

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

XIQU JIANSHANG XIQU JIANSHANG

戏曲鉴赏

公共艺术与人文素养丛书
GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

张凯 张跃 唐宋元 邓滔 著

中国戏曲是一种以中国式歌舞演故事的古老戏剧
是由中国式的台词、唱腔、身段表演、舞台装扮等
基本视听表达方式构成的舞台戏剧交流艺术
中国戏曲走了一条与西方戏剧不同的发展道路
戏曲的分类一般是按不同需要划分的
戏曲学习是一门综合性的艺术学习
戏曲学习可以增加传统文化底蕴，寓教于乐
增加艺术涵养，提高识别能力
在继承研究传统文化上，学校戏曲活动具有强大的优势
在心理、情感的教育上，学校戏曲活动也有不可替代的优势
在品行、意志的培养上，学校戏曲活动更占有绝对优势

谨以此书献给那些
为戏曲艺术而欢乐、痛苦、困惑和备受鼓舞的人们

戏曲鉴赏

公共艺术与人文素养丛书

GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

张凯 张跃 唐宋元 邓滔 著

图书在版编目(CIP)数据

戏曲鉴赏/张凯等著.—重庆:西南师范大学出版社,
2008.8

(公共艺术与人文素养丛书)

ISBN 978-7-5621-4189-1

I. 戏… II. ①张…②张…③唐…④邓… III. 戏曲
—鉴赏—中国 IV. J805.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 120032 号

总策划:周安平 李远毅

执行策划:郭昌瑜 周松

责任编辑:张渝佳

摄影:吴小葵 余小武

封面设计:王玉菊

版式设计:张宏

公共艺术与人文素养丛书

GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

戏曲鉴赏

张凯 张跃 唐宋元 邓滔 著

出版发行:西南师范大学出版社

网址 www.xscbs.com

地址 重庆市北碚区天生路2号

邮编 400715

电话 023-68254353 68253705

经销:全国新华书店

印刷:重庆华林天美印务有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:10.5

版次:2008年8月 第1版

印次:2008年8月 第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5621-4189-1

定价:26.00元

本书选用了大量优秀的图片,衷心感谢这些作者的支持。但由于一些作者的姓名和地址不详,暂时无法取得联系。恳请这些作者与重庆市版权保护中心和西南师范大学出版社联系,以便署名并付酬。

为配合教育部在高校开设“艺术通识教育”课程的计划,我们组织专家编写了这本针对普通高校艺术素质教育课程的戏曲鉴赏教材,其大致内容涉及校园戏剧活动研究、戏剧市场及作品保护、戏曲剧本文学创作、表导演创作、戏曲音乐欣赏、戏曲表演欣赏、戏曲舞美服装、化妆欣赏等基础知识。书中配有大量详实有趣的相关图片资料,并附有部分参考书籍和光碟的来源信息,可读性强,操作性强,图文并茂,既可以作为艺术专业和普通戏曲爱好者的选修教材,也可以作为戏剧文学专业、戏曲音乐专业、戏曲美术专业以及戏曲编导、表演和开展学校戏曲活动的专业或非专业人员的参考书。本书还为学校教师备有教学录像光盘和大量表演、音乐、舞美图库,非常适合学校每周两课时,一学期18~20周的课程设置。教师在具体讲解《戏曲鉴赏》时,大致为一半时间讲解、一半时间观赏。欢迎广大师生关注!

2008. 8

目 录

第一章 雾里看花花枝俏 1

第一节 什么是戏曲 3

一、戏曲的概念 3

二、戏曲的分类 4

三、戏曲艺术的特点 5

四、戏曲学习的意义 7

第二节 破晓时分，戏曲从哪里来 8

一、鲸吞汪洋——戏曲的形成 8

二、鹰击长空——戏曲的发展 9

三、舒卷自如——戏曲的现状 10

第三节 五彩劲风，校园戏曲活动 12

一、特殊的“部落游戏”，校园戏曲活动 12

二、避免教育“残疾”，校园戏曲活动的价值 13

三、有的放矢，校园戏曲活动的组织与管理 15

第二章 戏曲作品古今谈 19

第一节 打望古老的奢华 21

一、戏曲作品的概念 21

二、戏曲作品的分类 22

三、放迹市场，时尚的驱动 23

第二节 领跑者，路标 24

一、民心向背，戏曲作品的社会标准 24

二、审美满足，戏曲作品的艺术标准 28

三、自由消费，戏曲作品的市场标准 30

第三节	戏曲作品的守护	33
一、	戏曲作品著作权的概念	33
二、	戏曲作品著作权的获取	36
三、	戏曲作品著作权的保护	40

第三章 戏曲创作面面观 47

第一节	为戏曲剧本“画”像	50
一、	从《武家坡》的一段唱词说起	50
二、	综合艺术的文字版	52
三、	戏曲剧本的蝶变过程	54

第二节	神与物游，情共形舞	58
一、	写戏文的基本功	58
二、	亲兄热弟，不分轩轻	60
三、	戏曲剧本中的其他语言	63

第三节	立主脑与密针线	67
一、	结构：为戏曲勾画“蓝图”	67
二、	暗丝以待，作茧之精	69
三、	动作线、冲突线与单线、多线	72

第四节	粗线勾勒与精雕细刻	75
一、	勾勒性格的轮廓	75
二、	时时要在戏曲情境之中	77
三、	动作·情节·细节	80

第五节	戏曲的核心是表演	84
一、	全都为了表演	84
二、	戏曲表演的基本功	87
三、	虚拟·程式·唯美	89

第六节	艺术的综合，综合的艺术	94
一、	戏曲的导演和导演制	94
二、	音乐节奏·情感节奏·表演节奏 ...	96
三、	从“一桌二椅”说开去	99

第四章 好花等待赏花人 103

第一节 古典戏曲作品赏析 105

- 一、愉悦审美和严谨治学相结合 105
- 二、题材·作家·作品 108
- 三、语言之美·人文之美·理想之美 111
- 四、专家对欣赏古典戏曲的建议 116

第二节 近代戏曲作品赏析 119

- 一、也说“花雅之争” 119
- 二、近代戏曲的创作、演出和欣赏 121
- 三、人性之美·情感之美·智慧之美 124
- 四、专家对欣赏近代戏曲的建议 128

第三节 现代戏曲作品赏析 132

- 一、现代戏曲的曲折历程 132
- 二、现代戏曲的作家与作品 134
- 三、悲剧之美·喜剧之美·正剧之美 136
- 四、专家对欣赏现代戏曲的建议 141

第五章 粉墨登场共扮装 145

第一节 戏曲服装赏析 147

- 一、用华丽演绎贵族“极致肌肤” 147
- 二、用冷静“包裹”平民热情 151
- 三、用夸张怪异表现鬼怪魅惑 153
- 四、专家对欣赏戏曲服装的建议 156

第二节 戏曲化妆赏析 157

- 一、愉悦审美和完美隐形相结合 157
- 二、不求性感，但求性真 158
- 三、调节油脂，水油均衡 159
- 四、欣赏戏曲化妆的专家建议 159

第一章

雾里看花花枝俏

第一章 雾里看花花枝俏

提要 中国戏曲是一种以中国式歌舞演故事的古老戏剧。也可以说是由中国式的台词、唱腔、身段表演、舞台装扮等基本视听表达方式构成的舞台戏剧交流艺术。中国戏曲走了一条与西方戏剧不同的发展道路。戏曲的分类一般是按不同需要划分的。戏曲学习是一门综合性的艺术学习。戏曲学习可以增加传统文化底蕴,寓教于乐;增加艺术涵养,提高识别能力。在继承研究传统文化上,学校戏曲活动具有强大的优势。在心理、情感的教育上,学校戏曲活动也有不可替代的优势。在品行、意志的培养上,学校戏曲活动更占有绝对优势。在心智、能力训练上,学校戏曲活动应该是首选。

关键词 歌舞演故事 交流 需要 传统文化 情感教育 能力培养

第一节 什么是戏曲

一、戏曲的概念

什么是戏曲?戏曲是由什么构成的?

中国戏曲,简单地讲,就是一种以中国式歌舞演故事的古老戏剧。它以说唱风格的剧本,程式化的肢体表演语言,地方化的音乐唱腔,自成体系的服装、化妆、道具、灯光等舞台美术语言,构成了中国独具魅力的融歌、舞、曲、技、杂耍和绘画为一体的古典戏剧风格的戏剧样式——戏曲。也可以说,戏曲是以中国式歌、舞、曲、技、杂耍和绘画来讲故事的中国古典戏剧。中国戏曲也可以说是由中国式的台词、唱腔、身段表演、舞台装扮等基本视听表达方式构成的舞台古典戏剧交流艺术。

外国人对戏曲这种戏剧样式,普遍使用中国古典戏剧一词加以解释。比如日本著名传统戏剧家伊藤希言就坚持认为中国戏曲与日本“能”的方法极其相似。他认为戏曲是“极端透明、极端纯净的,是将混杂和浑浊过滤得干干净净的剧种。”但也有一些外国

人不这样看,比如日本的衫山太郎,一位越剧的“骨灰”级粉丝,就认为称戏曲为中国古典戏剧不太恰当。因为“古典戏剧”这个词,无论如何都带有一种“演出传统作品的戏剧”的色彩,而且会被人当作戏曲存在的一个问题,他认为其实中国戏曲并非如此。^①

二、戏曲的分类

戏曲现象并不是孤立的现象,它与人的心理活动密切相连。戏曲的分类一般是按戏曲活动不同需要划分的。

戏曲一般按不同声腔变化,多分为板腔体和曲牌体两大类。板腔体类戏曲主要是按上、下句腔型的板式变化来演绎唱腔和伴奏旋律音乐,有京剧、豫剧、秦腔、河北梆子等。而曲牌体戏曲主要是按曲牌联套方式演绎唱腔旋律、音乐伴奏,有昆曲、川剧高腔、辰河高腔等。同时,许多少数民族也还有自己独特的戏曲唱腔样式和类别,比如藏戏、苗戏、侗戏等。它们多以本民族音乐为依托,兼有独具特色的表演方式。中国戏曲按音乐声腔分类,还可以细分为梆子腔、皮黄腔、高腔、昆腔等。有学者认为中国戏曲声腔源于古代“四大腔”,即弋阳腔、昆山腔、海盐腔和余姚腔等。

戏曲按不同历史题材、表演风格等一般又分为古典传统戏和现代戏。古典传统戏包括著名昆剧《牡丹亭》(见图1)、京剧《海瑞罢官》、《宇宙锋》(见图2)、《贵妃醉酒》、《二进宫》以及川剧《迎贤店》《八阵图》等。而现代戏包括京剧《红灯记》、《沙家浜》,川剧《金子》(见图3)、《变脸》等。

戏曲按不同创作方式一般又分为剧本创作、表演创作、音乐创作和舞台美术创作等类别。剧本创作,又分案头创作、舞台呈现;表演创作又分肢体语言创作、演唱表演及台词表现;音乐创作又分唱腔设计、伴奏设计等;舞台美术创作又分布景、服装、化妆、灯光和音响等。

戏曲按不同演出形式一般又分为舞台表演类、庭院坐唱表演类和清唱类。坐唱表演类戏曲一般有音乐伴奏,无人物肢体表演;而清唱类戏曲一般无音乐伴奏,却可能带有一定的肢体表演。舞台表演类戏曲一般唱、做、念、打齐全,并且有完整的音乐伴奏和人物肢体表演呈现。可以说,舞台戏曲表演类是戏曲最完整的交流类型。

图1 昆曲牡丹亭音像库DVD封面

图2 梅兰芳京剧《宇宙锋》

图3 川剧《金子》说明书

总之,通过对戏曲不同的分类,可以方便从各个侧面揭示戏曲活动的各种规律,解决不同问题,从而形成完整的戏曲认知体系,为戏曲实践服务。

三、戏曲艺术的特点

戏曲艺术是一门综合性的艺术。但是,戏曲艺术的剧本、音乐、表演、服装、化妆等,仍然具有各自的艺术特点:

(一)剧本具有歌剧和诗剧的基本特点

关于戏曲的剧本,早见于明朝的祝允明《猥谈》中:“余见旧牒,其时有赵困夫榜禁,颇述名目,如《赵贞女蔡二郎》(又称《赵贞女》)等,亦不甚多。”在徐渭的《南词叙录》中有“南戏始于宋光宗朝,永嘉人所作《赵贞女》、《王魁》二种实首之。”也有学者认为剧本最早应该是《张协状元》、《宦门子弟错立身》等^②。当时剧本以关目安排故事情节的发展,文词讲究韵律、平仄;唱词一般按音乐曲牌格律填词。开场对白常常夹入诗词,又称“开场诗”。古代剧本行文简洁、具体、生动,留有许多“空白”让演员自由发挥。

(二)音乐具有板腔体或曲牌体的基本特点

关于戏曲音乐唱腔的起源,一般有两种说法:一种认为戏曲音乐唱腔源于“四大腔”,具有同源关系;另一种认为戏曲音乐是民间地方音乐音调“随心入腔”“改调歌之”的产物。戏曲音乐讲究“腔有定格”,即要有一定规范。曲牌体音乐一般按曲牌联套方式演绎音乐情感变化,即用同名曲牌音调模仿,异名曲牌对比,同类曲牌变调或发展,形成丰富的音乐旋律、节奏对比变化。而板腔体音乐节奏主要是通过音乐的板式变化和上下句音乐旋律变化对比,推进戏曲音乐情感的变化。板腔体音乐一般在曲调、音色、节奏等方面的对比、发展更加灵活、方便。

(三)表演具有写实和写意的基本特点

戏曲表演有人认为源于说唱。《旧唐书》说“俳儿戏子,言辞无度,非所以导仁义,示雍和也。”也有说源于武术和歌舞,也有说源于巫教。戏曲表演追求情感的真实、交流的快捷。在表演技法上讲究“假定性原则”,既有写实风格的表演(见图4),也有大量写意风格的表演(见图5)。戏曲表演除了强调面部表情丰富外,更加讲究肢体动作语言的丰富。

图4 写实表演“自尽”

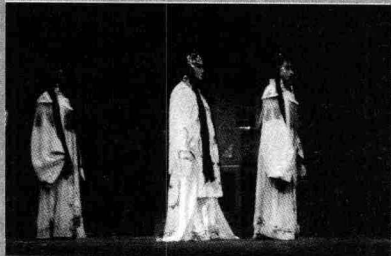

图5 写意表演走魂

(四)服装具有追求时尚、舒适、符号化的基本特点

宋、元杂剧从可考资料看,基本上模仿世俗生活装(见图6)。到了元代,舞台上才出现了一种区别于世俗生活的“绘画之服”的服装,俗称“行头”。明清后,戏曲服装基本定型。今天,戏曲服装色彩丰富,样式变化较大,做工也非常精细;既不失历史旧貌,又充满丰富的设计想象。戏曲服装精致时尚,宽松舒适,男女有别,老少不同,具有符号化基本特征(见图7)。

(五)化妆具有明快、图案性和符号性的基本特点

有人认为戏曲化妆源于面具装扮,也有人认为源于民间剪纸、木刻和绘画。戏曲化妆色彩丰富,样式变化也较大。既不失角色面貌,又充满丰富的设计想象。戏曲化妆线条明快,色彩变化丰富,色块对比强烈,构图夸张,具有符号化基本特征。(见图8)

图6

图7 清人画《辕门斩子》

图8 净角脸谱

四、戏曲学习的意义

戏曲学习是一门综合性的艺术学习。戏曲学习可以增加传统文化底蕴,寓教于乐。在戏曲学习中,我们不但可以学习到剧本文学知识,感悟到传统诗歌文化的精深;还可以学习到丰富有趣的戏曲表演知识、体会传统肢体语言的交流魅力;同时,我们还可以学习到独特的戏曲音乐,感受到传统民间音乐原生态的芳香。当然,戏曲舞台上还有很多我们平时难得有机会见到的传统艺术瑰宝,比如,充满神秘节奏美感的打击音乐(见图9),充满丰富想象的古代服装、道具和化妆以及奇幻的肢体表演、变脸表演、灯光布置、音响控制等。

图9 戏曲打击乐

其次,通过戏曲学习可以增加艺术涵养,提高艺术识别能力。对戏曲艺术的学习,我们不但可以知道戏曲的概念、分类和各部门艺术创作基本常识,而且还可以知道如何组织学校戏曲活动,如何欣赏舞台上的戏曲艺术,从而提高自己艺术的鉴赏能力。同时,对编导、表演、音乐、美术等艺术专业学生的创作和学习,也具有一定促进作用。

另外,戏曲学习还可以增加心理操作实践机会,培养艺术创造力。通过戏曲学习,特别是通过结合学校戏曲艺术实践活动的学习,我们不但可以锻炼自己的动手能力,而且还可以锻炼自己的思维表达、情感沟通,陶冶自己的情感情商,从而增加心理操作实践机会,促进心智创造力。

思考题:

1. 什么是戏曲? 戏曲的构成?
2. 戏曲种类是如何划分的?
3. 戏曲艺术的基本特点?
4. 学习戏曲艺术的意义?

注释

①(日)杉山太郎,伊藤茂,中山文 著,蔡继德 译,雾里观花(第1版),中国戏剧出版社,2003.9:167~168

②徐宏图等,温州市艺术研究所编,南戏探讨集(第6~7辑合刊),1992.8:154

第二节 破晓时分,戏曲从哪里来

一、鲸吞汪洋——戏曲的形成

中国戏曲从何而来?它是怎样形成的?

中国戏曲源于中国古代说唱艺术、歌舞艺术和博大精深的民族传统文化。中国古代是一个多民族融合的时代,在民族大融合的过程中,能歌善舞的各个民族都把自己优秀的民歌、舞蹈保留在了中华民族大家庭中。中国戏曲显然如同一条游弋在汪洋中的鲸鱼,吸收了丰富的民族民间音乐和民族民间肢体语言表达方式,形成了自己独特的戏曲文化样式。宋元时期,中国戏剧舞台上已经有了今天戏曲舞台上常见的扑旗、台步等戏曲表演技巧,形成了自己独特的肢体语言表达程式。同时,舞台上已经出现了不同的说唱和伴唱、伴奏等戏剧交流语言。那时,“乐之筐格在曲,而色泽在唱。古四方音不同,而为声亦异,于是有秦声、有赵曲、有燕歌、有吴语,有越唱、有楚调、有蜀音……”。到了“嘉靖己丑年(公元1529年),有游食乐工乘骑者七人,至绵州,未详何省人。其所携服饰整洁鲜明,抛戈掷瓮,歌喉婉转,腔调朗然……搬作杂剧(戏曲前身),通宵达旦者数日。”^①可以说,戏曲在宋末明初时期已经融歌、舞、技、绘画和杂耍于一体,初具雏形。至清初,戏曲已相当“有才”了,那时,戏曲犹如鲸吞汪洋,其特殊的戏剧样式已基本成熟(见图10)。

图10 《同光十三绝》(清光绪沈容圃绘)

中国戏曲形成的标志是什么?

在西方,西方戏剧的形成是以剧本的出现为标志。而在中国,由于中国古典戏曲最初的交流方式,并不像西方戏剧形成初期那样先有剧本,再有戏剧的肢体表演动作、音乐创作等二度创作出现,相反,中国的戏曲是先有演员的说唱表演和“勾栏瓦社”的肢体表演以及唱腔交流(见图11),随后才有文人来逐步完善剧情和剧本。可见,中国古典戏剧——戏曲的形成,走了一条与西方戏剧不同的发展道路,即一

图11 宋戏曲说唱图

条不依附于某一个民族、某一种语言、某一类音乐或某一个神话传说,以及某一个剧本的戏剧发展道路。显然,判定中国戏曲的形成,并不能按西方戏剧发展观以剧本的形成或出现作为戏曲形成或成熟的标志;也不可能以某一个文学作家的出现作为戏曲成熟的标志。所以,中国戏曲的形成只能以自己独特的肢体语言程式和音乐语言程式的出现作为标志。当然,中国戏曲的成熟,不仅仅只有一个模式、一种语言、一个作家或一种音乐表达方式;而是具有多种模式、多种语言表达、多种艺术综合,以及多种舞台交流方式的成熟等特征。

二、鹰击长空——戏曲的发展

中国戏曲的发展,在“破晓时分”,由于自身形成方式的不同,从而具有多种发展模式、多种语言表达、多种艺术综合发展的特征,以及多种交流方式的多元发展现状。中国戏曲尽管走了一条与西方戏剧不同的发展道路,但是,其发展最终目标与西方戏剧却基本相同,即借助一定故事描述,不断加深舞台上下演员与观众的情感交流;通过舞台视听语言交流,增进观众对戏剧故事的理解、人物的理解和文化的认同。

那么,中国戏曲的发展究竟走了一条什么样的发展道路呢?

(一)不同的美学追求

由于中国戏曲表演和唱腔从原始巫教、狩猎、农耕、日常生活、乐舞等肢体和音乐语言中吸收了大量的情感交流词汇,从而形成了自己的舞台肢体语言和音乐交流语言,具有写实和抽象的不同表达方式,在长期的戏曲发展过程中,表现出不同于西方戏剧的美学追求和文化特质。^②

但是,中国戏曲的美学追求真的与西方戏剧各不相同吗?其实,中国戏曲走了一条追求思想情感真实的发展道路。而追求思想情感的真实,同样也是西方戏剧追求的目标,只不过使用的表现方法各不相同。

另外,中国戏曲走了一条追求舞台从形似到神似的发展道路。由于不同的文化背景和艺术欣赏习惯,中国戏曲对舞台艺术的表现形式、演员与观众的交流方式都有自己的审美追求。在戏曲舞台艺术发展过程中,与西方戏剧不同,戏曲表演、音乐和舞美更多采用虚拟的表现手法,借助想象和假定性原则与观众沟通、交流。

(二)不同的交流方式

由于交流对象、交流环境各不相同,中国戏曲在长期的发展过程中,形成了因地制宜的不同交流方式。比如在宫廷、寺庙,戏曲追求华丽的服装、严谨曲折的故事(见图 12);在市井,在“勾栏瓦社”,戏曲讲究滑稽的表演、怪异的故事描述(见图 13);在乡村、“山野”,戏曲追求生活化的叙事或略为“下里巴人”的演唱和“俗”的表演(见图 14)。不同的交流对象,造就了戏曲不同的交流方式;不同的戏曲交流方式,又促成了的戏曲的

图 12 京剧《打渔杀家》

图 13 川剧《钟馗嫁妹》

图 14 目连戏《五鬼闹判》

发展。显然,中国戏曲走了一条随机应变、因地制宜的发展道路。戏曲不同的交流方式,又促进中国戏曲的不断综合、提高与发展。一方面,宫廷、寺庙祭礼式的交流方式,促进了戏曲表演和音乐的程式化发展,并且使之更加严谨和精致。另一方面,市井、乡村市俗化的交流方式,也促进了戏曲表演和音乐的“民间”转变,即程式的变革,并且使表演程式更加充满生活创意和感性。

(三)不同的环境影响

由于中国地大物博,各地方方言、生活习惯、音乐爱好都不相同,戏曲受到的影响自然相对较大。所以,中国戏曲的方言、表演和音乐由于受地域的影响,呈现出了各不相同的变化,这也导致戏曲方言、戏曲音乐和戏曲表演因地域不同而各有特色,即各有不同交流“绝招”,各有不同表现形态,又各有不同发展优势。

中国戏曲为了不断对抗各不相同的地方文化环境影响,在巡回演出中,往往会灵活运用各种肢体语言直接与观众面对面交流,从而增强了戏曲在不同方言文化背景下的生存竞争能力。当戏曲完善、发展了自己肢体表演语言时,也扩大了自己的观众面;当戏曲坚持唱、做、念、打并重时,戏曲也获得了综合表演艺术的灵魂。

中国戏曲为不断适应各不相同的语言环境干扰,在表演中灵活运用不同方言、对白和唱腔与当地观众交流,既增加、丰富了艺术内容,也增强了戏曲的适应能力。显然,戏曲在辽阔的中华大地,虽然改变了方言、对白及音乐等,但仍然以表演风格相对统一而区别于其他舞台艺术。

三、舒卷自如——戏曲的现状

中国戏曲为不断适应各不相同的社会需要,在风雨中一路走来,形成了不同流派、风格、样式、交流群体和交流层面的舒卷自如、共存共生的现状。同时,当昆曲被列为世