

青少年应该知道的

阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

秦腔

秦腔被誉为中国“百剧之鼻祖”，堪称陕西的“语言符号”，是中华民族优秀的文化瑰宝。其流传十分广泛，盛行于陕西，在其他省份乃至其他国家都有众多爱好者。

纪红 / 编著

泰山出版社

阅读中华国粹

秦腔

非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式，包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技术等。

（一）（二）（三）

YZLI0890173736

人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

秦腔 / 纪红编著. — 济南: 泰山出版社, 2012.4
(青少年应该知道的)
ISBN 978-7-5519-0088-1

I. ①秦… II. ①纪… III. ①秦腔—青年读物②秦腔—少年读物 IV. ①J825.41-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 018942 号

编 著 纪 红
责任编辑 路渊源
装帧设计 林静文化

青少年应该知道的

秦 腔

出 版 泰山出版社
社 址 济南市马鞍山路 58 号 8 号楼 邮编 250002
电 话 总编室 (0531) 82023579
市场营销部 (0531) 82025510 82020455
网 址 www.tscbs.com
电子信箱 tscbs@sohu.com

发 行 新华书店经销
印 刷 北京飞达印刷有限责任公司
规 格 710 × 1000 mm 16 开
印 张 11
字 数 144 千字
版 次 2012 年 4 月第 1 版
印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5519-0088-1
定 价 22.00 元

著作权所有。请勿擅自用本书制作各类出版物。违者必究
如有印装质量问题。请与泰山出版社市场营销部调换

《阅读中华国粹》编委会

主 编 傅璇琮 著名学者，清华大学中文系教授，原中华书局
总编辑、国务院古籍整理出版规划小组秘书长。

编 委（以姓氏笔画为序）

于景明 泰山出版社有限公司董事长

李 敏 北京语言大学古汉语学博士

李成武 中国社会科学院人类学博士、研究员

张士闪 山东大学教授、博士生导师

张美华 北京师范大学历史系博士

罗 攀 香港大学中文系人类学博士、研究员

徐先玲 北京林静轩图书有限公司董事长

策 划 葛玉莹

执行主编 王 俊 刘志义

序

傅璇琮

2001年，泰山出版社编纂、出版一部千万言的大书：《中华名人轶事》。当时我应邀撰一序言，认为这部书“为我们提供了开发我国丰富史学资源的经验，使学术资料性与普及可读性很好地结合起来，也可以说是新世纪初对传统文化现代化的一次有意义的探讨”。我觉得，这也可以用来评估这部《阅读中华国粹》，作充分肯定。且这部《阅读中华国粹》，种数100种，字数近2000万字，不仅数量已超过《中华名人轶事》，且囊括古今，泛揽百科，不仅有相当的学术资料含量，而且有吸引人的艺术创作风味，确可以说是我们中华传统文化即国粹的经典之作。

国粹者，民族文化之精髓也。

中华民族在漫长的发展历程中，依靠勤劳的素质和智慧的力量，创造了灿烂的文化，从文学到艺术，从技艺到科学，创造出数不尽的文明成果。国粹具有鲜明的民族特色，显示出中华民族独特的艺术渊源以及技艺发展轨迹，这些都是民族智慧的结晶。

梁启超在1902年写给黄遵宪的信中就直接使用了“国粹”这一概念，其观点在于“养成国民，当以保存国粹为主义，当取旧学磨洗而光大之。”当时国粹派的代表人物黄节在写于1902年的《国粹保存主义》一文中写道：“夫国粹者，国家特别之精神也。”章太炎1906年在《东京留学生欢迎会演说辞》里，也提出了“用国粹激动种性”的问题。

1905年《国粹学报》在上海的创刊第一次将“国粹”的概念带入了大众的视野。当时国粹派的主要代表人物有章太炎、刘师培、邓实、黄节、陈去病、黄侃、马叙伦等。为应对西方文化输入的影响，他们高扬起“国学”旗帜：“不自主其国，而奴隶于人之国，谓之国奴；不自主其学，而奴隶于人之学，谓之学奴。奴于外族之专制谓之国奴，奴于东西之学，亦何得而非奴也。同人痛国之不立而学之日亡，于是瞻天与火，类族辨物，创为《国粹学报》，以告海内。”（章太炎：《国粹学报发刊词》）

经历了一个多世纪的艰难跋涉，中华民族经历着一次伟大的历史复兴，中国崛起于世界之林，随着经济的发展强大，文化的影响力日益凸显。

20世纪，特别是80年代以来，国学已是社会和学界关注的热学。特别是当前新世纪，我们社会主义经济、文化更有大的发展，我们就更有需要全面梳理中国传统文化的精华，加以宣扬和传播，以便广大读者，特别是青少年，予以重新认知和用心守护。

因此，这套图书的出版恰逢其时。

青少年应该知道的秦腔

1

我觉得，这套书有四大特色：

第一，这套书是在当下信息时代的大背景下，立足中国传统文化经典，重视学术资料性，约请各领域专家学者撰稿，以图文并茂的形式，煌煌百种全面系统阐释中华国粹。同时，每一种书都有深入探索，在“历史——文化”的综合视野下，又对各时代人们的生活情趣和心理境界作具体探讨。它既是一部记录中华国粹经典、普及中华文明的读物，又是一部兼具严肃性和权威性的中华文化典藏之作，可以说是学术性与普及性结合。这当能使我们现代年轻一代，认识中华文化之博大精深，感受中华国粹之独特魅力，进而弘扬中华文化，激发爱国主义热情。

第二，注意对文化作历史性的线索梳理，探索不同时代特色和社会风貌，又沟通古今，着重联系现实，吸收当代社会科学与自然科学的新鲜知识，形成更为独到的研究视野与观念。其中不少书，历史记述，多从先秦两汉开始，直至20世纪，这确为古为今用提供值得思索的文本，可以说是通过对各项国粹的历史发展脉络的梳理总结规律，并提出很多建设性的意见和发展策略。

第三，既有历史发展梳理，又注意地域文化研索。这套书，好多种都具体描述地方特色，如《木雕》一书，既统述木雕艺术的发展历程（自商周至明清），又分列江浙地区、闽台地区、广东地区，及徽州、湘南、山东曲阜、云南剑川，以及少数民族的木雕艺术特色。又如《饮食文化》，分述中国八大菜系，即鲁菜、川菜、粤菜、闽菜、苏菜、浙菜、湘菜、徽菜。记述中注意与社会风尚、民间习俗相结合，确能引起人们的乡思之情。中华民族的文化是一个整体，但它是由许多各具特色的地区文化所组成和融汇而成。不同地区的文化各具不同的色彩，这就使得我们整个中华文化多姿多彩。展示地区文化的特点，无疑将把我们的文化史研究引向深入。同时，不少书还探讨好几种国粹品种对国外的影响，这也很值得注意。中华文明在国外的传播与影响，已经形成一种异彩纷呈，底蕴丰富的文化形象，现在这套书所述，对中外文化交流提供十分吸引人的佳例。

第四，这套书，每一本都配有图，可以说是图文并茂，极有吸引力。同时文字流畅，饶有情趣，特别是在欣赏山水、田园，及领略各种戏曲、说唱等艺术品种时，真是“使笔如画”，使读者徜徉了美不胜收的艺术境地，阅读者当会一身轻松，得到知识增进、审美真切的愉悦。

时代呼唤文化，文化凝聚力量。中共中央十七届六中全会进一步提出社会主义文化大繁荣大发展的建设。我们当遵照十七届六中全会决议精神，大力弘扬中华优秀传统文化，大力发扬社会主义先进文化。文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，我们希望这套国粹经典阐释，不仅促进青少年阅读，同时还能服务于当前文化的开启奋进新程，铸就辉煌前景。

目 录

第一章 秦腔漫谈.....	1
第一节 历史沿革.....	2
第二节 艺术品貌.....	10
第二章 秦腔表演.....	21
第一节 秦腔剧作.....	22
一、秦腔剧作概述.....	22
二、秦腔优秀传统剧目选.....	30
三、秦腔剧名集趣.....	44
第二节 秦腔行当.....	47
一、生.....	47
二、旦.....	53
三、净.....	56
四、丑.....	57
第三节 秦腔脸谱.....	58
一、谱式多样化.....	59
二、勾脸范围广.....	61

三、脸谱颜色美.....	62
--------------	----

四、脸谱构图妙.....	63
--------------	----

第四节 秦腔技艺	66
-----------------------	----

一、表演程式.....	66
-------------	----

二、秦腔特技.....	76
-------------	----

第五节 秦腔音乐	94
-----------------------	----

一、秦腔唱腔音乐.....	94
---------------	----

二、秦腔曲牌音乐.....	99
---------------	----

第六节 秦腔舞美	108
-----------------------	-----

第七节 秦腔欣赏	115
-----------------------	-----

第三章 秦腔故事	123
-----------------------	-----

第四章 秦腔新声	159
-----------------------	-----

参考文献	168
-------------------	-----

秦腔

第一章

第一章 秦腔漫谈

“八百里秦川尘土飞扬，三千万儿女齐吼秦腔。”这是我国陕西颇为通俗的一句民谣，生动形象地道出了秦腔作为地方戏而特有的艺术特征、广泛影响、流传气势与艺术魅力。研究表明，秦腔至少有 2200 年历史，为中国戏曲“百剧之鼻祖”，被称为中国传统戏曲活化石，它不仅是梆子腔的鼻祖，还对京剧等大剧种的起源产生过重要影响，昆曲等也在与秦腔的相互学习中受益匪浅。秦腔是秦人的生命命脉，被称为陕西的“语言符号”，已进入第一批国家非物质文化遗产保护名录，其流传之广覆盖了半个中国地域，是我们中华民族优秀的文化瑰宝。

第一节 历史沿革

秦腔为陕西地方戏剧种，流行于我国西北地区的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地，又因其以枣木梆子为击节乐器，梆击节时发出“恍恍”声，所以又叫“梆子腔”，俗称“桄桄子”。又名“秦声”、“乱弹”。民间俗称“大戏”。清代中叶以后，北京等地亦称“西秦腔”、“山陕梆子”。

秦腔在陕西境内，因各地方言、语音的不同而演变形成四路：流行于关中东府同州（今大荔）地区的，称“同州梆子”，即东路秦腔；流行于中府西安地区的，称“西安乱弹”，即中路秦腔；流行于西府凤翔地区的，称“西府秦腔”，即西路秦腔；流行于汉中地区的，称“汉调桄桄”，

即南路秦腔。其中的西路入川后成为梆子；东路在山西为晋剧，在河南为豫剧，在河北成为梆子。所以说秦腔可以算是京剧、豫剧、晋剧、河北梆子这些剧目的鼻祖。各路秦腔因受各地方言和民间音乐影响，在语音、唱腔、音乐等方都稍有差别。近50年来，东、西、南三路秦腔的发展趋于停滞，有被中路秦腔取而代之的趋势。

秦腔流传十分广泛，盛行于陕西的关中、商洛、汉中等地。流行区域西抵陇州，东至潼关，北达榆林，南不过宁强。向外曾流行至京、津、冀、鲁、豫、皖、浙、赣、湘、鄂、粤、桂、川、滇、青、宁、新、藏等省区。1949年后还传至台湾。

秦腔“形成于秦，精进于汉，昌明于唐，完整于元，成熟于明，广播于清，几经衍变，蔚为大观”，是相当古老的剧种，堪称中国戏曲的鼻祖。明万历年间（1573—1620）抄本《钵中莲》传奇第十四出留用“西秦腔二犯”唱调，是关于案腔声腔的最早记载。该剧是江南无名氏之作，证明已传播到江南。江南远离陕西，传播需要时间，据此，秦腔在明中叶当已形成。另据调查，明代最早的秦腔班社是周至人所创办的华庆班，曾驰名甘陕一带。秦腔在清中叶以后，不但几乎演遍全国，它在广东的支派“西秦戏”（流行于广东海丰、陆丰等地），还在清末就到

秦腔角色行当——净

新加坡、印尼等国进行演出。

清代是秦腔的繁盛时期。康熙四十四年(1705)前后出现的张鼎望《秦腔论》、乾隆年间(1736年—1795年)严长明《秦云撷英小谱》、吴长元《燕兰小谱》、周元鼎《影戏论》，都是较有影响的论述秦腔著作。当时出现了很多秦腔班社，如保符班、江东班、双寨班、锦绣班等。每个班社均拥有一批有影响的艺人，秦腔名艺人魏长生及其所率领的秦腔班最为著名。乾隆、嘉庆(1736年—1820年)年间，魏长生曾3次到北京演出，使京腔六大班几乎无人过问，不少昆曲、京腔艺人改习秦腔。此后半个多世纪，秦腔几乎一直是北京舞台上的一个重要戏

秦腔剧照

曲剧种，同时也是流行全国许多地区的剧种。就清代有关史料统计：当时除山海关以外的东北三省尚未有秦腔的足迹外，其他各省都有流行。在流行过程中，与其他戏曲形式和民间艺术结合，逐渐递变形成各地多种多样的梆子声腔剧种，秦腔在各地流行的地位遂被代替而渐趋缩小。至清末，又变成流行于西北一带的地方剧种。

由于秦腔的很多剧目都是表现我国历史上反侵略战争、忠奸斗争、反压迫斗争等重大的或富有生活情趣的题材，由于秦腔音乐反映了陕甘人民耿直爽朗、慷慨好义的性格和淳朴敦厚、勤劳勇敢的民风，且较早地（也可能是最早的）形成了比较适宜于表现各种情绪变化的板腔体音乐体制，加上秦腔艺人逐渐创造出一套比较完整的表演技巧，因而秦腔所到之处，都给各剧以不同的影响，并直接影响了各个梆子腔剧种的形成和发展，成了梆子腔的鼻祖。清康、雍、乾三代秦腔流入北京，又直接影响到京剧的形成。

1912年，在西安成立了以移风易俗为宗旨的陕西易俗社，对秦腔

秦腔剧照

剧目、音乐唱腔、表演艺术、导演、舞台设计等方面进行了一些革新，并大量编演反映资产阶级民主革命的新剧目。在此影响下，山东、河北、天津、甘肃、宁夏、陕西等地，都相继成立了仿陕西易俗社建制的戏曲团体。如山东、河北、天津的易俗社，甘肃的化俗学社、平乐学社，宁夏的觉民学社等。1924年鲁迅在西安曾五次观看易俗社的演出，

秦腔剧照

给予好评，并亲笔题赠“古调独弹”的匾额，又以讲课酬金捐赠，支持易俗社的秦腔改革。易俗社曾先后两次赴北平、武汉和甘肃等地演出。西安先后成立的还有三意学社等秦腔班社。

秦腔班社据现存资料查证，创建于明万历十三年（1585年），秦腔忠义班是目前史志上见到的最早的秦腔戏班。据清人严长明（1731年—1787年）在《秦云撝英小谱》记载：“西安乐部（即戏班）著名者凡三十六，最先者保符班。”道光、咸丰、同治、光绪年间，秦腔戏班在各地蓬勃兴起，出现了义兴班、聚顺班等四大班，还有八小班等。

秦腔戏班就其性质来看，大体可分为五类：一是由名老艺人出资或集资创建；二是由地方豪门富户或巨商出资建班；三是由开明知识分子集资建班；四是由当地驻军抽人出钱办的军营班；五是以家族为主体组建的家班。秦腔在衍变过程中，在不同历史时期都有显示时代与艺术特色、代表性的班社，对秦腔的继承和发展，起到了承前启后的历史作用。著名班社有：

鸿盛社：鸿盛社的前身是魁盛社，创建于清咸丰二年（1852年），清光绪二十四年（1898年），箱主赵岁乖与陕西艺人李炳南的戏班合并，定名天水西秦鸿盛社。李炳南任社长，赵岁乖主持剧社事务，剧社日趋兴盛，远赴兰州、武威、张掖及青海西宁演出。100余年中有200艺人搭班，其中多为秦腔名角，如李炳南、罗树德、谢玉堂、赵玉华、谢鸿民等。演出剧目700余个，连台本戏如《列国演义》、《封神榜》、《三国》等为该社独创，在唱腔、演技、脸谱等方面均有创新。

文化社：文化社的前身是万顺班，清宣统元年（1909年）创建，后更名为云育社、共和社，民国二十六年（1937年）更名为文化社。负责人先后为文汉臣、魏永斋、郝德育、耿忠义、岳中华等。著名演员除当时兰州“秦腔三杰”的郝德育、耿忠义、文汉臣外，还有刘金禄、刘金荣、王义民、楼英杰、杨金凤、王晓玲、田德年、周正俗等。文化社上演剧目百余出，代表剧目为《白逼宫》、《潞安州》、《火焰驹》、《富贵图》、《四大夫伐齐》、《太和城》等。在脸谱方面不断创新，形成了自己的勾法特点，被称为“兰州秦腔脸谱”。1955年与新光剧社合并，改名为“文光剧社”，1958年更名为兰州市秦剧团。

《白逼宫》剧照

抗日战争期间，陕甘宁边区秦腔艺术工作者，为戏曲表现革命的现实生活，塑造工农兵英雄形象，进行了大胆的探索。1938年7月成立的陕甘宁边区民众剧团，在抗日战争和解放战争中，紧密配合革命斗争，创作排演了大批新秦腔剧目如《血泪仇》等，彭德怀在给《血泪仇》作者马健翎的信中说：“为广大贫苦劳动人民、革命战士热烈欢迎，为发动群众组织起来有力的武器。”1944年陕甘宁边区文教大会还特此授予马健翎“人民艺术家”称号，民众剧团获得了“特等模范”的奖旗。

建国后，陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆五省、区陆续在县级以上建立了专业秦腔剧团，至20世纪80年代初，共达300多个，其省属剧团有陕西戏曲研究院秦腔剧团、甘肃省秦腔团、宁夏回族自治区秦剧团、青海省秦剧团（后改为西宁市秦腔剧团），新疆维吾尔自治区猛进剧团。此外，各地还建立戏曲学校，培养了一大批秦腔演员。

知识小百科

易俗社

西安易俗社原名“陕西伶学社”，是著名的秦腔科班，创始人孙仁玉。易俗社与莫斯科大剧院和英国皇家剧院并称为“世界艺坛三大古老剧社”。

1912年7月1日，陕西同盟会会员李桐轩、孙仁玉以及王伯明、范紫东、高培之等160多名热心戏曲改良的各界知名人士在西安创建了我国第一个集戏曲教育和演出为一体的新型艺术团体——陕西易俗社。该社以“辅助社会教育，启迪民智，移风易俗”为宗旨，按照资产阶级民主制度制定章程，建立领导机构。设立评议部、编辑部、学校部、训练部，招收少年学员，先学初小、高小课程，后上“文

史进修班”，达标者发给毕业证。在此基础上学习六年戏曲专业，合格者发给戏曲专科学校毕业证书，从事戏曲演出。易俗社将文化教育、戏曲训练、演出实践结合起来，培养了大批戏曲人才，创作和演出了许多优秀剧目，对戏曲发展产生了巨大影响，对戏曲改良起到了示范作用。

易俗社的创作机构制定有剧目编写要求，王伯明、李桐轩、孙仁玉、范紫东、高培支、卢缙青、李约祉、李仪祉、王绍猷、李干臣、胡文卿、吕仲南、王辅丞、封至模、冯杰三、樊仰山等剧作家创作、改编大小剧本 800 余本，不少已成为优秀保留剧目，如《吕四娘》、《三滴血》、《火焰驹》、《柜中缘》等。

易俗社还聘请了陈雨农、赵杰民、党甘亭、唐虎臣、李云亭、刘丽杰、高天喜、王观登等名家执教，仅在 1949 年前的 37 年中就训练演员 13 期 600 余人，延续到今天，共招收培养了 15 期学生近千人，毕业生遍及西北各个秦腔剧团。其中有较大影响并形成各自艺术特色的前辈名家包括刘毓中、刘箴俗、王天民、孟遏云、肖若兰等，当今的陈妙华、张咏华、全巧民、伍敏中、郭葆华、张保卫、宋百存、任炳汉、毛文德、戴春荣、惠敏利、王科学、冯永安、李淑芳、薛学慧等均是该社培养的秦腔著名演员。

易俗社的戏曲改良引起了社会各界的重视。1924 年，鲁迅到西安讲学期间多次观摩易俗社的演出，题“古调独弹”匾额相赠，并捐献讲学金。新中国成立以后，易俗社由政府接办，并多次晋京演出，《三滴血》、《游西湖》、《柜中缘》、《西安事变》等优秀剧目享誉全国。易俗社已成为秦腔的象征。