

秦腔知识讲座

公元前221年秦始皇统一中国

楚霸王

名熊信，又作霸王，公元前206年—公元前202年，在位五年。项羽，楚国贵族，楚国大将，为秦朝所杀。

白唐李密

名李密，字玄邃，西魏大冢之子，隋朝末年，为秦朝所杀。

◎

张江中 张小琴 主编

敦煌文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

秦腔知识讲座 / 张江中, 张小琴主编. -- 兰州 :
敦煌文艺出版社, 2021.8
ISBN 978-7-5468-2045-3

I. ①秦… II. ①张… ②张 III. ①秦腔 - 基本知
识 IV. ①J825.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 116376 号

秦腔知识讲座

张江中 张小琴 主编

责任编辑: 曾 红

封面设计: 雪 松

敦煌文艺出版社出版、发行

地址: (730030) 兰州市城关区曹家巷1号

0931-8121390 (编辑部)

0931-8773112 8773235 (发行部)

兰州人民印刷厂印刷

开本 710毫米×1020毫米 1/16 印张 13.5 插页 4 字数 220千

2021年8月第1版 2021年8月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 978-7-5468-2045-3

定价: 68.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。
未经同意, 不得以任何形式复制。

张江中，汉族，1962年生，甘肃甘谷人，国家一级演员、导演。现为秦腔甘肃派艺术研究传承创新基地传承专家、陕西省戏曲研究院客座教授及艺术委员会专家、陕西省书画研究院副院长、甘肃省美术家协会会员。曾荣获中国秦腔艺术节优秀表演奖、导演二等奖及服装设计一等奖，红梅荟萃折子戏大赛金奖及甘肃省戏曲青年演员大赛生角一等奖，第二届红梅杯大赛一等奖，中青年戏曲视野杯大赛一等奖。主要著作有《中国秦腔脸谱》《陕甘老艺人口述秦腔剧目孤本辑录》。

张小琴，汉族，陕西西安人，国家一级演员。现为兰州文理学院艺术职业学院教授，中国戏剧家协会会员。入选甘肃省领军人才、戏曲八骏、首届“德艺双馨”文艺工作者及兰州市三八红旗手、金城文化名家、“四个一批”人才名录。曾荣获中国戏剧梅花奖、秦腔艺术节优秀表演奖，甘肃省文艺突出贡献奖、敦煌文艺奖、旦角大赛金奖、戏曲青年演员大赛一等奖和兰州市“兰艺之星”金奖。

秦腔界的第一位开山鼻祖楚庄王熊侣

伶人界丞相优孟

秦腔界第二位开山鼻祖后唐庄宗李存勖

红净关云长

1989年，张江中（左）请教陕西省西府著名艺术家、国家级非遗流派传承人吕明发先生（右）时留影

张江中（左）请教甘肃陇南老艺人王晓春先生（右）时留影

张江中请教兰州市秦剧团原业务团长、国家一级琴师王笃老师（左）时留影

张江中与甘肃陇南西和县秦剧团杨国玉先生（左）挖掘整理剧目时留影

青海省西宁市湟中区多巴镇戏曲盔头制作传承人王增孝

张江中为宁夏秦腔剧院
排练《闯宫抱斗》

张江中在陕西省戏曲研究院
训练班辅导学员

作者与热衷秦腔事业的企
业家李万承先生留影

张小琴幼年（前排中）与其母张新华（后
排右一）、著名秦腔表演艺术家刘毓中（前排
右一）及其夫人（前排左一）合影

鞭幡

标花

背光

张江中在秦腔电影《火焰驹》
中饰艾谦

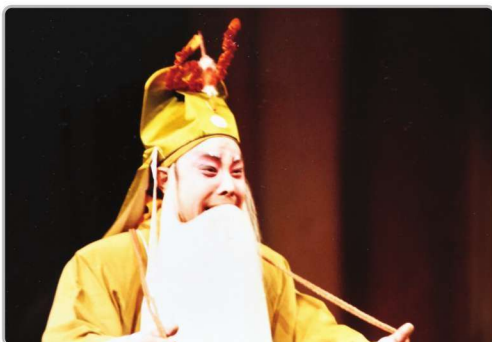
张小琴在《窦娥冤》中饰窦娥

甘肃兰州耿派创始人耿忠义先生
饰演《赶驾》中的赵匡胤

著名秦腔实力派表演艺术家董建
民先生在《杀驸》中饰吴承恩

著名秦腔实力派表演艺术家张世军
先生饰演《金沙滩》中的杨继业

兰州耿派著名表演艺术家张菁先
生饰演《火焰驹·传信》中的艾谦

中国戏剧家协会副主席、中国戏剧梅花奖二度梅获得者、全国中青年德艺双馨文艺工作者柳萍在《庄妃与多尔衮》中饰庄妃

西安易俗社社长、中国戏剧梅花奖和全国五一劳动奖获得者惠敏莉在《白蛇传》中饰白素贞

甘肃省秦腔艺术剧院副院长、中国戏剧梅花奖获得者苏凤丽在《锁麟囊》中饰薛湘灵

中国戏剧梅花奖获得者、国家一级演员窦凤琴在《铡美案》中饰秦香莲

秦腔四小名旦之一梁少琴饰演《游龟山·洞房》中的卢凤英

陕西省戏曲研究院青年团党委书记、中国戏剧梅花奖获得者李小锋饰演《白逼宫》中的汉献帝

陕西省戏曲研究院党委书记、院长李梅饰演《再续红梅缘》中的李慧娘

陕西省戏曲研究院青年团业务团长、陕西省剧协副主席、中国戏剧梅花奖获得者李娟饰演《王宝钏》中的王宝钏

陕西省戏曲研究院艺术总监、中国戏剧梅花奖获得者边肖饰演《关西夫子》中的杨震

西安三意社社长、中国戏剧梅花奖获得者侯红琴饰演《火焰驹》中的黄桂英

当红优秀青年演员宋少峰在《少逼宫》中饰姬寤生

序 一

王登渤

张江中先生在编著《中国秦腔脸谱》《甘陕老艺人口述秦腔曲目孤本辑录》两本书后，又与张小琴女士主编《秦腔知识讲座》一书。付梓之际，委我作序。出于对张江中先生和张小琴女士锲而不舍、孜孜以求执着精神的敬佩，加之该书凝聚着作者数十年心血且含有较高的艺术价值，我提笔数言，推介该书。

秦腔历史悠久古老，是祖国戏曲艺术百花园中的一朵奇葩。在漫长的岁月里衍化出的各路流派原本同宗同源，逐渐因为传播地域之类的诸多因素衍化分枝，并逐渐形成风格各异的表现形态，更显得异彩纷呈、花团锦簇。推广普及秦腔艺术，是每一位秦腔工作者的责任。秦腔艺术浩如烟海、博大精深，遗憾的是至今还鲜有完整的材料及教科书。张江中、张小琴夫妻二人主编的新作《秦腔知识讲座》是具有综合性、知识性、实用性的专业书籍。它涵盖了中国秦腔历史、秦腔传统文化、各路秦腔表演特色、秦腔各种程式解读等。尤其难能可贵的是，作者通过数十年时间的积淀，辗转西北五省，历尽千辛，遍访秦腔名家、民间老艺人，将已失传多年、无人说清楚的部分秦腔表演程式及诸多的专业规矩、典故出处进行整理和解释说明；并将挖掘整理的十余出濒临失传的折子戏收录书中，以供从业者学习与收藏。作者对待秦腔艺术永不知倦的精神，值得我们学习；他们为秦腔传承所作的贡献，也是值得褒奖的。

《秦腔知识讲座》有较高的史料价值、教材价值和推广普及的价值。它是一部专业院团从业者学习和培养秦腔人才机构所需要的宝贵资料。该书的出版，为秦腔这一古老的非物质文化遗产起到承前启后的作用，也完善和填补了秦腔界学

术研究者未曾涉猎到的部分空白。本书的问世，为秦腔以后发展之路的正本清源提供了坚实的依据，也必将为秦腔演出排练与秦腔人才教育发挥巨大的作用。

最后，祝愿张江中先生、张小琴女士在今后的艺术生涯中，继续发扬求真务实精神，为秦腔研究发展与教育事业作出更大的贡献。

是为序。

二〇二一年五月

(作者为甘肃省文学艺术界联合会党组书记、主席)

序二 跋涉者锲而不舍，必达顶峰

王军武

在当代的导演与演员中，鲜有像张江中那样执着追求、矢志不渝的传承者和跋涉者。数年来，他带着照相机、录音器经常自费拜访那些有一技之长的秦腔老艺人，尤其是其中身怀绝技的表演艺术家。他数次探访，不把绝技绝活学到手绝不罢休。他几乎把陕西、甘肃、宁夏等文化底蕴深厚、表演技能超乎常人的名宿都拜访到了，才萌生出主编这本《秦腔知识讲座》的想法。

江中的爱人张小琴出生在一个梨园之家，父亲是秦腔大家刘毓中的弟子，誉满陕甘，母亲是位实力派坤伶。张小琴从小耳濡目染受到家庭艺术氛围的熏陶，在考入甘肃省艺术学校的几年里，均以优异成绩名列前茅。在院团工作期间，她为人低调，醇厚朴实，在艺术上一丝不苟，并热心于公益事业。她文武兼备，表演细腻，身段动作干净利落；唱腔上字正腔圆，高亢甜润；虽身兼数职，但严于律己，在艺术上刻苦钻研，勇攀高峰。曾荣获第二十三届中国戏剧“梅花奖”，是一名德艺双馨的表演艺术家。他们两口子在艺术上都属于“一根筋”的演员，自己认准的事，一定会冲破重重困难去完成。江中能有今天的成绩，离不开小琴的支持和帮助。

夫妻二人数十年如一日呕心沥血，把走访学得的秦腔知识、传统技艺和多年学习继承的秦腔四功五法完整表演体系编为《秦腔知识讲座》，呈现在世人面前。其中指出了之前出版的个别秦腔资料中的问题，尤其是表演程式部分。该书的出版是一个挖掘传统，亮秦腔家底的壮举，可喜可贺。他们这种咬定青山不放松、矢志不渝、锲而不舍、追求卓越、攀登高峰，不达目的誓不罢休的精神，令

人钦佩，令人感动，令人景仰。

我们一直有夙愿想做的事，让他们默默地做成了，我们秦腔的宝贝终于因他们而没有失传。这让我感到惊奇、感动、欣慰。

他们夫妻真是有心人。人要干事，谁都挡不住，但人把事要做成功也真的不容易，要劳神费心，垫钱花功夫，甚至要看人脸色。但他们为了不使秦腔绝技绝活失传，带着那种韧劲、犟劲，毫不计较得失地艰苦跋涉、登门求艺、刻苦学艺，把他们称为“钢钻子”也不为过。秦腔需要这种自觉的战士，传统艺术传承需要这种能够承前启后、有责任、有担当，又有耐心的人。他们不仅具有这样高尚的精神，更是达到了崇高的境界。

张江中、张小琴夫妇不仅在秦腔表演艺术上如此钻研，还搜集挖掘了许多濒临失传的剧本，收藏、研究和再现了秦腔各路风格的脸谱。张江中还汲取传统手法、技法，根据人物个性，创绘了数十种脸谱，这丰富了秦腔的脸谱种类，拓展了秦腔的表演手段，真是一个大贡献。

更为可贵的是，《秦腔知识讲座》中对秦腔历史进行了研究，比如书中提出秦腔拜春秋时的楚庄王为祖师爷，这要比通常膜拜的中国戏曲之神梨园鼻祖唐玄宗李隆基（俗称李三郎）早很久。缘由是楚庄王时代确立了演艺行业的职业地位，具有了在社会、在朝廷娱人娱神的功能。这是每个剧团在演出前要供奉的戏神，还要保佑演员身体安康，演出顺利的事情。他给我画了楚庄王和唐玄宗、优孟的画像，被我一直珍藏着。有一天我会拿出来供演职人员学习，甚至塑出来，立于戏曲或秦腔的博物馆、纪念馆，让它源源不断地派生精神力量，激发绵延不断的秦腔人才梯队，让秦腔繁荣兴旺，雄立于时代的潮头和巅峰。

二〇二一年一月

（作者为陕西省振兴秦腔办公室原主任，资深戏曲剧作家、理论家）

前言

作为深植于民间的非物质文化遗产，秦腔艺术是难以磨灭和值得珍视的文化记忆，堪称西北文化的一种标志，集中体现了西北人的性格。

风格各异的地方戏曲，是不同地区人们生活方式的反映，也是一方百姓的精气神。普通老百姓的许多伦理、道义、孝悌的最初熏陶，也受到传统戏曲的教化和引导。

传统戏曲包罗万象，演绎了中华文明史。其中涵盖着经史子集、孔孟老庄、二十四孝、仁义礼智信，以及儒道释经典传统文化。这既满足了各阶层人士的精神渴求，又潜移默化地起到了高台教化和讴歌时代的效果。

中国戏曲是华夏本土的传统文化，秦腔是中国的传统剧种之一，是梆子戏的鼻祖，有六百多年的历史；也是中国四大声腔之一（即西梆），更是地方戏曲中较为完整的剧种之一。对京剧乃至诸多地方戏曲的形成发展也起到了承前启后的作用。

2015年，国务院办公厅印发了《关于支持戏曲传承发展的若干政策》，并提倡推动戏曲进校园。《秦腔知识讲座》的编辑出版，正是为了响应国家政策，守正创新，以文化人、以文育人、以文培元，尊重传统、探源传统、回归传统，为时代讴歌，弘扬民族精神，讲好中国故事。

目 录

第一讲 秦腔的渊源	001
一、秦腔的渊源	001
二、秦腔的敬庄王和相关规矩	002
三、童子爷传说与习俗	004
第二讲 秦腔的形成与发展	006
一、同州梆子进京	006
二、仁宣之治时期的戏曲大荟萃	007
三、李自成、张献忠将同州梆子设为军戏	007
四、年羹尧、岳钟琪将同州梆子带至甘、川、藏	007
五、魏长生携同州梆子进京	007
第三讲 秦腔传统表演程式	009
一、程式排序名称	009
二、秦腔的跑龙套程式	025
三、秦腔的唱腔板式	028
四、秦腔打击乐	034
五、秦腔传统曲牌的舞台应用	043
六、大衣箱、二衣箱、三衣箱、砌末	045
七、头饰（旦角）	048
八、盔帽类	049
第四讲 秦腔语音	051
一、秦腔的标准语音	051

二、再论各路秦腔方言的本土化	052
三、“十三辙”	054
第五讲 秦腔的行当	056
一、“四梁八柱”的来历	056
二、“四梁”——生、旦、净、丑	057
第六讲 戏曲知识通论	058
一、“戏曲”的冠名时间	058
二、演员在历史上的称谓与节日	059
三、戏曲的特征	059
四、戏曲四大声腔	060
五、戏曲作品的“五个最早”	060
六、世界上的三大表演体系是什么?	060
七、京剧过去的称谓和形成距今多少年?	060
八、我国现有多少个剧种?	061
九、“梨园子弟”和“菊坛”的含义	061
十、皮影戏是如何诞生的?	061
十一、传统文化与文化传统有什么区别?	061
第七讲 戏曲掌故(上)	062
一、传统戏中称皇上为“万岁”与“陛下”的由来	062
二、“朕”与“奉天承运,皇帝诏曰”的由来	062
三、皇后之称“梓童”“哀家”的出处	063
四、皇帝女儿“公主”“三公”“金枝玉叶”的典故	063
五、皇帝女婿“駙马”与“东床”的由来	063
六、传统戏中“结发夫妻”与“糟糠之妻”的典故	064
七、“故作冰人来传言”包含的典故	065
八、戏词中“婵娟”“裙钗”“妆奁”“初结缡”的典故	065
九、戏曲里“江山社稷”的释义	065
十、戏词中“五谷丰登”与“六料薄收”包含几种农作物?	065