实是联系两岸同胞的情感纽带，凭借着京剧，中国人可以在世界的各个角落找到自己的同胞。

据 95 岁高龄的著名生理学家刘曾复先生说，七十多年前，他在清华上学时，听说谭派亲传弟子余叔岩要在长安戏院演出《打棍出箱》。他非常想去看戏，可是那天偏偏是他最喜欢的德文课，经过激烈的思想斗争，他才决定坚持上课。可是等他走到教室，却发现学校的通知上写着“德文教授因病请假”，他赶紧扭头赶到长安戏院看戏。在迈进长安戏院的大门时，他发现前面有一个熟悉的身影，竟然是他非常尊敬的德文教授。原来，老师比他更戏迷。

大家都知道著名科学家、有“当代毕昇”之称的王选教授。他通过多次艰苦实验，终于把印刷业从“铅与火”变成“光与电”，有效地推动了印刷业的重大革命，并获得了我国最高的科学发明大奖。但是很少有人知道，王选教授在少年时期就与哥哥姐姐一起学唱过京剧《二进宫》，青年时期因为过于劳累，大病缠身，无药可医，后来通过聆听京剧老唱片调理精神，才逐渐得以好转。从此他大量收集京剧资料，并进行系统整理和研究。当他收集到非常重要、又非常稀有的资料时，会约请京剧界的许多朋友来欣赏。有的专业人士看了还想看，他就一遍一遍地

放给大家看，有时会连放七遍，而依然乐此不疲。有的老演员年纪大了，他就带着资料亲自送上门去，让大家一睹为快。他说，为中国的两弹一星做出杰出贡献的元勋们当中有不少戏迷，当年他们离开实验室后最大的乐趣，就是到北京的大戏院门口，等到一张退票，看上梅兰芳或马连良主演的拿手戏。他也能历数当年北京上演的上百出精彩剧目，而且津津有味。他甚至对中国京剧院首席青衣杜近芳说，凡是杜近芳 20 世纪五六十年代演出过的剧目他几乎都看过。在王选教授逝世前不久，他的身体已经非常虚弱，但是他还是与京剧界的有关人士详细地谈起京剧的现状和京剧资料的收集情况。两个月后，他就被病魔夺去了宝贵的生命。据说，在病床上他就是靠聆听京剧的唱腔来减轻痛苦的，京剧显然已经成为这位中国科学家精神生活的重要部分了。

再说点眼前的事情。2008 年的“五四”青年节，北京的长安大戏院里举办了一场特殊的演出。说它特殊，是因为演员并非专业，他们全部来自于全国各地的高校票房。然而他们的演出却毫不逊色，不仅获得了观众疯狂的掌声，而且赢得了专家的认可和赞美。

在全国的一百多所高校中，都开有京剧选修课，大多数高校还定期在校园内彩排演出。在北大、清华、人大、复旦等很多高校中，都有历史悠久的京剧票房。在北京化工学院，有一个专门研究杨派老生的票房，在这里，不但人人迷杨派、学杨派、研究杨派，就是打击乐手也对杨派唱法十分精通。

票友们学唱的，都是名副其实的艺术经典。凡学旦角戏，不管乾旦坤旦，都学的是梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云和张君秋，动辄《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《锁麟囊》、《红娘》、

《玉堂春》、《四郎探母》、《状元媒》、《望江亭》；学老生的票友，学的都是余叔岩、言菊朋、谭富英、孟小冬、马连良和李少春，他们一唱就是《洪羊洞》、《空城计》、《定军山》、《借东风》、《文昭关》、《哭灵牌》、《追韩信》、《搜孤救孤》和《击鼓骂曹》……尽管京剧大师遗留下来的唱片音质不是太好，但是唱法之讲究，曲调之优美，却不是后学者可以比肩的。比较年轻一些的戏迷则对样板戏《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》等比较喜爱，这些样板戏都是从传统戏中衍变而来，经过了众多艺术家的千锤百炼，家喻户晓。

在多年结交票友的过程中，他们对京剧艺术的痴迷，对京剧鉴赏的高水准常常使我感动。那么，京剧为什么在中国人的心目中占据了如此重要的地位呢？看完这本书，您就会找到答案。

一 京剧的始末根由

四大徽班各具特色，有“三庆的轴子，四喜的曲子，和春的把子，春台的孩子”一说。即三庆班擅演整本大戏，四喜班擅演昆腔剧目，和春班擅演武戏，春台班的演员以青少年为主，生机勃勃。

018 / 从“戏曲的活化石”到“百戏之祖”

018 / 徽班进京

020 / 高潮迭起

021 / 鼎盛年华

023 / 低谷与复兴

二 生旦净丑

钱金福先生的身段谱中有这样一句话：“老生弓，花脸撑，小生紧，旦角松，武生在当中。”老生往舞台上一站，脖颈要往后靠，含胸贴背，才像老生；而小生的头和胸部要往前拥，才像小生。

不同行当演员的手势，大花脸是五指分开，显示豪放；小生是五指并拢，显示挺拔稚嫩；老生取其中，显示中老年人的潇洒与稳健；旦角则用兰花指或兰花掌，显示女性的温柔。

028 / 从高亢走向委婉俏丽的老生

032 / 扮相俊美的小生

035 / 骁勇敏捷的武生

038 / 青衣、花旦、刀马旦和武旦

042 / 历经变革改进的老旦

008 画说京剧