

【背景资料】

京剧艺术源远流长

京剧是民族艺术的突出代表，作为形成于北京并流播全国、走向世界的大剧种，她是博大精深的中华文化的结晶，是源远流长的戏曲艺术孕育出的骄子。京剧诞生于“花雅之争”的大背景之下，是“花雅之争”的最后结果。京剧的基础则是徽班。早期的徽班主要活跃在南方，1790年为乾隆皇帝祝寿才开始陆续进京。清乾隆年间进京的徽班很多，著名的有三庆、四喜、和春、春台等四个。素称“三庆的轴子(连台本大戏)、四喜的曲子(擅长演唱昆曲)、和春的把子(武戏)、春台的孩子(娃娃戏)”。徽班不仅自己

有绝活，而且善于广采博取，融会贯通，因而深受广大观众的喜爱和欢迎。经过几番风雨，几轮竞争，逐步站住脚跟，称雄于京师。道光(1821—1850)初年，湖北汉调艺人米应先、余三胜、王洪贵、李六等相继进京，并投入徽班演出，促进了徽汉合流，一种新的声腔剧种——京剧就逐渐从诸腔杂陈的局面中脱颖而出。

从老生“前三鼎甲”(前三杰)程长庚(徽派)、余三胜(汉派)、张二奎(京派)，到“后三鼎甲”(后三杰)谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬，经过咸丰、同治年间的锤炼，至光绪年间京剧走

京剧艺术源远流长
余三胜 王洪贵 李六
米应先 程长庚 张二奎
谭鑫培 孙菊仙 汪桂芬

向成熟。科班林立，戏班星罗，戏馆棋布，行当齐全，人才济济，剧目繁多，演出频繁，京剧逐渐成为宫廷与民间普遍搬演的主要剧种，并很快流播到天津、山东、上海等地。

进入20世纪，京剧由成熟走向鼎盛。生、旦、净、丑各行当人才辈出，形成“四大名旦”、前后“四大须生”、“四小名旦”等群星璀璨的局面。京剧不仅遍及全国，而且开始走向世界。梅兰芳先后访了日本、美国、苏联，把京剧艺术介绍给世界，获得极高声誉。程砚秋先后到法国、德国、瑞士、意大利考察，进行中西戏剧比较研究，总结戏曲艺术规律。新中国成立后，在党的“百花齐放”、“推陈出新”方针指引下，京剧艺术坚持继承、革新的正确方向，开展了规模空前的戏曲改革运动。通过“改戏、改人、改制”，激发京剧人的积极性和创造性，更新舞台面貌，提高演出质量。对外交流也日益频繁，“京剧热”受到世界各国人民的欢迎。

京剧是高度综合的艺术，她以表演为中心，将文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等熔为一炉，获得系统质和综合美。京剧具有很强的象征性，假象会意，点到为止，不求酷似逼真。讲求虚实结合，妙在似与不似之间。京剧坦率承认搬演，不求再现，不让观众陷入幻觉之中，而是千方百计调动观众的想象力参与创造。京剧运用虚拟的动作，调动观众的联想，建构包括环境、事件、人物等因素在内的特定戏剧情境，创造一定的舞台形象，产生强烈的艺术效果。虚拟带来时空自由的流动性，流动中有相对固定和相对中断，长短随心，伸缩自如，有限的时空可以表现无限丰富的生活内容。

京剧具有总体的写意性，以形传神，物我渗透，传递出生活的美和艺术的美。京剧按照美的原则，将生活的自然形态提炼概括为节奏鲜明、韵律严整的程式，大大提高了艺术表现

力。京剧“有声皆歌，无动不舞”，将歌、舞、剧综合成载歌载舞的戏剧形态，念白朗朗上口，唱腔优美动听，身段富有韵律感。一腔一调、一笑一颦，一招一式都要融入美的氛围之中。不仅四功要美，脸谱、服饰、化妆也全都不遗余力地追求美。旦角贴片子、擦水粉、梳水头、画眉眉，都要好看。净角脸谱的勾画，既可突出性格，更要讲求美。服饰装扮讲求色彩的美，一花一素，一黑一白，配搭和谐。满台花团锦簇，熠熠生辉。

京剧以表演为中心，千娇百媚，美轮美奂，在文学上也取得了很高的成就。京剧积累了数以千计的剧目，全方位、多姿彩地反映了广阔复杂的社会人生。举凡帝王将相、皇亲贵胄、清官循吏、文人墨客、市井小民，三教九流、五行八作，各色人等无不登台亮相。花精柳魅、神化鬼怪也时时出现在京剧舞台上。无论是朝政纷争、军国大事、朝代变迁、人事更迭，还是纵横捭阖的谋略、金戈铁马的厮杀；也无论才子佳人的旖旎风情、人与人之间的相互慰藉，还是超然出世、羽化登仙的奇特想象，无不在京剧中得到体现。

数千出京剧剧目展现了一部立体、形象的中国历史画卷。京剧中有大量揭露封建统治罪恶，歌颂人民群众反抗斗争的剧目如《水浒传》；有表现反抗外来侵略，宣扬爱国主义思想的剧目，如《杨家将》；有歌颂反权豪、反贪官、正义秉公、为民请命的清官戏，如《包公戏》；更有不少反映爱情婚姻、家庭伦理，表现青年男女大胆追求幸福爱情的剧目，如《王宝钏》、《孔雀东南飞》、《双下山》等；此外还有很多民间生活小戏，常以喜剧手法，热情歌颂劳动人民的传统美德和高尚情操，辛辣讽刺了世俗中的愚昧、野蛮、伪善、贪婪，如《打面缸》等。上述剧目所包含的积极、进步、清新、健康的气息和因素，至今仍具魅力，将成为激发爱国热情、

建设社会主义精神文明的催化剂和滋补品。它们所表现出来的中国人的生存状态及温馨的人情味令人感到亲切。京剧展示了民族的法治之梦、团圆之梦，寄托着对真、善、美的追求，蕴涵着人文主义的因素。

从形式上来看，京剧剧目十分丰富，有唱工戏、武打戏、允文允武戏、唱做念打俱重的戏，有小戏、本戏，连台本戏、折子戏、流派戏，有古装戏、时装戏、新编戏、现代戏。唱工戏以唱取胜，做功戏表演细腻，武打戏火爆炽热，小戏轻松活泼，本戏故事完整、首尾相映、精彩明快，连台本戏规模宏大、人物众多、情节曲折、悬念迭出，折子戏千锤百炼、耐人寻味，流派戏异彩纷呈、特色鲜明，现代戏贴近生活，新编戏别出心裁。从整体来看，京剧剧目结构灵活自由，戏剧性和剧场性强，舞台表现手段丰富，通俗易懂，明白畅晓，因而很受观众欢迎。

京剧是一种文化现象，是中华民族思想、精神、价值观念、审美理想的形象体现。“和谐”是她的重要特征之一：无论是起、承、转、合的形式结构，曲调优雅、富有韵律感的唱词，弧线型的程序动作，还是时空的自由流转，都形象地表达出中国人的思维方式和审美情趣。京剧是高度综合的艺术，唱、念、做、打，手、眼、身、法、步，各种艺术手段和表演因素之间，全都是和谐的；在写意的总体美学特征下，还允许局部的写实，从而构成写意与写实的和谐；京剧讲究全面的程式性，程式来自生活，与生活（主要指古典程式与古典生活）也是和谐的；京剧的演员与角色之间、演员与观众之间是和谐的；特别是京剧大团圆的结局，悲喜相融、乐而不淫、哀而不伤的风格，更体现出京剧艺术的总体和谐之美。（周传家提供）^②

（责任编辑 晚晴）

题图选自《董辰生画选》