

主要对分布于中国各地的各具特色的戏曲与评弹进行了描述，帮助读者了解戏曲评弹的发展历史，同时享受京剧、川剧、评剧、苏州评弹等中国传统艺术带来的美感，陶冶了情操。

戏曲

评弹

主要对分布于中国各地的各具特色的戏曲与评弹进行了描述,帮助读者了解戏曲评弹的发展历史,同时享受京剧、川剧、评剧、苏州评弹等中国传统艺术带来的美感,陶冶了情操。

戏曲

评弹

图书在版编目(CIP)数据

戏曲评弹 / 童一秋编著. —— 沈阳: 辽海出版社, 2012. 11

(中国学生艺术欣赏集结号)

ISBN 978-7-5451-2285-5

I. ①戏… II. ①童… III. ①戏曲—中国—青年读物 ②戏曲—中国—少年读物 ③评弹—中国—青年读物 ④评弹—中国—少年读物
IV. ①J82-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 250916 号

责任编辑: 段扬华 柳海松

责任校对: 顾 季

封面设计: 沈水氏

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: 北京海德伟业印务有限公司印刷

发 行 者: 辽海出版社

幅面尺寸: 165mm×230mm

印 张: 13

字 数: 180 千字

出版时间: 2013 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2013 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 25.80 元

版权所有 翻印必究

前 言

艺术是人类通过借助特殊的物质材料与工具，运用一定的审美能力和技巧，在精神与物质材料、心灵与审美对象的相互作用下，进行的充满激情与活力的创造性劳动。可以说，艺术是一种精神文化的创造行为，是人的意识形态和生产形态的有机结合体。歌德说：“美是艺术的最高原理，同时也是最高的目的。”这句话告诉我们，艺术是美的，并且永久地绽放着她的魅力。罗曼·罗兰说：“艺术是一种享受，一切享受中最迷人的享受。”所以我们说，人类不能拒绝艺术。

美的东西，除了作者或表演者用动作、色彩、声音以及言词将其表达出来，观众或听众也要学会发现和洞察这种美，体会和欣赏这种美，这样作品才能感染他人并给他人带来美的享受。艺术欣赏是人们以艺术形象为对象，通过感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动，获得精神满足和情感愉悦的审美活动。艺术欣赏，犹如欣赏一朵美丽的花，从她的播种、成长、开花这一过程进行了解，先看到花的本身是如何的娇艳、唯美，再闻到花沁人肺腑的香味，感叹花从一颗小小的种子到当下的美艳，是经历了一个怎样的过程，并尽情享受她带来的愉悦与满足。

此书以艺术欣赏为主题，专门为青少年学生量身打造，是一本陶冶情操的经典读物。此书从原始艺术的纯真性、力感性、野性，写到现代艺术的细腻性、复杂性、理智性，从希腊艺术，写到西方现代艺术，从中国的神话故事，写到今天的山水人物，内容包罗万象。此书是一场巨大的视角盛宴，给青少年学生提供艺术欣赏的机会，教给他们艺术欣赏的方法，带他们走进一个个美丽又奇妙的世界，让他们领略了世界艺术的博大精深，是青少年学生的良师益友。

目 录

戏曲部分

戏曲	(1)
中国戏曲的萌芽	(1)
中国戏曲的形成——唐代歌舞与参军戏	(3)
宋杂剧与金元院本	(3)
宋元南戏	(5)
元杂剧	(5)
明代传奇	(5)
京剧的兴起是清代戏曲史上的一件大事	(6)
新时期的戏曲发展	(6)
原始歌舞与祭祀	(8)
汉代至隋代的百戏散乐	(10)
唐代的“弄参军”	(13)
宋元南戏	(16)
战乱夹缝中发展	(16)
《琵琶记》	(17)
元杂剧	(20)
歌妓和路歧的闻名	(20)
王实甫与《西厢记》	(22)
关汉卿的《窦娥冤》	(24)
明清传奇	(27)
无奇不传	(27)
汤显祖和《牡丹亭》	(29)

洪昇和《长生殿》	(30)
国粹京剧	(33)
徽、汉、秦的合流	(33)
脸谱——京剧奇葩	(35)
梅兰芳和《贵妃醉酒》	(38)
昆曲	(41)
艺术百花园中的兰花	(41)
昆曲泰斗俞振飞	(42)
《牡丹亭》	(43)
《长生殿》	(43)
《桃花扇》	(44)
青春时尚新昆曲	(44)
评剧	(46)
平腔梆子戏	(46)
评剧艺术家	(47)
《刘巧儿》	(48)
秦腔	(51)
三秦父老的灵魂	(51)
“花雅之争”	(52)
魏长生誉满京师	(53)
《拾玉镯》	(54)
河北梆子	(56)
《秦香莲》	(58)
川剧	(60)
具有四川特色的新声腔艺术	(60)
川剧特技变脸	(60)
《柳荫记》	(61)
粤剧	(63)
外江班与民俗的结合	(63)

万能泰斗——薛觉先	(63)
唐涤生与《帝女花》	(65)
豫剧	(67)
河南梆子	(67)
豫剧六大名旦	(68)
《七品芝麻官》	(70)
黄梅戏	(72)
载歌载舞的采茶调	(72)
黄梅戏的艺术特征	(73)
《徽州女人》	(75)
淮剧	(77)
与工人“攀亲戚”	(77)
“九莲”、“十三英”	(79)
越剧	(83)
小歌班	(83)
越剧流派	(84)
《陆游与唐婉》	(85)
皮簧腔	(87)
有板有眼的皮簧腔	(87)
各地不同高腔	(89)
样板戏	(92)
传统与现代融合的产物	(92)
特点鲜明的艺术理念	(93)
傩戏	(95)
由傩祭活动演变而来	(95)
傩文化	(97)
高甲戏	(99)
草根剧种	(99)
丑行名剧——《连升三级》	(100)

八岔戏	(103)
八岔来自于下河	(103)
一旦一丑歌舞对唱的演出形式	(105)
弦子戏	(106)
以弦子伴奏而得名	(106)
代表剧目	(108)
沪剧	(110)
大城市的生活戏	(110)
文派唱腔风靡申曲舞台	(111)
西藏藏戏	(113)
仙女的歌舞	(113)
《诺桑法王》	(115)
《文成公主》	(116)
傣剧	(117)
傣族的叙事长诗	(117)
傣剧艺术家刀安仁	(119)
《相勐》	(121)
彝剧	(123)
山歌小调与民间舞蹈的表演	(123)
《半夜羊叫》	(125)
《曼嫫与玛若》	(126)

评弹部分

评弹	(127)
京韵大鼓	(129)
北京风味的木板大鼓	(129)
骆立笙与《红梅阁》	(130)
《剑阁闻铃》	(130)
北京单弦	(132)
随缘乐一人单弦八角鼓	(132)

单弦流派	(132)
陕北说书	(134)
悠久的历史渊源	(134)
文艺史上的活化石	(135)
河南坠子	(138)
三弦书和道情的合流	(138)
女艺人献艺	(139)
苏州弹词	(142)
弹词和评语的合称	(142)
姚调唱腔人姚荫梅	(143)
《蝶恋花·答李淑一》	(144)
《新木兰辞》	(144)
《长相知》	(145)
扬州弹词	(146)
《玉蜻蜓》	(147)
扬州清曲	(149)
扬州清曲流向全国	(150)
曲目与艺人	(151)
天津时调	(153)
本地与外地时调小曲的融合	(153)
艺人与流派	(155)
南音	(157)
粤语说唱新声	(157)
钟德与《今梦曲》	(159)
温州鼓词	(161)
吟哦调的唱词	(161)
表演与流派	(162)
曲种赏析	(163)
木鱼歌	(165)

金华道情	(168)
说唱社会上流行的重大事件	(168)
德艺双馨的艺术家	(169)
广西文场	(171)
山东琴书	(173)
小曲子谱系	(173)
殷贺茹门	(174)
邓派琴书创始人	(174)
唱段赏析	(175)
四川清音	(176)
莲花落	(179)
佛教“唱导”的和声	(179)
曲种赏析	(181)
湖北渔鼓	(182)
历史与传承	(182)
表演与流派	(183)
十三款	(183)
独脚戏	(185)
从“小热昏”到王无能	(185)
《清和桥》	(187)
诸宫调	(189)
宋代说唱结合最紧密的曲艺	(189)
《刘知远诸宫调》	(190)
傣族的章哈	(192)
《格萨尔王传》说唱	(194)
口耳相传的民族英雄史诗	(194)
诗神附体的流派与艺人	(196)

戏曲部分

戏曲

中国戏曲的萌芽

(1) 原始部落的歌舞

原始部落的歌舞是狩猎生活或部落之间的战争结束时的满足、喜悦、愉快的表现。

(2) 图腾崇拜与歌舞

图腾即氏族的保护神，是作为始祖崇拜的动植物。黄帝号有熊氏（《史记·五帝本纪》），就说明熊是黄帝部落的图腾。又如，龙是夏的图腾，凤是商的图腾。

(3) 上古时代的傩舞

傩舞是原始人驱鬼逐疫的一种舞蹈。唐人段安节《乐府杂录》载：“用方相四人，带冠及面具，黄金为四目，衣熊裘，执戈，扬盾，口作‘傩’‘傩’之声，以除逐也。”

(4) 巫觋的宗教祭祀舞蹈

商王自认为是天子，巫是上帝神与天子间的传达人。于是商汤时有《大舞》（武舞）和《韶舞》（文舞），以宣扬统治者的“文治武功”。到屈原《九歌》中，巫觋舞已是有歌有舞的活动。

(5) 先秦宫廷歌舞

周室衰弱，诸侯争霸，各国诸侯对歌舞规模的等级已经不甚顾虑。《论语·八佾》：“孔子谓季氏八佾舞于庭，是可忍，孰不可忍也！”八佾本

是周天子才能用的一种乐舞，季氏作为大夫也敢用，夫子很是气愤。这种“八佾”舞，每八人为一单位，称为一“佾”。“八佾”即六十四人的群舞。据说当时北方的宫廷舞先进，南方的楚国落后。

(6) 优的表演艺术

西周末年出现优，是专司声色之娱的职业艺人。最早见于记载的是晋献公时代的优施（《国语·晋语》），能歌善舞，参与过重大政治活动。优孟（《史记·滑稽列传》），楚庄王时人，着孙叔敖衣冠，模仿其神态，到楚庄王面前为寿，庄王大惊，以为孙叔敖复生。优孟趁机讽谏，为贤相孙叔敖的后人争得抚恤。后来将登台演戏称为“优孟衣冠”。

优来自巫。最初的巫，担任多种职务：卜、医、天象、阴阳、音乐歌舞。社会生产发展，社会分工越来越细，于是巫师的职务分别由瞽、医、史、倡优、俳优来分担。

(7) 汉代百戏盛行

汉代经济发展，手工业、商业也获得发展，出现了“文景之治”。长安、洛阳、成都、邯郸、临淄等都市热闹繁华。西域与内地的文化交流也日益发达。武帝时设立乐府，于是出现百戏昌盛的局面。

百戏的演出是为了供人娱乐，这与中国戏曲的形成与发展关系极大。

(8) 魏晋的民间艺术

三国之后直至南北朝之间的一个世纪（317—420），中国大地上战乱不止，五胡十六国此起彼伏，民不聊生，政局极度混乱。到南北朝时（421—589），政局稍稍稳定，北方有些君主才对“百戏”稍加增补，后周宇文赟曾有一次“广召杂技，令城市少年有容貌者妇人服而歌舞”。齐王司马师曾命俳优赤裸身子在殿前做戏，扮作辽东妇人戏耍，这就是史册所载的《辽东妖妇》。

(9) 隋代百戏与九部伎

隋朝是中国戏剧形成的转折点，炀帝大业二年（606年），集各封建割据势力的宫廷乐舞以及外国送来的乐舞为“九部伎”，作为隋的宫廷燕乐，亦称“九部乐”，用于朝会大典及宴享，又邀集四方“散乐”到洛阳表演。隋代九部伎包括：清商乐、西凉乐、龟兹乐、天竺乐、康国乐、疏勒乐、安国乐、高丽乐、扶南乐。

隋代“九部伎”至唐代演变为“十部伎”，即燕乐、清商乐、西凉乐、

扶南乐、高丽乐、电兹乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐。

中国戏曲的形成——唐代歌舞与参军戏

(1) 变文与传奇小说的出现

戏曲文学是戏曲艺术的基础。唐代的变文与传奇小说为后来形成戏剧艺术的演出内容提供了丰富的素材。变文是通俗小说，又名“俗讲”，是讲唱艺术，流行于民间，散文与韵文相结合，受佛教与印度古典文学的影响。现存最早的变文出现于敦煌文书，如《伍子胥变文》《王昭君变文》，其艺术水平很高。

唐代的传奇小说在以前的志怪小说的基础上发展成熟起来。最有代表性的如元稹的《莺莺传》、白行简的《李娃传》、沈亚之的《冯燕传》、陈鸿的《长恨歌传》、李朝威的《柳毅传》、蒋防的《霍小玉传》等。

(2) 唐代的歌舞戏

唐代音乐歌曲的形式已经较为完整。如“大曲”，已经有散板、慢板、中板而转为快板，这是现代的所谓变奏。有了大曲，就可以配上演故事。当时有《莺莺六么》，就是用大曲演奏崔莺莺的故事。从此，舞的部分去掉，歌唱的部分便发展起来。唐玄宗时，在皇帝生日时，赐“天下大酺”，宫门聚众万人，皇帝命高力士宣诏，令李龟年击板，（杜）秋娘唱歌，以响应士子之请。

歌曲既兴，于是戏曲的雏形便形成了。

唐代的戏曲，首先是歌舞戏，其次是参军戏。

宋杂剧与金元院本

(1) 话本

宋代的诗、词、散文均有所发展，最突出的是民间文学话本的出现与发展。宋代都市繁荣，市民阶层扩大，市民文化娱乐形式随之产生。开头是话本——民间口头文学，后来逐渐形成讲唱底本，如《五代史平话》、《京本通俗小说》。

(2) 瓦舍与勾栏

唐代有夜禁，宋代没有夜禁，而且是通宵夜市。唐朝的娱乐场所只设平康坊，宋朝则设有瓦舍（又名瓦肆、瓦子）、勾栏。规模较大的瓦舍有大小勾栏五十余座，可容数千人、风雨无阻，日日如是。在瓦舍勾栏演出的伎艺有杂剧、杂技、傀儡戏、影戏、说经书、说唱、讲史、小说、舞蹈、诸宫调、合生、武艺等。合生是指江浙间流动演出的民间艺人和女伶人中，有慧黠、知文墨，能于席上指物题咏，应命辄成者。诸宫调即是将众多小令宫调连成一起，唱较长的故事。

(3) 书会才人

宋元时编写话本、剧本的作者组成书会，以保护自己的权益。此类作者被称为才人，他们多半是不得志的下层文人。

才人与说书艺人的创作，便是后来诸多古典小说的素材资料。

(4) 宋杂剧

宋杂剧是继承唐代参军戏的传统，并吸收表演、歌唱的技艺，进一步综合而成的戏曲。

宋杂剧已经出现了“末泥”、“副净”、“副末”的分工。“末泥”是戏的主角；“副净”是挨打的；“副末”是打诨的角色，专管逗乐。还可添一人，名为“装孤”（装官），还有“装旦”。

宋杂剧有强烈的人民性与战斗性，以滑稽戏的形式出现，针对当时的社会矛盾，尽情揭露，批评非常尖锐。对封建王朝统治的不合理现象以及官吏的腐败无能，进行了辛辣的讽刺，对人民生活的困苦有所反映。

宋杂剧分为两大类：滑稽戏和歌舞戏杂剧。

(5) 金元院本

①院就是行院，行院是杂剧或院本艺人居住的地方，亦指演杂剧或院本的艺人。院本是金元时行院演剧的脚本，一般称金元时期：北方的杂剧为院本，南方的杂剧为宋杂剧。杂剧与院本并无多大区别。

②角色：关于宋杂剧的角色，南宋人灌圃耐得翁《都城纪胜》说“杂剧中末泥为长，每四人或五人为一场……末泥色主张，引戏色吩咐，副净色发乔，副末色打诨，又或添一人装孤。”

而金院本的角色，元人陶宗仪《辍耕录》如是记载：“院本则五人，一曰付净，一曰引戏，一曰末泥，一曰孤装。”

③戏目：官本杂剧总数 280 本，内有大曲 103 本；院本总数 690 本，

内仅有大曲 16 本。

宋元南戏

(1) 南戏的形成

在金人入侵、宋室南渡之际，汴梁的杂剧分为以燕京为中心的北戏和以临安为中心的南戏。南戏是以浙、闽里巷歌谣歌唱民间小戏为基础，吸收北来的宋杂剧表演故事的形式和民间的说唱伎艺，以表演故事情节为主，亦称“戏文”。

南戏的形成，不但确立了我国戏剧的独特的艺术形式，而且它把各种表现手段（如大曲、诸宫调、歌舞、滑稽戏等要素，并在演出结构和塑造人物方面受宋杂剧、平话、说唱艺术和傀儡戏的影响）综合在一起，开创了我国戏曲舞台艺术独有的表现原则与表现方式。

南戏在元统一后，又受昆山腔的影响，唱法进一步丰富。在剧本结构上，也开始确立了分场的形式，各角色都能充分发挥作用，表演也加强了舞蹈性，运用曲牌比较灵活自由。

元杂剧

蒙古族建立元朝后，南北戏大规模交流，形成元杂剧。元杂剧与散曲合称为元曲。

元曲与唐诗、宋词并列，是我国文学史上的又一高峰。元杂剧的代表剧目有：关汉卿的《窦娥冤》、《望江亭》、《单刀会》、《玉镜台》；王实甫的《西厢记》；马致远的《汉宫秋》；纪君祥的《赵氏孤儿》；石君宝的《秋胡戏妻》；康进之的《李逵负荆》。

明代传奇

明代中叶之后，在南戏基础上发展起来的传奇流行全国，形成了中国戏曲繁荣的新局面。唐朝最早出现传奇（小说）一词。宋朝南方戏曲也称传奇，后来发展成为“明清传奇”。明清时代中国北方亦流行杂剧。

明代传奇的戏曲文学作家汤显祖，是与同时代西方戏剧家莎士比亚具有同样地位的伟大戏曲作家。汤显祖是江西临川人，他的作品以“临川四梦”[《还魂记》(一名《牡丹亭》)、《南柯记》、《邯郸记》、《紫钗记》]最为典型。汤显祖是明代剧作家的代表人物。

明朝戏曲界出了一件大事，产生了一个新剧种——昆剧。昆剧曾被周恩来总理誉为“空谷幽兰”。昆剧已于2004年被联合国教科文组织列入“世界非物质文化遗产”名录。

京剧的兴起是清代戏曲史上的一件大事

清代地方戏曲是元杂剧、明传奇的继承与发展。“尤其是梆子腔和皮黄腔，改变了曲牌体制，创造出板腔体制，形成了以板式变化为其特征的声腔形式，把中国戏曲艺术推入一个更自由更广阔的艺术境界。”

为京剧的形成创造了良好的条件。

明末清初出现了《十五贯》《一捧雪》《占花魁》《桃花扇》《长生殿》等，形成了传奇创作的又一高峰。

新时期的戏曲发展

辛亥革命前后，一批有造诣的戏曲艺术家开始从事戏曲艺术改良活动，著名的有汪笑侬、潘月樵、夏月珊等，他们为以后的戏曲改良积累了宝贵的经验。

从1919年“五四运动”到1949年中华人民共和国成立的这段时期，一些有志之士对戏曲进行了改革。梅兰芳在“五四”前夕演出了《邓霞姑》、《一缕麻》等宣传民主思想的时装新戏，周信芳、程砚秋等也都创作了不少的作品。

五四运动到抗日战争爆发前夕，各个剧种都出现了一批高水平的优秀演员。京剧有馀叔岩、言菊朋、梅兰芳等，川剧有周慕莲，汉剧有董瑶阶，湘剧有吴绍芝，秦腔有刘毓中，蒲剧有王存才，等等。

新中国成立后，涌现了一批优秀剧目，如京剧《将相和》、《白蛇传》，评剧《秦香莲》，越剧《梁山伯与祝英台》，昆剧《十五贯》等，著名历史