

京剧，无与伦比的美

记得小时候，奶奶喜欢听戏，戏里哼唱的长长的曲调，我听着总觉得自己的呼吸要中断了，但又总被吸引。

直到有一天我听到《前门情思大碗茶》，觉得格外喜爱。它是一首京味儿十足的戏歌，将我国的传统戏曲元素巧妙地融入到歌曲之中，使整首歌听起来亲切自然，富有韵味。

在编辑这篇稿子前，我特意又听了一次杭天琪唱的《前门情思大碗茶》，再次体验传统文化留给我们的养分。如今，年轻一代的我们不可能一边品茶，一边听曲儿，但京剧如同民族之魂一样，早已浸入我们的灵魂。你喜欢京剧等国粹吗？快来酷咖网（kuka.hnjy.com.cn），秀秀你的国粹知识和特长。

京剧，又称平剧，中国五大戏曲剧种之一，腔调以西皮、二黄为主，用胡琴和锣鼓等伴奏，被视为中国国粹。

清代乾隆五十五年（1790年），原在南方演出的三庆、四喜、春台、和春等“四大徽班”陆续进入北京。他们与来自湖北的汉调艺人合

作，同时接受了昆曲和秦腔的部分剧目、曲调及表演方法，又吸收了一些地方民间曲调，通过不断交流、融合，最终形成京剧。京剧在清朝宫廷内快速发展，直至民国得到空前的繁荣。

京剧为演绎、传播中国传统文化的重要手段。分布地以北京为中心，遍及中国。

京剧的舞台

剧场是各种表演艺术竞相献艺的地方。京剧作为反映生活的一种艺术形式，它的一切情节都必须在舞台这个特定的范围开展，只有利用好舞台上的空间和时间，才能够在这一方寸之地，演出有声有色、威武雄壮的好戏。

京剧舞台没有复杂的布景，只有一张桌

子两把椅子，它随着人物的出场，能变化出许多不同的环境。京剧指演员带戏上场。所谓带戏上场，是指演员通过上场式，不但要把人物的身份、气度、特征和神韵勾画出一个鲜明的轮廓，还要带出这场戏的环境气氛，使全戏一气呵成，流畅舒展。

京剧的乐器

京剧的乐器分管弦乐和打击乐两部分。管弦乐有京胡、京二胡、月琴、弦子、笛子、笙、唢呐、海笛，以伴奏歌唱为主，有时也用来衬托表演动作。管弦乐以京胡、笛子为主要乐器。打击乐有板、单皮鼓、堂鼓、大锣、小锣、铙钹、齐钹、撞钟、云锣、鐃锅、梆子等，主要用来衬托演员的舞蹈动作，特别是烘托、渲染武打时的气氛。打击乐以板和单皮鼓、大锣、小锣为主要乐器。

京剧的乐队和场面

京剧乐队是由打击乐队和管弦乐队组成的。演奏打击乐器称武场，演奏管弦乐器称文场。京剧乐队总称场面，或文武场。

京剧的龙套

龙套，京剧角色行当，扮演剧中士兵、夫役等随从人员及群众，由于所穿均是各色的龙套衣而得名。龙套不同于舞台上的“零碎儿”，而是以整体出现，一般以四人为一堂。在舞台上用一堂或两堂龙套，以示人员众多，起烘托声势的作用。

在舞台上，龙套总是跟着主帅跑上跑下，而且台上各种集体上下场的队形、各种舞台部位的变换，甚至舞台气氛、环境变化，都

要靠龙套“跑”出来，故而也叫“跑龙套”。龙套的表演除了“跑”，则以静为主。演武将的随从兵丁，和武行的翻打不一样，他们着重走阵式、摆队形或站门助威。有时，整出戏龙套在官员后面一直站着不动，所以也叫“文堂”。龙套扮演的角色流动性很大，一会儿演士兵，一会儿演太监。有时为了烘托殿堂或公堂上的森严气氛，在两旁站脚助威，伫立不动；有时要跟随主角上天入海；

在战场时又须跑出跑进，穿梭起舞，以示声威。为了表明这一行的角色杂，流动性大，所以又叫“流”行或“杂”行。

龙套在旧戏班里虽是不被人重视的杂行，在舞台演出中却是不可缺少的部分，几乎每出戏里都有龙套。扮演龙套能多方面锻炼演员的表演能力，所以在科班里，学员入科后，

启蒙的舞台锻炼就是“跑龙套”。无论学什么角色，必须经历这个阶段，慢慢地再演旗、锣、伞、报，进一步再演配角、主角。最早的京剧戏班没有龙套这行。后来发展到主角制时期，出现了龙套专行，有的还独立于戏班之外，何时需要，何时应演。目前一般剧团已很少有专职龙套，多由其他角色兼演。

京剧的脸谱

京剧的人物

生

旦

净

丑

小生——王金龙

花旦——苏三

花脸——包拯

文丑——蒋干

武生——部将

老旦——余太君

花脸——张飞

文丑——堂倌

京剧谚语

京剧谚语：丑功夫，俊把式。

“丑功夫，俊把式”，此语是说演员一招一式的表演要建立在长期锻炼基本功夫的基础上，要建立在良好身体素质的基础上。只有把拿鼎、撕腿、耗山膀等繁重累人的基本功练好，才能在表演种种程式技巧时，显得举重若轻，俊逸优美。如初练撕腿、下腰、拿鼎等功夫时，苦不堪言，那种忍痛坚持练功的样子是丑而不美的。一旦功夫练成，在舞台上表演劈叉、旋子、朝天蹬、鹞子翻身等，必然优美可观。

京剧谚语：无技不惊人，无情不动人，无

戏不服人

“无技不惊人，无情不动人，无戏不服人”，此语是指演员表演主要是塑造生动的人物形象。无技不惊人，指表演如果没有精湛过人的功力技巧（包括武技），便不能给观众以美的惊奇；无情不动人，指演员在表演时如果缺乏进入角色体验的真挚情感，即使有令人拍案称奇的技巧，也不会打动观众；无戏不服人，指演员的技巧也好，演员的情感体验也好，都要落实到“戏”上，即落实到塑造活生生的人物形象上，整个表演才具有艺术说服力。

京剧剧照

（文 / 栋梁）