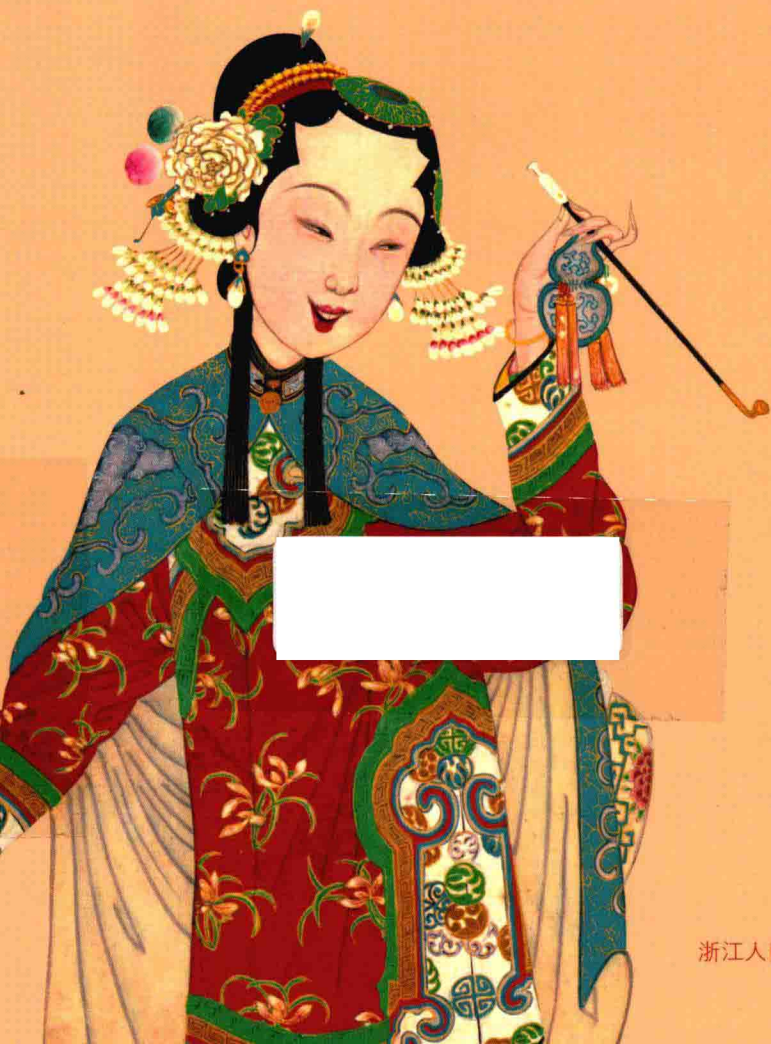

写给老师的
中国戏曲史

元白 编著

浙江人民美术出版社

写给老师的
中国戏曲史

元白编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

写给老师的中国戏曲史 / 元白编著. -- 杭州: 浙江人民美术出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5340-4704-6

I. ①写… II. ①元… III. ①戏曲史—中国 IV.
①J809.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第314890号

责任编辑: 雷 芳 郭哲渊

责任校对: 黄 静 罗仕通

责任印制: 陈柏荣

写给老师的中国戏曲史

元 白 编著

出版发行: 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号)

网 址: <http://mss.zjcb.com>

经 销: 全国各地新华书店

制 版: 杭州真凯文化艺术有限公司

印 刷: 浙江影天印业有限公司

版 次: 2016年3月第1版·第1次印刷

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 5.875

字 数: 126千字

书 号: ISBN 978-7-5340-4704-6

定 价: 32.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

前言

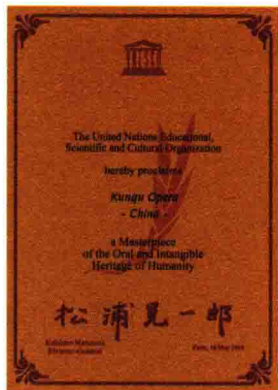
中国戏曲是世界戏剧之林中的一朵奇葩，它以综合性、虚拟性、程式化等特点，赢得世人的赞叹。^{〔1〕}

在中国传统文化中，看戏是一种受众极广的艺术活动。它既能为贵族文人所欣赏，又能为平民百姓所领悟。因此，中国戏曲以一种异乎寻常的品貌形态，使观赏者既能获得怡情逸兴的享乐，又能从中汲取历史文化的积淀，接受人伦道德的教化。千百年来，中国戏曲逐渐成为中国人思想观念和人生感悟的载体，它以特殊的形态，保存了诸多中国传统文化与艺术的典型特征。

〔1〕“戏曲”一词最初见于刘埙（1240-1319）《水云村稿·词人吴用章传》。明代有名为《戏曲大全》的剧曲与杂曲集子。1912年，王国维《宋元戏曲史》出版后产生广泛影响，“戏曲”一词被普遍接受，成为中国传统戏剧的正式称谓。

戏曲是一门综合的艺术，欣赏的角度多种多样。我们既可以欣赏其文学之美，也可以欣赏其唱腔之精、表演之妙，还可以欣赏其装扮之奇、舞美之佳。而且，中国戏曲剧种繁多，风格各异。或高亢激昂，或低回婉转；或淳朴俚俗，或精致高雅；有的善演家国兴亡，有的善演儿女情长，不一而足。总之，各善其妙，各尽其能，满足了不同地域、不同层次观众的欣赏需求。

在世界文化史上，中国戏曲与希腊悲剧、印度梵剧并称为世界三大古老戏剧。2001年，中国戏曲的杰出代表昆曲被联合国教科文组织评定为首批“人类口述和非物质文化遗产代表作”之一。此后，粤剧和京剧又分别于2009年和2010年入选“人类非物质文化遗产代表作名录”，为全人类所共同珍视。当然，中国戏曲仍然在成长、发展中，在继承传统的基础上与时俱进，开拓创新。

联合国教科文组织为昆曲颁发的
“人类口述和非物质文化遗产代
表作”证书

目 录

第一章 中国戏曲的主要特征 / 001

综合性的四功五法 / 002

虚拟性的歌舞叙事 / 006

程式化的生旦净丑 / 012

第二章 中国戏曲的渊源 / 033

戏曲的萌芽 / 034

祭祀与优伶 / 034

百戏与乐舞 / 034

戏弄与杂剧、院本 / 038

变文与诸宫调 / 041

第三章 宋元南戏和北杂剧 / 047

南戏与北杂剧的形成 / 048

群星璀璨——元杂剧的主要作家与作品 / 051

梨园领袖——关汉卿 / 051

天下夺魁——王实甫《西厢记》 / 063

哀婉凄凉——马致远《汉宫秋》与白朴《梧桐雨》 / 069

悲壮浓烈——纪君祥《赵氏孤儿》 / 078

其他优秀剧作 / 084

南戏崛起 / 088

南戏绝唱——高明《琵琶记》 / 089

南戏四大名剧 / 096

第四章 明清传奇与昆曲时代 / 103

昆曲与传奇的结合 / 104

姹紫嫣红——明清传奇的主要作家与作品 / 110

至情至性——汤显祖《牡丹亭》 / 110

曲折清新——高濂《玉簪记》 / 115

英雄末路——李开先《宝剑记》 / 118

亡国之泪——李玉的《千钟禄》 / 120

双峰并峙——《长生殿》与《桃花扇》 / 122

一悔能教万孽清——洪昇《长生殿》 / 123

借离合之情，写兴亡之感——孔尚任《桃花扇》 / 128

折子戏的出现与昆曲的成长 / 131

第五章 国粹京剧与地方戏曲 / 135

弋腔与高腔 / 136

秦腔与梆子 / 138

京剧 / 143

京剧的形成与发展 / 143

“四大名旦”与“四大须生” / 151

川剧 / 166

越剧 / 168

越剧的发展 / 168

越剧流派 / 172

第一章

中国戏曲的主要特征

与西方戏剧相比，中国戏曲最主要的特征是综合性、虚拟性和程式化。具体而言，综合性方面的“四功五法”、虚拟性方面的“歌舞叙事”、程式化方面的“生旦净丑”，是中国戏曲最突出的特点。

综合性的四功五法

不同于西方的歌剧、舞剧、话剧，中国戏曲始终趋于歌、舞、剧三者的综合。从作为戏曲早期渊源的秦汉俳优起，经历汉代百戏、唐代参军戏，至宋代南戏、元代杂剧，直至明清昆曲、京剧，为了能把五光十色的人间生活铺展于小小的舞台，也使观众能感受到种种意想不到的精神娱乐，戏曲不断吸收其他姊妹艺术如诗歌、音乐、舞蹈、绘画、说唱、杂技、武术等诸多营养，逐渐成为一种包容广泛、花样繁多的综合性艺术。

单就表演来说，戏曲演员所需具备的基本功夫就有综合性的“四功五法”。

“四功”指“唱、念、做、打”。“唱”，是唱腔技巧，它的美学规范是“字正腔圆”，要求吐字清晰，旋律优美；“念”，是朗诵技法，除要求“字正”外，因无音乐伴奏，在语调、音量、节奏等方面更为严格，所谓“千斤话白四两唱”，说尽了念白的重要性；“做”，是身段（动作）和表情技法，是对

人的生活情态加以艺术概括后的程式化表现；“打”，可以理解为武术技法，是在中国传统武术基础上形成的舞蹈化武术技巧组合。“做”和“打”的美学规范是“稳、脆、率”。

避风

垂露

垂丝

倒影

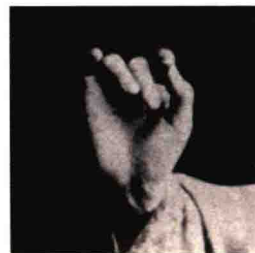
滴露

蝶姿

逗花

翻莲

泛波

梅兰芳的“手”法（一）

“五法”指“手、眼、身、法、步”。“手”是手势，“眼”是眼神，“身”是身段，“步”是台步，“法”一般认为是“手、眼、身、步”有机结合的方法。也有人认为法是

拂云

浮香

含苞

含笑

护蕊

花态

掬云

耐寒

怒发

“发”的讹传，即甩发功。四功是戏曲演员表演艺术的基本形式，五法是构成“做功”的基本技巧，也是配合演员唱、念的辅助手段。

散腹

伸芩

双翅

吐蕊

握蒂(一)

握蒂(二)

笑日

映水

顾霜

梅兰芳的“手”法(三)

虚拟性的歌舞叙事

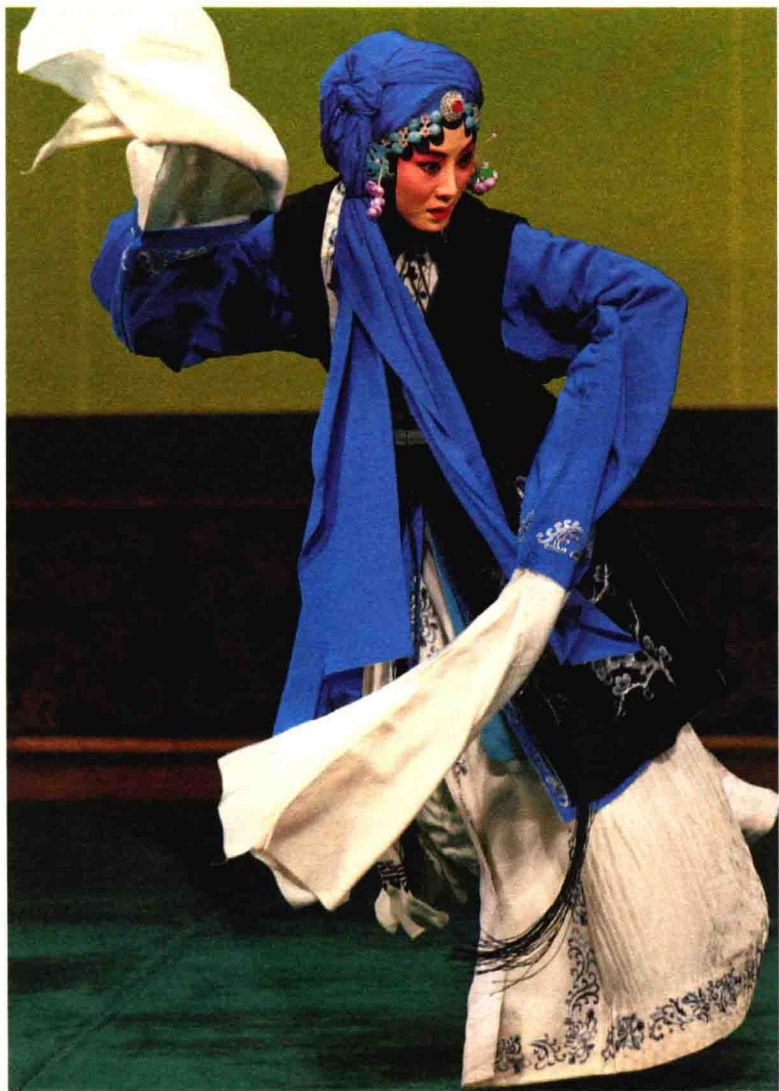
戏剧的一般特征是由演员扮演人物，由人物的对话和动作来构成一定的故事情节。中国戏曲也不例外，但对话具有音乐性，动作具有舞蹈性。所谓“有声必歌，无动不舞”。

音乐性的对话，在戏曲里叫做“唱”“念”（说），舞蹈性的动作，就是戏曲中的“做”“打”。中国戏曲是“唱念做打”的综合体，它用说、唱、舞等多种手段扮演角色，表现故事情节。中国戏曲的对话是音乐性的，动作是舞蹈性的，而歌和舞的本身，就决定了它的外在形式要远离生活，变异生活，使之具有节奏、韵律、整饬、和谐之美。为了把普通的语言、日常的动作、平淡的感情强化、美化、艺术化，戏曲艺术家长期揣摩说白、歌咏、舞蹈（身段）、武打的表现技巧和功能。久而久之，他们创造、总结、积累了一系列具有夸饰性、表现性、规范性和固定性的表现手法，也就是后文要重点介绍的“程式”。

中国戏曲艺术连一颦一笑都要远离自然，这和戏曲的大众娱

戏曲“四功五法”之“打”

超越现实生活的表现手法——水袖（张火丁饰京剧《锁麟囊》中的薛湘灵）

乐性、商业性，以及戏班物质经济条件薄弱等实际因素有关。在中国古代，戏曲常在广场、寺庙、草台或院坝演出，而在乡镇，又多是剧场与市场的合一。在嘈杂与喧嚣的环境中，艺人们不得不寻求突显自身的有效手段。这种寻求自我表现、自我夸张的出发点，使他们摸索出超越生活现实的方法，以此来表现生活，于是形成了这样的艺术规则：高亢悠扬的唱腔，配以敲击有力的锣鼓；镶金绣银的戏衣，衬着勾红抹绿的脸谱；火爆激烈的武打，伴着浪花翻滚的长髯。更为重要的是，舞蹈表演的程式规范化，音乐节奏的板式韵律化，舞台美术、人物化妆与造型的图案装饰化，连同剧本文学的诗词格律化，共同构成了中国戏曲和谐严谨、灵动活泼、意蕴醇厚的文化品格。

中国戏曲这种对虚拟性的认可，与西方戏剧一贯采用的错觉性舞台艺术处理原则大相径庭。在西方，人们走进剧场，自大幕拉开的那一刻起，戏剧家就要千方百计地运用一切可能的舞台手段，制造生活的幻觉，让观众忘记自己是在看戏。但中国的戏剧家不依靠舞台技术去创造现实生活的幻觉。传统的中国戏曲舞台是一个基本不用布景装置的舞台。舞台环境的确立，以人物的活动为依据，即先有人物的活动，才有一定的环境；没有人物的活动，舞台不过是一个抽象的空间。于是，中国戏曲舞台上的时空形态也不是固定的，时间要长就长，要短就短，长与短完全由内容的需要来决定，空间也是说变就变。中国戏曲这种极其超脱灵动的时空形态，需要依靠表演艺术来创造舞台上所需的一切。剧本中提示的空间和时间，随着演员的表演而产生，并取得观众的认可。比如，只要人物摇摇马鞭，说句“人行千里路，马过万重