

话说京剧

□文 / 沙克

说起京剧的历史，可谓源远流长，其源头要追溯到几种古老的地方戏剧。大约在200多年前，清朝的乾隆皇帝在南巡时，对地方上的戏剧产生了浓厚的兴趣。于是，在他80岁生日的时候，下旨传召了很多地方上的戏剧表演团来京为他祝寿。这其中就有当时在江南久负盛名的徽班“三庆班”。徽班是指演徽调或徽戏的戏班，清代初年在南方深受欢迎。继此，许多徽班接踵而至，纷纷来京献艺。于是，除三庆外，又有四喜、春台、和春在京亮相。三庆、四喜、春台、和春这“四大徽班”在演出上各具特色：三庆擅演整本大戏；四喜长于昆腔剧目；春台多青少年为主的童伶；和春武戏出众。

1828年以后，一批汉戏演员也陆续进入北京。汉戏又名楚调，现名汉剧，以二黄声腔为主，是流行于湖北的地方戏。由于徽、汉两个剧种在声腔、表演方面都有血缘关系，所以汉戏演员进京后，大都参加徽班合作演出，有不少还成为徽班的主要演员，如余三胜等。

徽调多为西皮调、高拨子、吹腔、四平调等，间或亦有二黄调、梆子调、昆腔和弋腔；而汉调演员演的则是二黄调。徽、汉两班合作，两调合流，经过一个时期的互相融合吸收，再加上京音化，又从昆曲、梆子、弋腔、秦腔不断汲取营养，终于形成了

一个新的剧种——京剧。“京剧”之名始见于清光绪二年（1876）的《申报》，但“京剧”一名的流传，还是在民国以后。当时，北京皮簧班接踵去上海演出，因京班所唱皮簧与同出一源的安徽皮簧声腔有所不同，更为悦耳动听，为了区别，人们就把京班的皮簧称为“京调”。而上海的梨园又几乎全被南下的京班所掌握，于是就正式称京皮簧为“京戏”。因此，“京戏”一名，实创自上海，而后流传至北京。

事实上，京剧自产生以来在历史上也曾有过多种名称。比如：乱弹、簧调、京簧、京二簧、皮簧（皮黄）、二簧（二黄）、大戏、平剧、旧剧、国剧、京戏、京剧等等。

现在，剧目之丰富、表演艺术家之多、剧团之众、观众之广、影响之大，京剧都居中国戏曲之首。京剧是一种综合性表演艺术，它集“唱（歌唱）、念（念白）、做（表演）、打（武打）、舞（舞蹈）”为一体，通过程式的表演手段，叙述故事，刻画人物。京剧的角色主要分为生（男性）、旦（女性）、净（男性）、丑（男性、女性皆有）四大行当，此外还有一些配角行当。脸谱是京剧中最具有特色的艺术，人物的忠奸、美丑、善恶、尊卑，大都能通过脸谱表现出来。比方说：红色描绘人物的赤胆忠心；紫色象征智勇刚义；黑色体现人物富有忠耿正直的高贵品格；白色暗喻人物生性奸诈、手段狠毒；蓝色喻意刚强勇猛；黄色表示人物残暴；金色和银色多用于神、佛、鬼怪，以示其金面

金身，象征虚幻。京剧的化妆、服饰、行头等，都是令人拍案叫绝的艺术品。因此，深受广大群众的欢迎和喜爱，就连外国游客。当他来到中国的时候，也一定要去看一场京剧，就像是到了意大利一定要去听一场意大利歌剧一样。

在过去，京剧中的角色只能由男性扮演，而现在，无论是男人还是女人，都可以登台演出了，这也体现了男女平等。

第一代京剧演员的成熟和被承认，大约是在1840年左右。京剧形成以来，涌现出了大量的优秀演员，他们对京剧的唱腔、表演，以及剧目和人物造型等方面革新、发展都做出了重要的贡献，并形成了许多很有影响的流派。如：老生程长庚、余三胜、张二奎、谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙、汪笑侬、刘鸿声、王鸿寿、余叔岩、高庆奎、言菊朋、周信芳、马连良、杨宝森、谭富英、唐韵笙、李少春等；小生徐小香、程继先、姜妙香、叶盛兰等；武生俞菊笙、黄月山、李春来、杨小楼、盖叫天、尚和玉、厉慧良等；旦角梅巧玲、余紫云、田桂凤、陈德霖、王瑶卿、梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、欧阳予倩、冯子和、小翠花、张君秋等；老旦龚云甫、李多奎等；净角穆凤山、黄润甫、何桂山、裘桂仙、金少山、裘盛戎等；丑角刘赶三、杨鸣玉（原为昆丑，加入京班演出）、王长林、肖长华等。此外还有：著名琴师孙佑臣、梅田、徐兰沅、王少卿、杨宝忠等；著名鼓师杭子和、白登云、王燮元等。

“票房”及“票友”称呼的典故和来历

相传清代乾隆年间(1736~1795年)阿桂兵伐金川时,八旗士兵差不多都会唱岔曲。岔曲又称得胜歌,是军中所用之歌。回京之后,八旗子弟学着唱,老百姓也爱唱。因岔曲的曲调很优美,当时非常流行。每逢亲朋好友家里有喜庆事,大家就聚在一起唱。于是,有人在皇帝面前参了一本,说军中之人出入民宅,唱一些不堪入耳的淫词滥调,有失体统,等等。乾隆看了奏折之后,马上叫人找来几个能唱岔曲的当面演唱。听完之后,乾隆不但没怪罪,反而大加称赞,认为这种形式很好,应该提倡,并立刻命令掌仪司制造了八角鼓。为了鼓励八旗子弟排练,还发给了一个龙票(即皇上批准演出的执照),让人悬挂在排练场所。从此,排练岔曲的场所便被称为“票房”。当时的二品官员也可以到票房演唱岔曲而不算有失官体。

在北京,称呼到票房里活动的人为“票友”,票房的头头也是票友,又称“把儿头”。谁家有喜庆事情请他们去唱叫作“请票”,票友去唱叫“走票”或“走局”。这种演出活动的性质是业余的,不收受钱财。当时有四句口头禅:“义勇胜强,万寿无疆;茶水不扰,酒食自扛。”明白地道出票房演出的宗旨。后来,无论京剧还是其他文艺形式,只要演出是业余的,演员只为娱乐,不为钱,人们便统称这些演员为“票友”。

19世纪末、20世纪初,经过数十年的发展,京剧终成为中国最大的戏曲剧种。回眸京剧发展的历程,18世纪末可以说是京剧发展的第一个鼎盛期。当时,不仅民间戏曲演出很繁盛,就连皇宫内戏曲演出也很多,因为皇家贵族们都喜爱京剧,

宫廷内优越的物质条件为京剧的表演、穿戴规制、脸谱化妆、舞台布景等提供了有力的支持。宫廷与民间的戏曲相互影响,使京剧获得空前发展。上个世纪20至40年代,是京剧发展的第二个鼎盛期,这一时期京剧繁荣的标志是出现诸多流派,最著名的是梅(梅兰芳1894~1961年)、尚(尚小云1900~1975年)、程(程砚秋1904~1958年)、荀(荀慧生1900~1968年)四大派别。不同京剧流派都拥有一大批著名演员,他们活跃在上海、北京

等大城市的舞台上,使京剧艺术舞台盛极一时。

梅兰芳是国际上最负盛名的京剧表演艺术家之一,他8岁学戏,11岁登台演出。在50多年的舞台生涯中,梅兰芳对旦角的唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装、化妆等各个方面都有创造性的发展,形成了独特的艺术风格。1919年,梅兰芳率团东渡日本演出,京剧艺术首次向海外传播;1930年,梅兰芳又率团到美国访问演出,取得很大成功;1934年,他应邀去欧洲访问,受到欧洲戏剧界的重视。此后,世界各地把京剧看成是中国的演剧学派,中国京剧被称为“东方歌剧”,享誉全球。

中国改革开放以来,京剧又有了新的发展,作为传统艺术精华得到了中国政府的大力扶持。如今,北京的长安大戏院长年上演京剧剧目,举行每届的国际京剧票友大赛吸引了来自世界各地的京剧爱好者。京剧是地地道道的中国国粹,是中国与世界其他国家进行文化交流中的保留项目,在国际上影响日益扩大。IN