

民

俗

文

化

中国民俗文化丛书

主编 刘魁立

中国民俗学会组织编写

民间

戏曲

一个人从在胎中孕育直到死去，甚至到死去很久很久，都始终处于民俗的环境中。民俗像空气一样是人们须臾不能离开的。对于民众社会来说，民俗又是沟通情感的纽带，是彼此认同的标志，是规范行为的准绳，是维系群体团结的黏合剂，是世代锤炼和传承的文化传统。

孙红侠

编著

 中国社会科学出版社

民

俗

文

化

中国民俗文化丛书

主编 刘魁立

中国民俗学会组织编写

民间

戏曲

一个人从在胎中孕育直到死去，甚至到死去很久很久，都始终处于民俗的环境中。民俗像空气一样是人们须臾不能离开的。对于民众社会来说，民俗又是沟通情感的纽带，是彼此认同的标志，是规范行为的准则，是维系群体团结的黏合剂，是世代代传递和传承的文化传统。

孙红侠

编著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间戏曲 / 孙红侠编著. — 北京: 中国社会出版社,
2006.9

(中国民俗文化丛书 / 刘魁立主编)

ISBN 7-5087-1366-4

I. 民... II. 孙... III. 戏曲-简介-中国 IV. J82

中国版本图书馆 C I P 数据核字 (2006) 第106943号

丛 书 名: 中国民俗文化丛书

主 编: 刘魁立

书 名: 民间戏曲

编 著 者: 孙红侠

责任编辑: 李春园

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲33号新龙大厦

电 话: (010)66051698 电 传: (010)66051713

邮购部: (010)66060275

经 销: 全国各地新华书店

印刷装订: 北京京海印刷厂

开 本: 145mm × 210mm 1/32

印 张: 6.125

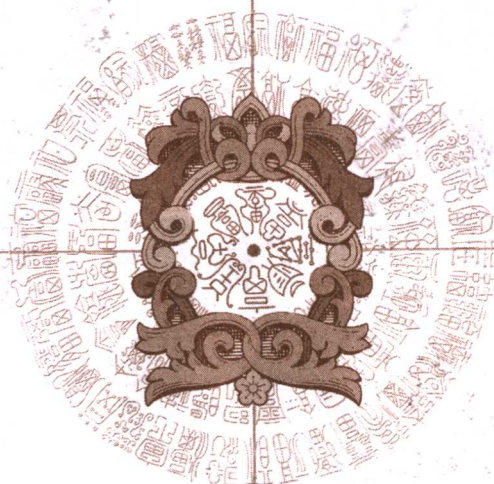
字 数: 95千字

版 次: 2006年9月第1版

印 次: 2006年9月第1次印刷

定 价: 12.00元

(凡中国社会版图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

中国民俗文化丛书编委会

主 编：刘魁立

编 委：高丙中 叶 涛

施爱东 陈勤建

陈泳超 萧 放

刘宗迪 郑土有

巴莫·曲布嫫

万建中 刘联联（秘书）

序

中国民俗学会会长 刘 魁 立

人生活于文化之中，正像人离不开空气一样。《周易》说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”无论汉语“文化”一词是否由此而来，这段话至少说明，我们的祖先向来对文化的重要性有十分清楚和极其深刻的理解。文化确乎是人之所以成为人、人类之所以成为人类的根本标志。人创造了文化，文化也创造了人，从这个意义上也可以说，人是文化的动物。

从文化本身来说，相当长一段历史时期的传统文化可以粗略地、也是相对地划分为两大分流，即所谓上层文化（或称高层文化、雅文化、精致文化……）和下层文化（或称基层文化、底层文化、低层文化、民间文化）。

民间文化是人民群众创造的最古老的文化，因为它的根源可以追溯到人类发展的初始阶段；民间文化同时也是最年轻的文化，因为它仍然活生生地存在于人民的日常生活和口碑之中。民间文化还是整个社会文化的基础，并且具有极强的生命力。上层文化往往是对民间文化选择、改造和精致化的结果。

民间文学、民间艺术是民间文化中最富色彩的一个组成部分。它在人类创造的一切艺术中，生命最活跃，涉及最广泛。它以古朴纯真的艺术手段，反映着人民群众的现实生活、理想和追求。它的无数珍品，是当之无愧的美的典范。没有了它，人类将失去多少童真的回忆；没有了它，人类的爱祖国、爱家乡将会缺少多少实际可感的具体内容；没有了它，人类的欢乐、悲伤也将变得干枯而

平淡；没有了它，人类将会失掉多少生活的甘美和幽默……

万家社区图书室援建和万家社区读书活动，是建设社会主义文化和建设社会主义新农村的一项战略举措。我们作为受到农民兄弟哺育和培养的知识界、文化界，有义务用学来的知识回报衣食我的广大农村的父老乡亲，这不仅是我们的社会责任，也是我们的荣耀。

中国民俗学会在这项重要活动中，承担有关中国民间传统文化的约50种图书的撰写工作。我们组织了学养很高的包括大批教授、研究员在内的专家队伍，来完成此项写作任务。他们在相关领域里，学有所长，业有专攻，所有作者都以光荣志愿者的精神，以科学严谨的态度，用生动活泼的文字，把相关的准确而丰富的知识，呈献给农民兄弟和城镇社区的读者。完成这项具有重要意义的写作编书任务，是我们人生当中一件值得骄傲、值得自豪的事情。

中国民间文化是世世代代锤炼和传承的文化传统，其中凝聚着民族的性格、民族的精神、民族的真、善、美，是中华民族彼此认同的标志，是祖国同胞沟通情感的纽带。历史悠久、内涵丰富的传统文化也是我们中华民族对人类文化多样性发展的巨大贡献。急速变化的时代在淘洗着传统的民间文化。在当今时代，我们尤其有必要对我们丰富深厚、历史悠远的民俗传统立此存照，将其中的优秀部分及其真谛展示给包括农民兄弟在内的广大民众，使他们对中华大地、对祖国同胞、对优秀的文化传统和深厚的民俗民风怀有更深刻的眷恋、热爱和崇敬。继承和发扬中华民族创造的非常丰富而优秀的非物质文化遗产，是我们的幸事，也是我们的历史责任。

我希望大家的共同努力下，民间文化之花越开越鲜艳，为我们祖国、为我们中华民族赢得一个永恒的春天。

目录

第一章 民间戏曲的历史发展 / 1

- 第一节 劳动之音——民间戏曲的源头 / 2
- 第二节 杂剧和院本——民间戏曲的初级形态 / 11
- 第三节 宋元南戏——民间戏曲的成熟阶段 / 19
- 第四节 花部乱弹——民间戏曲的勃兴壮大 / 25

第二章 民间戏曲的主要种类 / 43

- 第一节 秧歌戏 / 44
- 第二节 道情戏 / 49
- 第三节 花鼓戏 / 54
- 第四节 花灯戏 / 60
- 第五节 采茶戏 / 64
- 第六节 二人台与二人转 / 68
- 第七节 皮影戏 / 82
- 第八节 木偶戏 / 93

第三章 民间戏曲的演出习俗 / 101

- 第一节 戏神的崇拜 / 102
- 第二节 戏班的组成 / 115

第三节 演出的程序 / 121

第四节 戏班的班规 / 135

第五节 戏俗的解读 / 138

第四章 民间戏曲与民俗活动 / 147

第一节 民间戏曲与岁时节日民俗 / 148

第二节 民间戏曲与民间宗教祭祀民俗 / 162

第三节 民间戏曲与人生仪礼民俗 / 177

第一章

民间戏曲的历史发展

中国的戏曲是一种综合的艺术，它的舞台表演是歌唱、舞蹈、科白等要素在音乐声腔的有机组合之下共同生成的。这就说明，戏曲艺术并不是一下子产生出来的，它是从无到有的一个渐进的演化过程。这样的解释是符合艺术发展的规律的。那么，在戏曲艺术中，最先发展起来的是什么呢？这就要从古代的原始歌舞开始谈起了。

第一节 劳动之音——民间戏曲的源头

任何事物都有一个来源，民间戏曲作为一种艺术形态也是不例外的，可是由于年代的久远和历史资料的匮乏，使得我们对戏曲的起源问题只能做一些推测。在起源问题的研究上，学者们持有不同的看法，有人认为戏曲起源于远古时代的巫术，因为在巫所进行的祭祀活动中已经有了用歌舞表演来娱神的成分；有人认为戏曲起源于古代皇帝宫中

的优人的表演；有人认为戏曲应该起源于民间的说唱艺术；还有的学者干脆认为中国戏曲是由古代的印度传入中国的。如此看来，

青海省大通县
上孙家寨出土
的原始社会舞
蹈彩盆
供稿：刘文峰

戏曲的起源实在是一个专业化的难题。

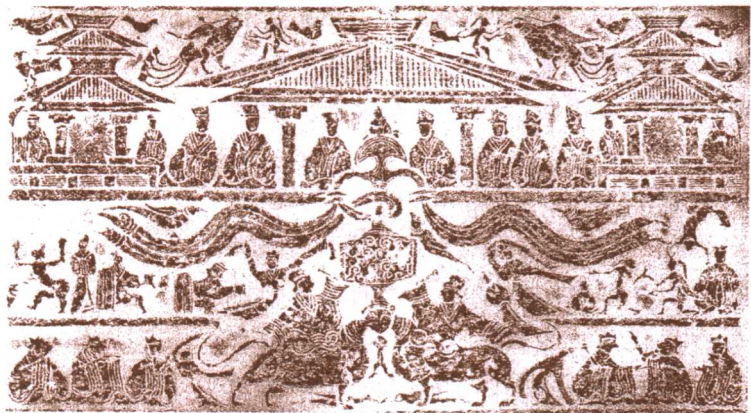
在北京的中国历史博物馆里，有一件新石器时代的国宝级文物彩陶盆，它于1973年出土于青海省大通县的上孙家寨，被命名为“马家窑文化舞蹈纹彩陶盆”。它的内壁上绘有三组集体舞蹈的图像，每组五人手拉着手，发辫和衣带飘扬，十分美丽。这件陶器生动地表现了原始舞蹈的形态，也让我们了解到原始社会的先民已经有了产生于劳动的舞蹈艺术。

除了出土的文物，能够向我们展示先民歌舞艺术的还有岩画艺术，甘肃省嘉峪关黑山的舞蹈石刻、内蒙古阴山狼山岩画、新疆唐巴拉塔斯山集体舞岩画等都是这一类作品。原始社会先民的歌舞活动与生产劳动和神灵祭祀关系密切，部落战争和祖先崇拜也是其中的重要内容。进入到奴隶社会以后，周天子的宫廷中开始有了用于庆祝的大型歌舞表演。在宫廷以外的民间，歌舞娱神也成了全民性的民俗活动，比如用来求雨的“雩祭”和用来庆祝丰收的“蜡祭”等。可见民间戏曲从它产生的源头上就是和民间的民俗活动紧密相连的。

先秦时期，出现了职业的演员，就是“优”。“优”的身份类似于今天的小品和相声演员，是以滑稽表演取悦观众为职业的一种人。所不同的是，我们今天的演员是为满足

人们的精神文化需要而服务的，他们与观众之间的差别是社会分工的不同；而古代的优人是专门为皇帝服务的，他们的身份是奴隶。汉代著名的历史学家司马迁在《史记》中专门设了一个《滑稽列传》来讲述这些优人的故事，其中最著名的一个要算“优孟衣冠”。“优孟衣冠”讲了春秋时期的优人孟通过装扮故相孙叔敖向楚庄王进谏的一段故事。

春秋五霸之一的楚庄王曾有一位贤明的宰相名叫孙叔敖。孙叔敖忠诚廉洁，去世之后没有给子孙留下任何财产，而庄王也因为孙叔敖的去世而渐渐地忘记了他。孙叔敖的后代生活窘迫贫困，只能靠打柴为生。楚国宫廷中的优人孟知道了这件事情以后，决定帮助孙叔敖的后人。在一次庄王的宴会上，孟穿戴起孙叔敖生前的衣服并努力模仿孙叔敖生前的行为举止。楚庄王和众人大惊，以为是孙叔敖再生。庄王念及孙叔敖的才干请求他再次出山为相，可是优人孟的回答却令听者心酸不已。他说，与其像孙叔敖那样忠诚廉洁地为相做官，而死后家人却穷得无法生活，倒不如不做这个官为好。楚庄王听了孟的话以后，在伤心和痛惜之余，赏赐给孙叔敖的后人钱粮和封地。优人孟以宫廷小丑的身份解救了忠臣之后窘况的故事从此便流传了下来。

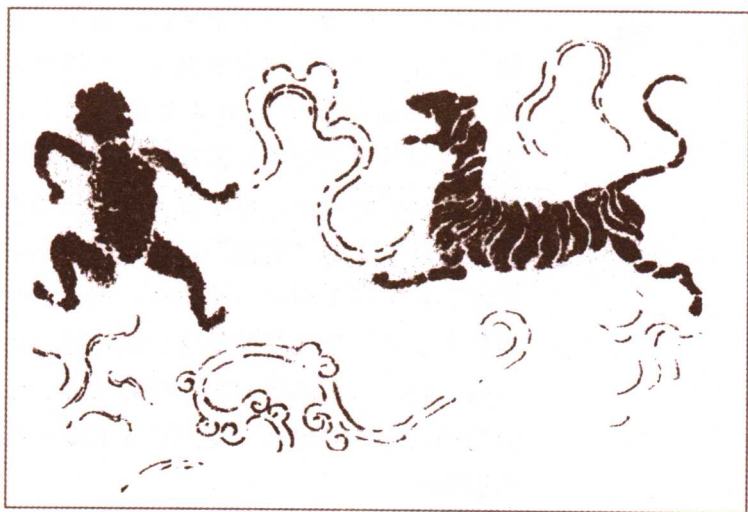
山东两城山汉画像
石中的乐舞
供稿：刘文峰

尽管“优孟衣冠”不能算做是真正的戏剧扮演，但是这个故事里已经有了“装扮”这种戏剧要素的重要雏形，所以很多谈及戏曲起源的书籍中都要提到这个故事。我们且不去管“优孟衣冠”是否可以算是真正的戏剧，也不管这种装扮是不是戏剧意义上的“装扮”，因为很多专家学者们对于这个问题争论不休。但孟一类优人是第一批戏曲演员这个结论还是可以成立的，后来隋唐的参军戏和戏曲表演中的插科打诨等也都是受到优人表演传统的影响的。

我们说原始歌舞也好，宫廷俳优的表演也好，这些都不是孤立的事物。它们在戏曲不断综合和不断发展的过程中都起到

了孕育和滋养的作用，就好比一颗种子种在地里，要有温度、雨水、土壤等诸多的因素共同作用，它才能够发芽的道理一样。

到了汉代以后，中国戏曲有了缤纷多姿的“百戏”。百戏并不是说有一百种戏，而是形容这些技艺形式的庞杂和纷繁。汉代是一个国家实力强盛、社会稳定、经济发达的时代，汉民族的名称也是源自这个强大王朝的国号。由于雄才大略

的汉武帝派遣张骞出使西域而开辟了举世闻名的丝绸之路，中原地区与西域各国的文化交流成为了可能。西域的音乐舞蹈

南阳汉画像石中的角抵戏《东海黄公》

供稿：刘文峰

兰陵王面具（中国
艺术研究院藏）
摄影：孙红侠

杂技等传入中土并不断融合，使得中原地区在传统的歌舞表演的基础上，增加了许多吐火、吞刀、跳丸等各式杂耍，这些演出形式被形象地统称为“百戏”。

汉代百戏中有一个比较著名的角抵戏——《东海黄公》。《东海黄公》讲述的是一个人虎

相斗的故事。在今天山东省境内有一个名为东海郡的地方，那里有一个被人称为黄公的人，他年轻的时候练过降妖除魔的法术，能够制服老虎，人皆称奇。可是随着年龄的增长和饮酒等原因，他的体力渐渐衰退，终于在一次与虎相搏的过程中被老虎咬死。我们可以看出，这个故事并不复杂，演出的时候也只有两个演员，一个扮演老虎而另一个扮演黄公。但是，这个故事在戏曲发展的历史上却十分有名，因为这个故事的演出在戏剧表演上有了更进一步的意义，因为它的表演有了一个约定的

情节，演员演出的时候要遵照这个预先设计好了的情节，而不能以随意发挥和即兴表演来改变故事的既定结局。这不能不说是一个巨大的进步。文学家张衡的《西京赋》里有很多百戏演出情况的描写，除了前面讲到的《东海黄公》以外，《总会仙倡》也是很有名的一个节目。《总会仙倡》是一个由艺人装扮成仙女和传说中舜帝的两个妃子娥皇、女英等神唱歌的节目。这个节目的表演有十分美丽的布景，是舞台艺术和服饰装扮的一个进步。

吐鲁番阿斯塔那
336号古墓出土的
《踏谣娘》泥塑
供稿：刘文峰

魏晋南北朝时期的歌舞艺术在原来的基础上有了新的发展，由于统治阶级的喜好，音乐的旋律变得委婉动听，南朝陈后主陈叔宝曾经为他那位以一头乌发之美而闻名的宠妃张丽华亲作《玉树后庭花》之曲。这种源自宫廷的乐曲对民间也是有巨

大的影响的，一时间“吴歌”和“西曲”等民间小曲盛行于江南。在这些音乐传统的影响之下，南北朝出现了《大面》、《拨头》等歌舞戏。《大面》是一种面具戏，讲述的是北齐兰陵王长恭的故事。兰陵王长恭长相俊美，以至于他到两军阵前交战时屡打败仗，所以他想出了一个带着面具上阵而吓唬敌人的主意。他这样做以后果然打了许多胜仗。《大面》这种歌舞戏后来传到了日本，至今还有演出。这些歌舞戏在扮演人物讲述故事等方面已经和成熟的戏曲十分接近了。

说到戏曲的雏形，一般都要提到隋唐的歌舞戏与参军戏。隋唐时期是民族融合、国家统一、国力空前强盛的时代。艺术上的交流与繁荣自然促进了戏曲艺术的发展。著名的歌舞戏有《踏谣娘》，这是一出家庭生活题材的歌舞戏。踏谣娘并不是剧中人物的名字，剧中的女演员因为向观众讲述丈夫殴打她的苦楚而边走边唱，因而被称为“踏谣”。演出过程中还有扮作夫妻的二人相互对殴以博众人哄笑的场景。需要特别指出的是，《踏谣娘》的表演已经是彻底的代言体了。

唐代的参军戏是在古代俳优的表演基础上形成的，主要以滑稽搞笑的问答为主。“参军”原本是一种官职的名称，相传是魏武帝曹