

中国
文化
史
丛
书

艺术卷

李慕南 张林 李丽丽 主编

戏曲艺术

河南大学出版社

J12/24(2)

• 中国文化史丛书·艺术卷 •

戏曲艺术

谢菁 编著

河南大学出版社

责任编辑:杨 钧

图书在版编目(CIP)数据

中国文化史丛书/李慕南主编. —开封:河南大学出版社,2001.12
ISBN 7-81018-911-5

I. 中… II. 李… III. 文化史—中国—古代—通俗读物
IV. G256.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 057673 号

中国文化史丛书

(·图文版)

出	版:河南大学出版社
发	行:各地新华书店
印	刷:北京海德印务有限公司
开	本:850 × 1168 32 开
印	张:783 字数:16330 千字
印	数:1000
版	次:2005 年 1 月第 2 版
印	次:2005 年 1 月第 1 次印刷
书	号:ISBN 7-81018-911-5/G · 381
定	价:1996.00 元(全 68 册)

编写说明

中华民族是世界上最古老的民族，中华文明是世界上最悠久的文明之一。中国有文字记载的历史近 5000 年之久，从公元前 841 年开始，有文献可考的编年史从未间断，至今已近 3000 年，这在人类历史的长河中是绝无仅有的。世界四大文明古国中，只有中国的历史始终传承有序，从未中断。

中华民族在世界东方创造了光辉灿烂的文化，并形成了一个以中国为中心的大文化圈，影响着亚洲许多国家和地区的价值观念与行为方式。

在清朝之前，中国的科学技术也一直位居世界前列，中国的物质文明为欧洲的文艺复兴和近代化奠定了物质基础。火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开市场并建立殖民地，而印刷术变成新教的工具。总的说来，它们变成了科学复兴的手段，变成了对精神发展创造必要前提的最大杠杆。中国文化为西方的近代文明提供了物质基础，而且还是西方现代科学技术的直接源头。

中国在清朝之前是世界上最强大的国家之一，不但经济发达、科技先进、国势强盛，而且人文荟萃，有着辉煌的文化成就，不但造福中国，而且造福全人类。

文化是与文明既有联系又有不同的概念，文明是文化发展到一定阶段的状态。

文化是一种人类现象。文化既具有时代性，又具有区域性。从地域概念来说，“中国”是一个历史范畴，随着时代的推进其范围也不断变化。“中国”作为近代国体意义上的主权国家概

念，只是近 300 年来的事情，是在和西方国家打交道时按西方外交模式形成的。“中”在中国人的心目中是天下之中的意思，而近代形成的“中国”这一国体名称显然已不被这样理解。

“文化”一词，语义极广，古今中外关于文化的定义不下 200 种之多。本书所讲的文化是指《周易·贲卦·彖传》所说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”如果具体一此，则“文”为：经纬天地曰文；道德博闻曰文；勤学好问曰文；慈惠爱民曰文；愍民惠礼曰文；锡民爵位曰文。（《周书·谥法》）而“化”如《说文·段注》所释：“教成于上，则化成于下。”中国历史上的先哲们赋予文化的内涵，注重的是文治修远和人伦教化，与武力征伐相呼应。

中国文化由于大海、高山、沙漠、林莽等地理环境的局限，成就了自己的独立性，并在漫长的岁月里很少受到外来文化的冲击，从而保持了从未间断的完整性。中国文化是世界上少有的传承悠久、内容丰富、博大精深的原生文化之一。

中国文化有着鲜明的农耕经济为基础的特点和以血缘为纽带的思想痕迹，形成了中国文化的内向性。这也是风靡世界的各种宗教在中国不能占统治地位的原因，这也是中国人在最有可能成为海洋大国而错失机遇的原因。

中国人一向有重视文化的传统，文化积累在世界各民族之林中首屈一指。

中国有自己特有的人文传统，有与西方完全不同的伦理理念，长期运作于中国农业自然经济、重农轻商、自给自足的经济模式形成了尊群传统和民为邦本的思想。

中国人的文化是崇尚和平的文化，奉行中庸的理想人格。在多种文化相汇时，善于融合，不偏颇、不怨尤，尚调和、主平衡，使中华民族不断发展壮大。中国文化如百川之海，浩淼无垠。

有的学者把中国文化史分成了六个时期：

1. 前文明期，即史前期：包括旧石器时代和新石器时代中前期，相当于中国古史的传说时代，即三皇五帝时期。

2. 文明奠基期：夏、商、周（西周、春秋、战国时期）。这是中国文化史上的创始期，包括了新石器时代晚期、青铜器时期和铁器时期。这一时期孕育了中国文化的一系列特征。

3. 大一统定型期：秦、汉（西汉、新、东汉）时期。政治大一统和文化大一统规模形成，农耕经济占控制地位。

4. 民族大融合期：魏、晋、南北朝、隋、唐中叶时期。这一时期，五胡乱华，中国文化大范围地与周边民族文化整合，进入了“亚洲中国”之路，中国文化进入了又一个高峰期。

5. 近古文化定型期：唐后半叶、五代十国、宋、辽、金、元、明中叶时期。这一时期是中国文化现代转型的基础，也构筑了西方资本主义侵入之前的文化背景。

6. 中西文化交汇及现代转型期：明末迄今。这一时期，中国文化第一次遭遇更先进文化的入侵，中国文化在物质、制度、行为、精神诸层面开始了冲突、调适、融汇、创造等艰难而痛苦的历程。

《中国文化史》叙述的就是这样一个从史前到现在的中国国土开辟、民族形成、社会进化、经济文化发展、政治演变的不平凡的历程和内容。

为了全面展现这一波澜壮阔的历史，本书用了近 2000 万字、8 卷 68 分册的洋洋篇幅来记述。

政治卷：分为历代帝王、王朝更替、历代名臣、权臣末路、宫廷政治、后宫政治、政治事件、千古奇案等 8 分册来阐述政治斗争的复杂性。

军事卷：分为军事统帅、兵书通览、著名战役、军事思想、军事制度、军事谋略、军事工程、军事间谍等 8 分册来演绎古代

军事文化的发展和军事斗争的残酷。

文学卷：分为神话传说、历代诗歌、历代词赋、历代小说、历代散文、文学名著、文学名家、民间文学等8分册来展现中国文学形式的丰富多彩与辉煌成就。

艺术卷：分为书法与篆刻艺术、绘画艺术、建筑艺术、雕塑艺术、音乐艺术、舞蹈艺术、戏曲艺术、民间艺术、工艺美术、艺坛典故等10分册来描绘古代绚烂多彩的艺术殿堂。

科技卷：分为古代生物与医学、古代数学与物理学、古代天文历法、古代地理与农学、古代化学、古代发明与发现、历代科技、科学名家等8分册来展示古代科学技术的进步与巨大成就。

民俗卷：分为传统节日、婚育习俗、服饰文化、饮食文化、信仰文化、诞辰与丧葬习俗、民居民俗、游艺文化、中华武术、风水与巫术等10分册来表现古代人民社会生活的丰富多彩。

社会卷：分为商业贸易、社会经济、农业制度、古代教育、古代民族史、思想文化、千秋教化、典章制度等8分册来解读古代社会生活的形成、演变与发展过程。

历史卷：分为历史典籍、中外关系、历代律令、历代官制、历代宦官、历代状元、历史掌故、历史之谜等8分册来揭示古代历史长河角落中最为隐秘的部分。

为了摒弃传统历史教科书条条框框式的说教，增加直观性、可读性、趣味性，本丛书分门别类采用辞条的形式，并辅之以大量丰富、精美的插图，以立体的方式再现中国文化的宏伟历史画卷。

由于丛书篇幅宏大、编写时间又较为仓促，书中难免存在各种疏虞之处，恳请广大读者悉心指正。

本书编委会
二〇〇五年一月

目 录

一、戏曲历史	(1)
【曲】	(1)
【戏曲】	(10)
【宋元南戏】	(17)
【元杂剧】	(21)
【明清传奇】	(31)
【清代地方戏】	(38)
【京剧】	(44)
【传统戏曲理论】	(58)
二、曲艺艺术	(68)
【唐代“变文”】	(68)
【明代曲艺】	(69)
【子弟书和弹词】	(69)
【相声】	(70)
三、戏剧作品	(72)
【《张协状元》】	(72)
【《琵琶记》】	(74)
【《窦娥冤》】	(77)

戏曲艺术

【《望江亭》】	(82)
【《救风尘》】	(83)
【《单刀会》】	(86)
【《西厢记》】	(88)
【《赵氏孤儿》】	(95)
【《倩女离魂》】	(99)
【《宝剑记》】	(101)
【《浣纱记》】	(103)
【《红梅记》】	(106)
【《绣襦记》】	(108)
【《鸣凤记》】	(111)
【《牡丹亭》】	(114)
【《燕子笺》】	(120)
【《清忠谱》】	(122)
【《千钟禄》】	(127)
【《风筝误》】	(129)
【《比目鱼》】	(132)
【《长生殿》】	(135)
【《桃花扇》】	(139)
【《十五贯》】	(147)
【《梁山泊与祝英台》】	(149)
【《霸王别姬》】	(151)
【《贵妃醉酒》】	(152)
【《打渔杀家》】	(153)
【《宇宙锋》】	(155)
【《杨门女将》】	(156)
【《盘丝洞》】	(157)
【《狸猫换太子》】	(158)

四、中国戏剧	(161)
【戏剧】	(161)
【戏剧动作】	(162)
【戏剧情境】	(162)
【戏剧冲突】	(163)
【戏剧性】	(163)
【假定性】	(163)
【戏剧风格】	(164)
【戏剧流派】	(164)
【现实主义戏剧】	(165)
【浪漫主义戏剧】	(166)
【古典主义戏剧】	(166)
【自然主义戏剧】	(167)
【表现主义戏剧】	(167)
【象征主义戏剧】	(168)
【未来主义戏剧】	(168)
【超现实主义戏剧】	(169)
【存在主义戏剧】	(169)
【先锋派戏剧】	(169)
【荒诞戏剧】	(170)
【悲剧】	(170)
【喜剧】	(171)
【正剧】	(172)
【话剧】	(172)
【歌剧】	(173)
【舞剧】	(173)
【哑剧】	(174)
【宫廷剧】	(174)

戏曲艺术

【书斋剧】	(174)
【情节剧】	(175)
【多幕剧】	(175)
【独幕剧】	(175)
【街头剧】	(175)
【活报剧】	(176)
【儿童剧】	(176)
【神话剧】	(177)
【宗教剧】	(177)
【历史剧】	(177)
【社会问题剧】	(178)
【广播剧】	(178)
【戏曲】	(178)
【木偶戏】	(179)
【皮影戏】	(179)
【剧本】	(180)
【台词】	(180)
【舞台指示】	(181)
【行动整一律】	(181)
【三一律】	(181)
【戏剧悬念】	(181)
【戏剧场面】	(182)
【戏剧情节】	(182)
【时空交错】	(183)
【发现与突转】	(183)
【戏剧导演艺术】	(183)
【导演】	(184)
【演出总体形象】	(185)

目 录

【舞台节奏】	(185)
【舞台调度】	(185)
【舞台气氛】	(186)
【舞台停顿】	(186)
【舞台时间】	(186)
【舞台空间】	(187)
【舞台形体】	(187)
【话剧音乐】	(188)
【音响效果】	(188)
【舞台监督】	(188)
【戏剧场记】	(189)
【表演艺术】	(189)
【演员】	(190)
【演员技巧】	(190)
【表现派】	(191)
【体验派】	(191)
【舞台美术】	(192)
【舞台服装】	(192)
【舞台化妆】	(193)
【角色】	(193)
【舞台布景】	(194)
【舞台道具】	(194)
【舞台灯光】	(195)
【剧场】	(195)
【舞台设备】	(197)
【兰心大戏院】	(198)
【首都剧场】	(198)
【中国话剧】	(198)

戏曲艺术

【重庆雾季公演】	(200)
【孤岛戏剧运动】	(200)
【国防戏剧】	(201)
【苏区戏剧运动】	(201)
【新剧】	(202)
【中国左翼戏剧家联盟】	(202)
【春柳社】	(203)
【南国社】	(204)
【南开新剧团】	(205)
【中国旅行剧团】	(205)
【中国青年艺术剧院】	(206)
【中国人民解放军艺术学院】	(207)
【中国人民解放军总政治部话剧团】	(207)
【上海艺术剧社】	(208)
【救亡演出队】	(208)
【西北战地服务团】	(209)
【抗敌演剧队】	(210)
【新中国剧社】	(210)
【中央实验话剧院】	(211)
【北京人民艺术剧院】	(211)
【中国儿童艺术剧院】	(212)
【中国福利会儿童艺术剧院】	(212)
【上海人民艺术剧院】	(213)
【辽宁人民艺术剧院】	(214)
【香港话剧团】	(214)
【兰陵剧坊】	(215)
【鲁迅艺术学院】	(215)
【华北联合大学文艺学院】	(216)

目 录

【中央戏剧学院】	(216)
【上海戏剧学院】	(217)
【中国舞台美术学会】	(218)
【中国戏剧出版社】	(218)
【中国戏剧家协会】	(219)
【曹禺戏剧文学奖】	(220)
【中国戏剧梅花奖】	(220)
【中国戏剧节】	(220)
【中国艺术节】	(221)
【文华奖】	(221)
【“五个一工程奖”】	(221)
【《二十世纪大舞台》】	(222)
【《新青年》戏剧专号】	(222)
【《抗敌戏剧》】	(223)
【《戏剧艺术》】	(223)
【《戏剧月报》】	(224)
【《中国戏剧》】	(224)
【《剧本》】	(225)
【《戏剧》】	(225)
五、戏曲常识	(227)
【唱】	(227)
【念】	(227)
【做】	(227)
【打】	(228)
【科介】	(228)
【生】	(228)
【旦】	(228)
【净】	(229)

戏曲艺术

【末】	(229)
【丑】	(229)
【副末】	(230)
【副净】	(230)
【装孤】	(230)
【正末】	(230)
【正旦】	(230)
【杂】	(231)
【行当】	(231)
【毯子功】	(231)
【把子功】	(232)
【水袖功】	(232)
【功】	(232)
【声腔】	(233)
【海盐腔】	(233)
【余姚腔】	(233)
【弋阳腔】	(234)
【昆山腔】	(234)
【高腔腔系】	(234)
【梆子腔系】	(235)
【皮黄腔系】	(235)
【昆腔腔系】	(236)
【曲牌】	(236)
【腔调】	(237)
【板式】	(237)
【慢板】	(237)
【原板】	(238)
【流水板】	(238)

目 录

【二六板】	(238)
【垛板】	(239)
【导板】	(239)
【滚板】	(239)
【摇板】	(240)
【正板】	(240)
【赠板】	(240)
【锁板】	(240)
【腰板】	(241)
【上板】	(241)
【闪板】	(241)
【腰眼】	(241)
【散板】	(241)
【一板三眼】	(242)
【一板一眼】	(242)
【折】	(242)
【出】	(242)
【句式】	(242)
【句格】	(243)
【腔格】	(243)
【南北合套】	(243)
【南北联套】	(244)
【正弦】	(244)
【过门】	(244)
【行弦】	(244)
【四大徽班】	(245)
【草台班】	(245)
【文场】	(245)

戏曲艺术

【武场】	(245)
【十三辙】	(245)
【曲牌体】	(246)
【板腔体】	(246)
【唱工戏】	(247)
【科班】	(247)
【脸谱】	(247)
【变脸】	(247)
【俊扮】	(248)
【假发】	(248)
【梳水头】	(248)
【贴片子】	(248)
【头面】	(249)
【清装】	(249)
【旗装】	(249)
【古装】	(249)
【苦音】	(249)
【苦喉】	(250)
【花音】	(250)
【锣鼓经】	(250)
【鼓师】	(250)
【笛师】	(251)
【琴师】	(251)
【梨园】	(251)
【参军戏】	(251)
【宋杂剧】	(252)
【金院本】	(252)
【题目正名】	(252)