

谈戏曲艺术

郑尚宪◎著

辽海出版社

原東是嬌紫紅
遍似這般都時與
中顏境良辰美景
河天寶心樂事誰
院朝飛花春捲已
新雨絲風片烟波
錦屏人也忒看有
光賤！

中华文化百科（64） 卞孝萱 主编

谈戏曲艺术

郑尚宪 著

辽海出版社

图书在版编目(CIP)数据

谈戏曲艺术 / 郑尚宪 著. —沈阳: 辽海出版社, 2011.9

(中华文化百科 / 卞孝萱主编)

ISBN 978-7-5451-1351-8

I. ①谈… II. ①郑… III. ①戏曲—艺术—中国—通俗读物

IV. ①J82-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 172341 号

责任编辑: 段扬华

责任校对: 顾 季

封面设计: 佳图堂设计工坊

出版者: 辽海出版社

地 址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮政编码: 110003

电 话: 024—23284469

E-mail: dyh550912@163.com

印刷者: 三河市国源印刷厂印刷

发行者: 辽海出版社

幅面尺寸: 165mm×230mm

印 张: 12

字 数: 106.8 千字

出版时间: 2011 年 9 月第 1 版

印刷时间: 2011 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 23.80 元

版权所有 翻印必究

目 录

引 言	7
一、戏曲的起源	9
1. 歌舞百戏	9
2. 优孟衣冠	13
3. 唐代参军戏及其他	17
4. 宋代通俗文艺的繁荣	19
5. 宋杂剧与金院本	21
二、戏曲的形成	27
1. 南戏的产生	28
2. 南戏的艺术体制	29
3. 南戏剧目及其基本内容	30
4. 《永乐大典戏文三种》	33
5. 元代四大南戏	35
6. 《琵琶记》	38

三、中国戏曲的第一个高峰——元杂剧	42
1. 元杂剧的形成	42
2. 元杂剧的体制	45
3. 元代杂剧概况	47
4. 伟大的戏剧家——关汉卿	51
5. “天下夺魁”的《西厢记》	62
6. 白朴与马致远	70
7. 纪君祥、郑廷玉与康进之	77
8. 前期其他作家和作品	85
9. 郑光祖、乔吉和后期其他作家	93
四、明清传奇	101
1. 明清传奇的艺术体制和声腔源流	102
2. 明清传奇发展概况	106
3. 汤显祖与“临川四梦”	110
4. 沈璟与吴江派	118
5. 明后期其他主要传奇作家	122
6. 李玉和苏州派	132
7. 李渔与万树	136
8. 洪升与孔尚任	143
附：明清杂剧概况	149

五、清代地方戏与京剧	158
1. 地方戏的兴起与“花雅争胜”	159
2. 清代地方戏的艺术特征	161
3. 清代地方戏的创作成就	162
4. 京剧的诞生及其成就	165
5. 主要地方戏曲剧种	168
 六、戏曲的审美特征	 177
1. 高度的综合性	177
2. 通脱性	178
3. 程式性	180
4. 虚拟性	182

中华文化百科（64） 卞孝萱 主编

谈戏曲艺术

郑尚宪 著

辽海出版社

图书在版编目(CIP)数据

谈戏曲艺术 / 郑尚宪 著. —沈阳: 辽海出版社, 2011.9

(中华文化百科 / 卞孝萱主编)

ISBN 978-7-5451-1351-8

I. ①谈… II. ①郑… III. ①戏曲—艺术—中国—通俗读物

IV. ①J82-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 172341 号

责任编辑: 段扬华

责任校对: 顾 季

封面设计: 佳图堂设计工坊

出版者: 辽海出版社

地 址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮政编码: 110003

电 话: 024—23284469

E-mail: dyh550912@163.com

印刷者: 三河市国源印刷厂印刷

发行者: 辽海出版社

幅面尺寸: 165mm×230mm

印 张: 12

字 数: 106.8 千字

出版时间: 2011 年 9 月第 1 版

印刷时间: 2011 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 23.80 元

版权所有 翻印必究

目 录

引 言	7
一、戏曲的起源	9
1. 歌舞百戏	9
2. 优孟衣冠	13
3. 唐代参军戏及其他	17
4. 宋代通俗文艺的繁荣	19
5. 宋杂剧与金院本	21
二、戏曲的形成	27
1. 南戏的产生	28
2. 南戏的艺术体制	29
3. 南戏剧目及其基本内容	30
4. 《永乐大典戏文三种》	33
5. 元代四大南戏	35
6. 《琵琶记》	38

三、中国戏曲的第一个高峰——元杂剧	42
1. 元杂剧的形成	42
2. 元杂剧的体制	45
3. 元代杂剧概况	47
4. 伟大的戏剧家——关汉卿	51
5. “天下夺魁”的《西厢记》	62
6. 白朴与马致远	70
7. 纪君祥、郑廷玉与康进之	77
8. 前期其他作家和作品	85
9. 郑光祖、乔吉和后期其他作家	93
四、明清传奇	101
1. 明清传奇的艺术体制和声腔源流	102
2. 明清传奇发展概况	106
3. 汤显祖与“临川四梦”	110
4. 沈璟与吴江派	118
5. 明后期其他主要传奇作家	122
6. 李玉和苏州派	132
7. 李渔与万树	136
8. 洪升与孔尚任	143
附：明清杂剧概况	149

五、清代地方戏与京剧	158
1. 地方戏的兴起与“花雅争胜”	159
2. 清代地方戏的艺术特征	161
3. 清代地方戏的创作成就	162
4. 京剧的诞生及其成就	165
5. 主要地方戏曲剧种	168
 六、戏曲的审美特征	 177
1. 高度的综合性	177
2. 通脱性	178
3. 程式性	180
4. 虚拟性	182

引言

我国是世界四大文明古国之一，中华民族是一个具有高度创造力的伟大民族。在漫长的历史进程中，中国古代人民创造了辉煌灿烂的民族文化，为世界文明作出了伟大的贡献。

源远流长的中国戏曲艺术，就是我国民族文化的一个重要组成部分。在世界艺坛上，它也有着十分独特的地位。从历史上看，世界上有三种古老的戏剧文化；一是古希腊的悲剧与喜剧；二是古印度的梵剧；三就是我们中国的戏曲。随着时间的推移，古希腊悲剧、喜剧和古印度梵剧早已成为绝响，而中国的戏曲艺术却生生不息，不断繁衍发展，犹如一株参天大树，傲然屹立于世界艺术之林。在当今的世界剧坛上，公认有三大演剧体系：一是原苏联的斯坦尼斯拉夫斯基表演体系；一是德国的布莱希特表演体系；还有一个就是以梅兰芳为代表的中国戏曲表演体系。在这三足鼎立的世界剧坛上，另两位大师斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特在许多问题上有着截然相反的看法，但对以梅兰芳为代表的中国戏曲表演体系却非常一致地心悦诚服，推崇备至。由此可见，从古至今，中国戏曲艺术在世界剧坛乃至世界文化艺术领域有着多么崇高和独特的地位！

近年来，随着电影、电视等新的文化形式的出现和迅速普及，古老的戏曲艺术受到了强烈的冲击，出现了某种危机，

然而这并不能从根本上动摇它在民族文化和世界艺坛上的重要地位。我国古代人民和广大艺术家共同创造的戏曲艺术，无论是戏曲文学，还是表演艺术，都不会因此而减损其耀眼的光芒，相反地，随着时代的发展和历史的进步，它本身也将不断革新发展，为社会主义文艺事业作出新的应有的贡献。

为了让广大读者朋友更好地了解中国戏曲这一民族文化瑰宝，我们特编写了这本小册子。希望通过我们的介绍，能使广大读者对中国戏曲的源流、历史、重大成就和主要艺术特色能有一个大致的了解，从而激发起对它和整个民族文化艺术的热爱。

一、戏曲的起源

中国戏曲有着独特的艺术形式。它不像西方的歌剧、舞剧、话剧那样，主要以某一种艺术形式——如歌、舞、对话——来作为自己的表现手段，而是一种高度综合了歌、舞、说、表等各种艺术表现手段，并加入杂技、幻术、武打、假面、服饰等技术性动作和妆饰性艺术，广泛吸收各种空间艺术和时间艺术长处的一种戏剧艺术形式。它的起源和形成的过程也就是这各种艺术因素不断发展和逐步融合的过程，因此我们在介绍戏剧的起源时也必须从这些组成戏曲艺术的主要艺术种类的起源和发展演变，以及它们之间的相互综合的过程讲起。

1. 歌舞百戏

中国戏曲的起源最早可以上溯到原始时代的歌舞。

早在上古时代里，原始歌舞就随着人们的劳动而产生了。《尚书·舜典》等古籍上记载的“击石拊石，百兽率舞”，实际上就是一种原始人类的狩猎舞：用石头敲打着节拍，模仿着种种野兽的形状，尽情地狂歌劲舞。《吕氏春秋·古乐篇》说：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕。”正表现了原始人类猎获野牛之后手舞足蹈的欢乐心情。我国

古体的“舞”字在它最初的象形阶段，也是反映两个人手里拿着猎得的动物之尾而舞动的情状。这种操手投足的舞蹈，大都边歌边舞，以歌伴舞。正如《毛诗序》所说的那样：“咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”

原始社会时期的歌舞，既是集体的创造和劳动，也为氏族全体成员的需要服务。如在年终时，为了酬谢与农事有关的八位神灵而举行的“蜡祭”仪式上，全氏族成员就载歌载舞，尽情狂欢；在天旱时，为了求雨举行祭祀，则跳“雩舞”；祭祀女始祖的节日里，则跳起盛大的“万舞”；为了显示氏族抵御外敌的力量，则手持千（盾）、戚（斧），在鼓声中跳起跳跃翻腾、击刺抵挡的“干舞”……这些歌舞在开始时大都带有相当浓厚的仪式性和宗教色彩，但随着时间的推移，它们中原有的仪式性和宗教色彩渐趋淡化，而娱人的戏剧性成分却日益加强，因而自然衍化出戏剧美的因子。

随着时代的发展和社会生产力的提高，人们在物质需求得到一定程度的满足后，越来越注重精神文化生活，歌舞艺术也得到广泛的发展。《诗经·陈风》中的《宛丘》和《东门之枌》，就描写了当时民间节日万众狂欢、载歌载舞的盛大场面。而屈原的《九歌》，就是根据民间的祭祀歌舞而写成的优美组诗。它们以巫觋祀神的形式，倾吐凡人的情怀：“湘君”、“湘夫人”那缠绵悱恻的爱恋情怀和期而不至的哀惋幽怨，“大司命”的忧郁伤感，“小司命”的黯然惆怅，“河伯”的风流多情，“山鬼”的凄迷情深……无不细致入微、如绘如画。这些歌舞显示出某些戏剧性的情节，以至于有人认为它们就是古代的戏剧。

到了封建经济高度发达的汉代，歌舞更得到前所未有的发展，达到极高的水平，张衡的《西京赋》曾以如椽巨笔为我们描绘了一个“总会仙倡”的盛大歌舞场面：

华岳峨峨，冈峦参差，神木灵草，朱实离离。总会仙倡，戏豹舞黑，白虎鼓瑟，苍龙吹篴。女娥坐而长歌，声清畅而委蛇；洪崖立而指麾，被毛羽而襪。度曲未终，云起雪飞，初若飘飘，后遂霏霏。复陆重阁，转石成雷，磅礴激而增响，磅礴象乎天威。

这里有仙山琼阁、神木灵草的布景，有扮演苍龙、白虎的演员在吹打奏乐，有仙女娥皇、女英坐着歌唱，歌声清婉而悠扬，有身着华丽服装的洪崖站着指挥。一曲未了，云霞奔涌，白雪纷飞；忽又雷鸣电闪，震耳眩目……这场演出，有布景，有歌舞，有伴奏，有指挥，还有舞台效果，规模之巨大，场面之壮观，堪称一出大型的神话歌舞剧。

在汉代，与歌舞同时盛行的还有角抵戏。角抵戏来源于远古时代祭祀战神蚩尤的舞蹈“蚩尤戏”，即人头戴牛角相抵而舞。到了战国时期，它在民间发展成武术竞技的角抵戏。到了汉代，角抵戏更汇集各种技艺，包括民间的武术、杂技、幻术等与歌舞同时演出，并进一步戏剧化了，故有“百戏杂陈”之称。其中尤为引人注目的是《东海黄公》这个节目。据张衡《西京赋》和葛洪的《西京杂记》记载：东海有个姓黄的老头，他能用法术制服老虎；秦代末年，东海有白虎出现，他拿着赤金刀去镇伏，不料因为年老力衰，又饮酒过度，法术不灵，结果反而被老虎吃掉了。民间就把这段故事编成