

中国古典文学名著《水浒传》中的人物，如宋江、武松、鲁智深等，都是通过京剧表演艺术而广为流传的。京剧是中国传统戏曲艺术的重要组成部分，具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

京剧奇葩

京剧在世界上被称为“中国的戏剧”，它是我国的国粹。清代乾隆至道光年间。安徽的徽剧和湖北的汉调戏班子纷纷进京演出，京剧就是在这两种地方戏基础上，吸收昆剧和北方梆子戏的曲调，结合北京的语言特点逐渐形成的。早期的京剧都是男演员，因此，京剧发展史上有不少的男性的旦角名家。

行当

京剧表演要根据角色的不同年龄、性别和身份划分不同的行当。不同行当的唱腔、动作程式和舞台形象也是不一样的。时间久了，就逐渐形成了一脉相传的师徒关系。行当主要分生、旦、净、

戏剧分为话剧、歌剧、舞剧和戏曲。在开始时，戏剧和歌舞是不分开的，后来，东西方戏剧形成不同的发展道路。欧洲戏剧的歌舞成分逐渐减少，产生了以歌唱为主的歌剧和以对话为主的话剧。而东方戏剧仍保留着大量的歌舞因素和民族戏曲成分。中国的戏剧品种繁多、千姿百态，至今仍保留着300多个剧种。这些剧种中，有些是“大戏”，有些是“小戏”。大戏是由传统的声腔发展而来，小戏则产生于民间的歌舞和说唱。区别一个剧种，关键上看它属于哪个声腔系统。至今仍很流行的剧种有京剧、昆剧、越剧、豫剧、粤剧、评剧和黄梅戏等。

丑四大类。其中，生、净、丑为男性角色，旦为女性角色。生又有老生、武生和小生，旦有分青衣、花旦和老旦；净就是花脸，又分铜锤花脸（也叫黑头）和架子花脸（也叫奸白脸）；丑又分文丑和武丑。京剧的脸谱，主要是净角和丑角的。

行头

京剧里不同行当的演员要穿笔筒的全套服装，包括配饰、头饰，这就是行头。行头的质料、颜色和图案主要用来表现人物的身份、地位和性格特征，也能起到舞台装饰的效果。

《十老安刘》

表演程式

京剧的最大特点，就是它的程式化。表演京剧时，唱、念、做、打，都有一套固定的程式要求。它的唱腔板式以西皮二黄为主，唱词和念白富于古典诗词的韵律。演员的表情、动作也有一定的表演程式。比如，动作夸张的搓手、跺脚，表示心情焦急；生角出台时，要有正冠、系护心镜、紧腕等动作，然后亮相，表现将帅出征前的准备和精神面貌。京剧的这种程式，观众已经非常熟悉和认可，所以演员都严格遵守。

《春刀马旦》

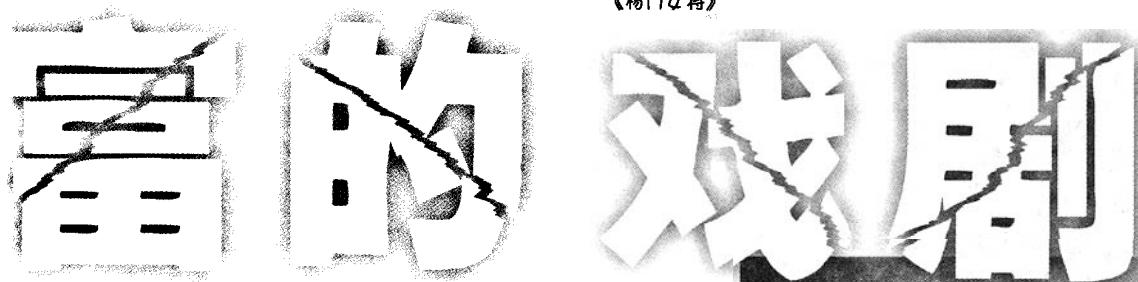

《杨门女将》

道具

京剧的道具分为大道具和小道具。大道具是用于舞台布景的桌椅台幔和旗帜、围障、灯笼等；小道具是演员手里拿的刀枪剑或头巾、手帕、扇子等。京剧的大道具在舞台上有很多摆放方式，有时也有很强的提示性，比如，排方旗可以表示是一堵墙，演员身旁各遮一面旗表示坐在轿里。

《徐策跑城》中的周信芳

《天女散花》中的梅兰芳

马连良在剧中

名家和流派

《洗浮山》中的余叔岩

家。他们的演唱具有鲜明的个人风格，并由此形成了不同的流派，比如老生中的谭（鑫培）派、余（叔岩）派、马（连良）派、麒（周信芳）派；旦角中的梅（兰芳）派、程（砚秋）派、尚（小云）派、荀（慧生）派；净角中的金（少生）派、裘（盛戎）派等。这些名家和流派都代有传人，推动了京剧艺术的发展和创新。

梅兰芳：梅派创始人，是闻名世界的京剧表演艺术家。代表作有《贵妃醉酒》、《霸王别姬》等。

周信芳：麒派代表人物，艺名“麒麟童”，代表作有《萧何月下追韩信》和《徐策跑城》等。

马连良：马派代表人物，代表作有《借东风》、《甘露寺》等。

张君秋：是梅兰芳、尚小云的学生，在唱腔和表演上独具特色。他的《望江亭》、《秦香莲》都是观众喜爱的剧目。

裘盛戎：是著名的净角黑头演员，他的唱腔高亢而婉转，自成一家。代表作有《将相和》、《秦香莲》等。

谭富英：是谭派创始人谭鑫培的孙子，代表作有《四郎探母》、《将相和》等。

《定军山》中的谭鑫培

民剧

卷之三

昆剧是我国的古老剧种，又称昆山腔或昆剧，流行于江苏昆山一带，已有五百余年的历史。嘉靖年间戏曲音乐家魏良辅吸取海盐腔、弋阳腔的长处，对昆腔加以改革，创造了闻名的“水磨腔”，使昆曲音乐获得很大的发展。昆曲有一套完整的表演体系和独特声腔系统。它的剧目丰富，曲调清新婉转，表演优美动人。乐队以笛子主奏，兼用管（箫）、笙、琵琶等乐器。它的音乐曲牌、表演舞蹈对其他剧种影响很大。

昆曲有南昆北昆之分，流行于北方地区者称为北昆，流行于江浙一带者称为南昆。著名演员有：余振飞、韩世昌、李淑君、洪雪飞、王傅崧等。

常香玉

豫周

豫剧又称“河南梆子”、“河南高调”，是河南省主要剧种之一。流行地区分布甚广，大江南北、黄河两岸以至新疆、西藏都有豫剧演出。豫剧音乐分有四个流派：祥符调、豫东调、豫西调、沙河调。豫剧一向以唱功见长，唱腔流畅、节奏鲜明，极具口语化，一般吐字清晰，行腔酣畅，易为听众听清，表演风格朴实，乡土气息浓厚，深受观众欢迎。传统剧目有六百多个。

著名演员有：常香玉、陈素贞、崔兰田、高洁、魏云、马琳等。

越剧《红楼梦》剧照

卷之三

越剧是江南流行较广、深受群众欢迎的地方戏曲之一。发源于浙江一带，即古越国所在地，故名越剧，已有七、八十年的历史，是由说唱艺术“落地唱书”发展而成的。开始只采用锣鼓、檀板击节，后加帮腔并向乐队伴奏发展，吸收绍剧音乐成分，丰富并创立了自己的板式。越剧长于抒情，以唱为主，声腔清悠婉丽，优美动听，表演真切动人，极具江南地方色彩。越剧演员初由男班演出，后改全部女班演出，新中国成立后改为男女合演。现在有女班和男女合演两种。

著名演员有：袁雪芬、傅全香、范瑞娟、徐玉兰、王文娟等。

粤剧

粤剧

粤剧是我国南方一大剧种，流行于广东、广西及港澳、东南亚华侨聚居地区，唱念均用广州方言。它以“梆簧”为基本曲调，同时又保留昆、弋、广腔并吸收广东民间乐曲和时调。伴奏除用三弦、高胡、月琴等民族乐器外还大胆地采用西洋乐器，如小提琴、萨克管等中低音乐器。在表演、舞台美术、灯光布景等方面吸收了话剧、歌剧、电影的长处，逐渐形成自己的特色。角色原分为十大行当，后精简为文武生、小生、正印花旦、二帮花旦、丑生、武生等独特的行当。传统剧目有五、六千个。著名演员有：马师曾、红线女、罗品超、白驹荣等。

黄梅戏

黄梅戏是安徽省的地方剧种，旧称黄梅调或采茶戏，流行于安徽、江西、湖北部分地区，以黄梅采茶调为主的民间歌舞基础发展而成。初以演出“两小戏”、“三小戏”见长，后受青阳腔和徽调影响，才逐渐发展为演出完本大戏。它的唱腔留存民歌本色，委婉动人，在表演上保持载歌载舞的特点，气息浓厚。新中国成立后，这个剧种有很大的发展，受到广大观众的欢迎。著名演员有严凤英、王少舫、潘景利等。

黄梅戏《天仙配》剧照

评剧

评剧

评剧流行于北京、天津和华北、东北各省，约有 70 多年历史。它源自河北东部一带的“莲花落”，并吸收京剧、河北梆子、皮影、大鼓等音乐和表演发展而形成的。这个剧种从农村进入城市后，受到话剧和京剧的影响演了许多新戏，擅于表现小市民生活。唱词通俗易懂，唱腔口语化，吐字清晰易解，生活气息浓厚，深受城乡人民欢迎。早期评剧以女角为主，女腔婉转动听，男腔贫乏简单。新中国成立后，男腔有很大发展，创造出许多以男角为主的新剧目。著名演员有：小白玉霜、喜彩莲、新凤霞、韩少云、魏荣元、马泰等。

