

中国传统

【戏曲艺术及经典剧目赏析】

景安东 / 编著

中国戏曲是中华文化的一个重要组成部分，融文学、音乐、舞蹈、美术（含服饰）、杂技等多种艺术为一体，集各

民族之大成，在历代艺术家的传承与创新中形成了博大精深

深的艺术体系，为历代人民群众所喜闻乐见。

中国戏曲的表现形式多种多样，包括唱、念、做、打、舞等。戏曲艺术不仅是一种表演形式，更是一种文化传承。它通过生动的表演，展现了中华民族的精神风貌和审美情趣。戏曲艺术在长期的发展过程中，形成了独特的艺术风格和表现手法，成为中国传统文化的重要组成部分。

电子科技大学出版社

中国传统

【戏曲艺术及经典剧目赏析】

景安东 / 编著

中国传统戏曲是中华文化的一个重要组成部分，融文学、音乐、舞蹈、美术（含服饰）、杂技等多种艺术为一体，集各民族文化之大成，在历代艺术家的传承与创新中形成了博大精深的艺术体系，为历代人民群众所喜闻乐见。

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统戏曲艺术及经典剧目赏析 / 景安东编著.

—成都: 电子科技大学出版社, 2012. 10

ISBN 978-7-5647-1290-7

I. ①中… II. ①景… III. ①戏曲—艺术—中国—高等学校—教材②戏曲—剧目—赏析—中国—高等学校—教材 IV. ①J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 238986 号

中国传统戏曲艺术及经典剧目赏析

景安东 编著

出版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 高小红

责任编辑: 岳 慧

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 郫县犀浦印刷厂

成品尺寸: 185mm×260mm 印张 13 字数 318 千字

版 次: 2012 年 10 月第一版

印 次: 2012 年 10 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-1290-7

定 价: 30.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前言

中国传统戏曲是中华文化的一个重要组成部分，融文学、音乐、舞蹈、美术（含服饰）、杂技等多种艺术为一体，它的特点是将众多的艺术形式（主要包括：诗、乐、舞乃至美术、服装、化妆等），以一种标准聚合在一起，共同演绎社会（甚至是天上、人间、阴间三维世界）的美、丑、善、恶，在共同具有的性质中体现其各自的个性。戏曲往往多以惩恶扬善、伦理道德、礼仪廉耻为题材，以王侯将相、才子佳人、市井小民为表现对象，以唱、念、做、打为表现手段，因而，戏曲对历史情有独钟，每一部戏曲都是中国一定时期历史的缩影。纵观戏曲剧目，从远古的大禹治水，到新时期的改革开放，各个朝代、各个历史时期的生活都有所反映。戏谚说：“唐三千，宋八百，演不完的三、列国（戏）”，即是针对此而言的。

中国戏曲融多种艺术元素于一体，集各民族文化之大成，在历代艺术家的传承与创新中形成了博大精深的艺术体系，为历代人民群众所喜闻乐见，具有多种功能：

（一）审美认知：人们通过欣赏戏曲表演，受到真、善、美的熏陶，以引导人们正确地理解和认识生活，树立正确的人生观和世界观。

（二）启迪智慧：中国戏曲的“取其意而弃其形”如中国画之写意山水，具有“无花木之春色，无波涛之江河”的特点。人们欣赏戏曲时可以充分发挥自己的想象能力以促进其形象思维的能力。

（三）寓教于乐：在封建社会，普通民众没有接受教育的机会，但可以通过看戏来接受历史与社会知识，学习国家法礼和伦理纲常。中国戏曲剧目之繁多有“唐三千，宋八百，演不完的三、列国”之说，人们可以通过看戏懂得中国历史的基本脉络。中国戏曲不管是历史题材或爱情题材，不管是喜剧或悲剧，不管是褒扬或鞭挞、讽刺，都多以教化（感化）为目的，如：有民族英雄主义、爱国主义思想的《苏武牧羊》《岳母刺字》《花木兰》等；有呼唤正义、讽喻现实的《铡美案》《窦娥冤》等；有歌颂叛逆精神的《大闹天宫》、表达自由爱情的《柳阴记》《红楼梦》等；有伦理教化意义的《五女拜寿》《墙头记》等。有的剧目表面上看象嘻闹剧，但也包含着深刻的教育意义，如：《徐九经升官记》《滚灯》等。难怪陈独秀说“戏园者，实普天下人之大学堂也；优伶者，实普天下人之大教师也。”还有人以“观戏如读书”来高度评价戏曲的教育功能。戏曲演出犹如现身说法，活灵活现，其教育功能寓于娱乐与审美之中。

（四）艺术的宝藏：戏曲是包含着文学、音乐、舞蹈等多种艺术元素的综合艺术，现代文艺创作把戏剧的各种元素作为创作素材有了不少成功之作，如：根据《法门寺》改编的电视剧《双凤奇案》；根据戏曲改编的舞剧《宝莲灯》《盗仙草》；根据川剧表演程序所编舞蹈《俏花旦》；采用川剧高腔音乐创作的歌剧《江姐》；北京“京剧与交响乐音乐

会”；昆曲歌舞剧《贵妃东渡》；“2005 年中国长春冰雪旅游节新年京剧名家名曲交响音乐会”；戏歌《说唱脸谱》《中国功夫》等；川剧变脸绝技可以单独表演或用于其它艺术，如电影《笑傲江湖》。戏曲的脸谱被用于服装设计、表演以及其他工艺品等等，足见戏曲艺术颇具可开发性。中国传统戏曲同其他艺术一样具有审美认知、启迪智慧教育、可开发性等多种功能。

本书内容分为上篇、下篇两个部分。上篇着重介绍戏曲发展的基本脉络和主要的戏曲种类、艺术特点等。下篇主要是部分戏曲经典剧目选编与欣赏。在角色行当的划分中，各个地方戏的称谓有别，本书则以京剧的称谓为主。在下篇的唱段谱例的选取时，限于篇幅，只对一些剧目进行了介绍，并未附曲谱。

本书的编写指导思想也正如戏曲一样，尽可能最简单化，目的就是要让人喜欢并“懂戏”，是一本通俗易懂的科普读物。既可以作为一般人学习、了解中国传统戏曲的入门教材，也可以作为大、中专门院校艺术选修教材。

目 录

上篇 中国戏曲基础理论

第一章 中国戏曲概述	3
第一节 中国戏曲的特点	3
一、中国戏曲的特点之一——歌舞相和	3
二、中国戏曲的特点之二——离形而取意，得意而忘形	4
三、中国戏曲的特点之三——狭小舞台与博大生活的统一	4
四、中国戏曲的特点之四——程式化	5
第二节 中国戏曲的剧种	6
第三节 中国戏曲音乐的特点	8
一、戏曲音乐的组成	8
二、戏曲音乐的唱腔结构	9
第二章 中国戏曲简史	10
第一节 中国戏剧的形成	10
一、戏曲的孕育	10
二、中国戏曲的雏形——歌舞戏与参军戏	13
三、剧目列举：《踏摇娘》	14
第二节 宋金戏曲	15
一、宋金戏曲概述	15
二、宋杂剧与金院本	15
三、宋南戏	16
第三节 元杂剧	17
一、元杂剧概述	17
二、《西厢记》的戏剧冲突	20
三、《西厢记》的艺术特色	20
四、《西厢记》的地位和影响	21
第四节 南戏	21
南戏之压轴戏——《琵琶记》	24
第五节 明清传奇	25

一、明清传奇前期	25
二、明清传奇后期	26
三、明代四大声腔	27
第六节 明清杂剧	28
一、明代杂剧	28
二、清代杂剧	29
第七节 清代地方戏	34
第八节 徽班进京与京剧的形成	36
一、徽班进京	36
二、京剧形成	36
第九节 新兴地方戏的产生	37
第十节 京剧现代戏汇演举行	37
戏剧梅花奖设立	37
第三章 戏曲的行当	38
第一节 生行	38
第二节 旦行	41
第三节 净行	43
第四节 丑行	44
第五节 戏曲表演之综合性	46
一、唱、念、做、打	46
二、一桌二椅	46
三、戏曲脸谱	47
第四章 中国京剧	48
第一节 京剧概述	48
第二节 京剧的声腔	48
一、二黄声腔	48
二、西皮声腔	57
第三节 京剧流派	65
一、旦行名家	65
二、生行名家	84
三、净行名家	103
四、丑行名家	106
第五章 昆剧（昆曲）	107
第一节 昆剧概述	107
第二节 北昆	109
第三节 湘昆	110

第四节 永嘉昆曲	111
第五节 宁波昆曲	113
第六章 地方戏	115
第一节 秦腔	115
第二节 川剧及其代表剧目和著名的表演艺术家	118
一、川剧概述	118
二、川剧的发展	118
三、川剧的艺术特色	119
四、川剧著名表演艺术家	124
五、川剧剧目	126
六、川剧流派	126
第三节 评剧	127
第四节 越剧	130
第五节 黄梅戏	134
第六节 豫剧（河南梆子）	137
第七节 河北梆子（西路梆子）	140
第八节 绍剧	143
第九节 晋剧（山西中路梆子）	144
第十节 广东粤剧	146

下篇 部分戏曲经典剧目介绍与欣赏

昆曲《牡丹亭》游园	149
京剧《空城计》	152
京剧《除三害》	152
京剧《徐九经升官记》	152
京剧《玉堂春》	152
京剧《锁麟囊》	155
京剧《萧何月下追韩信》	161
京剧《铡美案》	164
京剧《贵妃醉酒》	166
越剧《红楼梦》	166
越剧《梁山伯与祝英台》	170
黄梅戏《天仙配》	170
黄梅戏《女驸马》	175
评剧《花为媒》	176
评剧《杨三姐告状》	180
评剧《刘巧儿》	180

川剧《绣襦记》	183
川剧《玉簪记》	183
豫剧《打神、告庙》	186
豫剧《花木兰》	187
豫剧《七品芝麻官》	191
豫剧现代戏《朝阳沟》	191
绍剧《孙悟空三打白骨精》	191
附 录	193
后 记	195
参考文献	199

上 篇

中国戏曲基础理论

第一章 中国戏曲概述

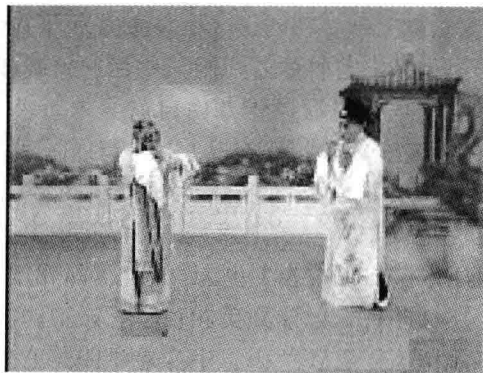
第一节 中国戏曲的特点

中国戏曲——综合舞台艺术样式。其特点是将众多艺术形式，以一种标准聚合在一起，在共同具有的性质中体现其各自的个性。这些形式主要包括：诗、乐、舞。而这些艺术因素在戏曲中都为了一个目的，即演故事；都遵循一个原则，即美。

一、中国戏曲的特点之一——歌舞相和

清末学者王国维语：“谓以歌舞演故事也。”

戏曲是以乐化的对话和舞化的动作来表现现实生活的（即歌舞的手段）。也即人们所熟知的“唱、做”。中国戏曲不同于西方歌剧、舞剧、话剧等舞台表演艺术样式。尤其是以“百戏之祖”的昆曲，几乎是无声不歌无动不舞。舞台上的每一个动作都如行云流水，其夸张、流畅的表演如同舞蹈一般，令人赏心悦目。只不过这里的舞蹈是剧中人物个性化的舞蹈，而非为舞而舞。而在人物交流及内心活动方面，无论是对白还是唱腔，均具有歌唱性。哪怕是一声呼唤或是一声叹息，也带有旋律性。如昆曲《牡丹亭》，用乐化的对话和舞化的动作来表现现实生活。

《牡丹亭》剧照^①

① 昆曲《牡丹亭》上海昆剧团，蔡正仁、张洵澎饰（央视戏曲频道截图）

二、中国戏曲的特点之——离形而取意，得意而忘形

中国戏曲的表现生活，运用了一种“取其意而弃其形”的方式，如中国画之写意山水，用纵横的笔势去体现生活中一切美好的事物。所以，戏曲舞台上才有了红脸的关羽，白脸的曹操；有了长歌当哭，长袖善舞；有了无花木之春色，无波涛之江河。中国戏曲传统舞台用一句话概括，即为简约，也可以称之为写意。它没有繁复的舞台布景，没有炫目的舞台装置（注：上海 20 世纪二三十年代兴起的机关布景是另一种戏曲舞台的样式，不过那是对西方戏剧舞台吸收的结果），它上面只有简单的桌椅，甚至空旷的舞台。戏曲舞台上的桌椅按照不同的用途有不同的含义，有时桌椅即为桌椅，如表现厅堂、书房、官府大堂、金殿等环境。有时桌椅则不是桌椅，桌子可以做床，可以做山；椅子可以做窑门，可以做井。桌椅具体指什么，起决定作用的是演员表演。在某种程度上，它可以无所不指。

中国戏曲人物的化妆也是写意的，用一句话概括，即为“公忠者雕以正貌，奸邪者刻以丑形”，其目的在于“盖亦寓褒贬于其间耳”（清末王国维语），而最集中的表现是戏曲的脸谱。脸谱的象征意义总体来说是“红忠白奸”，所以奸臣如曹操者多勾白脸，忠勇似关羽者多涂红色。此外，性情暴躁者多勾兰脸，刚正无私者多用黑脸，喜兴者勾笑脸，愁苦者勾哭脸。脸脸鲜明，人人生动，观众睹脸则知其人，这是戏曲简便的一面，也是它形象的一面。如《秋江》，在空旷的舞台上，演员借一根橈，通过身段表演，演绎出无波涛之江河的摇曳场景。以及《别洞观景》中白鳝的一大段赏景表演，让然看到了，大自然风光无限，鸟语花香的生动景象。

《群英会》剧照^①

《单刀会》剧照^②

三、中国戏曲的特点之——狭小舞台与博大生活的统一

中国戏曲作为一种舞台艺术，需要面对一个舞台之狭小与生活之博大的矛盾。戏曲并没有像话剧那样用“三一律”的原则对生活进行挤压以便于表现。而是运用虚拟的手段，制造弹性的时空，又借助于演员生动的表演和观众的想象与理解，来完成对阔大天地的描画。所以，戏曲可以在明亮的灯光下制造出黑夜的假象，也可以在空旷的舞台上

① 京剧《群英会》李为群饰演曹操（央视戏曲频道截图）

② 昆曲《单刀会》侯少奎饰关羽（央视戏曲频道截图）

驭马行舟。这种时空“自由化”的特点是中国戏曲的特点。时空自由化的意义:

1. 节约演出时间和充分利用舞台空间: 戏曲舞台时空的处理, 较之话剧和西方戏剧虽然灵活自由得多, 但也并非是有限的。

2. 时空自由化有利于突出“以表演为中心”。

3. 时空自由化促使演员“出神入化”。

舞台时空自由化, 绝不能误认为是演员可以自由化时空。它虽然突破了舞台时空的限制, 但又受制于剧情(剧中规定情境)。时空自由化的原则:

1. 舞台演出时间短于实际生活, 但比现实生活更集中、更典型, 更理想。

2. 舞台演出时间长于实际生活, 主要在于要有“戏”, 使观众的注意力, 甚至思想感情进入剧中规定情境, 长而不觉其长。

舞台时间的自由化, 是不受生活规律的约束, 而是按舞台规律办事, 关键在于有戏无戏, 而在艺术处理上却是千变万化的。正如川剧艺术家们认为的那样: “虚戈作戏, 真假宜人”, “虚戈谓戏, 弄假成真”, “戏有戏法, 真假相杂”。在《三家店》一剧中, 秦琼从“将身而来在大街口”, 到“叫一声解差把店投”, 从出发到投店, 仅仅几句, 便眼见红日西坠。在《三岔口》一剧中, 尽管舞台上灯光明亮, 去演绎的是黑夜的假象。

《秋江》剧照^①

四、中国戏曲的特点之——程式化

中国戏曲在表现形式上的特征用一句话概括就是: 表现形式的程式化。即给艺术形式设立一定的标准, 使之成为一种规范化的形式就叫做程式。

程式是中国戏曲艺术特有的表现形式。戏曲艺术要表现生活, 但并不是把生活的本来面貌原封不动地搬上舞台, 而是对生活的自然形态进行艺术加工, 主要通过精选、装饰这两道重要工序的处理, 使之成为一种规范化的表现形式。而贯串于其中的是细腻地观察生活的能力、艺术的想象力, 最后是提炼出经美化后的舞台程式动作。如“开门”这个动作, 中国古代传统的门大部分为左右两扇, “门”这个字就是画了两扇门的一个象形文字, 在门的内侧装有木制的横插闩, “闩”字也是这么一个象形文字。把两扇门关好后, 把闩插过来, 就可以把门闩牢。开门这个戏曲程式动作所依据的就是中国这种传统式样的门。舞台上演员所开的“门”带有假设性, 是通过演员的动作来现“门”的存在,

① 川剧《秋江》左清飞饰陈妙嫦、王起久饰梢翁(四川文艺音像出版社)

中国戏曲艺术的开门程式，大致是由两个步骤组成的。首先是拨门闩，然后把门分左右拉开。明确这两个动作的目的，并把这两个动作的姿势固定下来，使之成为一种不同于日常生活自然状态的艺术程式。当然，程式并非一成不变，还要和剧中人物的身份、年龄、性格、性别以及具体的剧情等进行进一步的精装饰。其他如关门、喝酒、上马、上楼、划船、写字、读书等程式也全都是这样构成的。正如川剧表演中，把生活中的“你”“我”“他”“来”“去”“转”“天”“地”“日”“月”“夜”“风”“云”“雷”“雨”“雪”“山”“水”“石”“鱼”“浪”“草”“木”“鸟”“花”“香”等程式化，既是演员学戏的基础，又是观众看戏、懂戏的钥匙。而连贯起来表演的话，还具情节性和舞蹈性。

就艺术的假定性来说，凡艺术皆有程式，由于艺术家运用的物质材料性质不同，艺术语言不同，民族风格不同，就使所反映的客观生活的形貌也不相同。通常所说形似神似之别，写意写实之别，虚拟摹真之别等，就是客观生活经过不同艺术手段、不同艺术方法和不同观点在创作上的表现，从而也有了不同种类、不同程度的程式。中国戏曲的表演程式是运用歌舞手段表现生活的一种表演技术格式。中国戏曲不仅是表演有程式化，唱、念、做、打和音乐伴奏皆有程式，是戏曲表演的主要特点。这一特点制约着戏曲形象创造的一切方面，也贯串于舞台演出的结构体制。生活的自然形态和任何一种表演因素，如果不转化为程式，就不能统一于戏曲的舞台演出风格。从这一点说，程式是戏曲创造舞台形象的特殊艺术语汇，没有程式，就没有戏曲的表演艺术。

产生程式的根本原因，在于原始的广场艺术和群众直接交流，民间艺人用传统的创作方法，在简陋的物质条件下，吸收民间歌舞、说唱艺术、滑稽表演和武术杂技等各种技艺中的表演因素和表演技术，从表现简单的故事情节到表现复杂纷纭的生活现象，从各种表现手段简单的调整到复杂的综合并加以规范化的结果。

第二节 中国戏曲的剧种

由于中国幅员辽阔、民族众多，再加上审美习惯、表达方式、方言不同等许多条件，中国戏曲在全国各地形成了许多不同的形式，这就是众多的戏曲剧种。据统计，中国的地方戏剧种有 300 多种。由于时代的变更，一些剧种逐渐消弱甚至消失，也有一些新生剧种不断产生。以戏曲的发源或流行省区划分，对现存中国戏曲剧种做个概略的介绍。

北京市：京剧 北方昆曲 西路评剧 北京曲剧

河北省：河北梆子 评剧 丝弦 老调 哈哈腔 河北乱弹 武安平调 武安落子
西调 蔚县秧歌 隆尧秧歌 定县秧歌 四股弦 唐剧 横岐调 上四调

山西省：蒲州梆子 中路梆子 北路梆子 上党梆子 锣鼓杂戏 耍孩儿
灵邱罗罗 上党皮黄 上党落子 永济道情 洪洞道情 临县道情
晋北道情 襄武秧歌 壶关秧歌 沁源秧歌 祁太秧歌 繁峙秧歌
朔县秧歌 孝义碗碗腔 曲沃碗碗腔 弦子腔 凤台小戏

内蒙古自治区：内蒙大秧歌 二人台 漫瀚剧

辽宁省：海城喇叭戏 辽南影调戏 蒙古剧 彩扮莲花落

吉林省：二人转 吉剧 新城戏 黄龙戏

黑龙江省：龙江剧

陕西省：秦腔 汉调二黄 阿宫腔 合阳跳戏 合阳线腔 眉户腔 陕西碗碗腔
陕西老腔 陕南端公戏 陕西道情 弦板腔 陕南花鼓戏 安康弦子戏

甘肃省：陇剧 高山剧 影子腔 甘南藏戏

青海省：青海藏戏 青海平弦戏

新疆维吾尔自治区：新疆曲子戏

山东省：山东梆子 枣梆 莱芜梆子 东路梆子 柳子戏 吕剧 茂腔 柳腔
五音戏 柳琴戏 两夹弦 四平调

江苏省：昆曲 淮剧 扬剧 通剧 锡剧 苏剧 淮海戏 丹剧 丁丁腔
海门山歌剧 淮红剧

安徽省：黄梅戏 徽剧 青阳腔 沙河调 岳西高腔 安徽目连戏 安徽傩戏
庐剧 安徽端公戏 泗洲戏 坠子戏 含弓戏 芜湖梨黄戏 文南词
皖南花鼓戏 凤阳花鼓戏 淮北花鼓戏 推剧 嗨字戏 洪山戏

上海市：沪剧 滑稽戏 奉贤山歌剧

浙江省：越剧 婺剧 绍剧 新昌高腔 宁海平调 松阳高腔 醒感戏 温州昆曲
金华昆腔戏 黄岩乱弹 诸暨乱弹 瓯剧 和剧 杭剧 甬剧 湖剧
姚剧 睦剧

江西省：赣剧 弋阳腔 盱河戏 东河戏 宁河戏 瑞河戏 宜黄戏 南昌采茶戏
赣南采茶戏 萍乡采茶戏 万载花灯戏 抚州采茶戏 吉安采茶戏
宁都采茶戏 赣东采茶戏 九江采茶戏 景德镇采茶戏 武宁采茶戏
高安采茶戏

福建省：莆仙戏 梨园戏 高甲戏 平讲戏 闽剧 庶民戏 词明戏 大腔戏
闽西汉剧 北路戏 梅林戏 右词南剑调 小腔戏 三角戏 闽西采茶戏
南词戏 闽西山歌戏 芗剧 打城戏 竹马戏 游春戏 肩膀戏

台湾省：歌仔戏

广东省：粤剧 潮剧 正字戏 白字戏 广东汉剧 西秦戏 花朝戏 粤北采茶戏
乐昌花鼓戏 雷剧 粤西白戏

广西壮族自治区：桂剧 邕剧 丝弦戏 广西师公戏 彩调 牛娘剧 桂南采茶戏
壮剧 苗戏 侗戏

海南省：琼剧 临剧

湖南省：湘剧 祁剧 常德汉剧 衡阳湘剧 巴陵戏 辰河戏 湘昆 长沙花鼓戏
岳阳花鼓戏 常德花鼓戏 湘西花灯戏 湘西阳戏 衡阳花鼓戏
邵阳花鼓戏 零陵花鼓戏 师道戏 湘西苗戏 新晃侗族傩戏

湖北省：汉剧 荆河戏 南剧 湖北越调 山二黄 湖北高腔 楚剧 东路花鼓戏
黄梅采茶戏 阳新采茶戏 远安花鼓戏 襄阳花鼓戏 荆州花鼓戏
梁山调 郧阳花鼓戏 随县花鼓戏 堂戏 文曲戏 鄂西柳子戏

河南省：豫剧 河南越调 南阳梆子 大平调 怀梆 大弦戏 罗戏 卷戏

河南曲剧 河南道情 豫南花鼓戏 乐腔 五调腔

四川省：川剧 四川灯戏 四川曲艺剧 秀山花灯戏

云南省：滇剧 云南花灯戏 昆明曲剧 关索剧 傣剧 白剧 彝剧 云南壮剧

贵州省：黔剧 贵州本地梆子 贵州花灯剧 贵州侗戏 贵州布依戏 贵州苗戏
安顺地戏

西藏自治区：藏戏

无论是从质量上看还是从数量上看，中国戏曲都是世界文化宝库中一颗光辉灿烂的明珠。近半个世纪以来，流布最广泛，观众群最多的有五个剧种，即京剧、评剧、豫剧、越剧、黄梅戏，被称为“五大剧种”。

第三节 中国戏曲音乐的特点

一、戏曲音乐的组成

戏曲音乐有声乐、器乐两部分。声乐包括念白和唱腔，器乐包括不同乐器组合的小型民族管弦乐和打击乐。

（一）声乐部分

1. 念白

戏曲中的念和白是有区别的，但都具有不同程度的节奏性、旋律性和韵律性。

“念”包括人物上场后吟诵的引子、定场诗、下场诗等韵文，音乐性较强，易于和唱腔衔接。

“白”即道白，一般是无韵的长短句，节奏感强，又分“韵白”和“话白”。

2. 唱腔

唱腔是戏曲音乐用来表达人物思想感情，刻画人物性格的主要手段，也是决定一个剧种风格特点的主要因素。

唱腔根据内容的需要和所用音乐要素的不同而有不同的表现功能，可分为三种类型：

抒情性唱腔：字疏腔长，旋律委婉曲折，起伏较大。多采用四四拍或四二拍。

叙事性唱腔：字密腔短，旋律平直简朴，吟诵性较强，多采用四二拍或四一拍。

戏剧性唱腔：用于表现感情的强烈变化或戏剧矛盾的尖锐激化。感情激动、奔放、旋律起伏较大，节奏和速度变化强烈，多用自由节拍。

（二）器乐部分

器乐在戏曲音乐中除了为唱腔伴奏以外，还起着描绘环境、渲染气氛，配合情节开展、情绪突变，以及演员的眉眼、身段、舞蹈动作等作用，是掌握和连贯舞台节奏，保证戏剧结构统一完整的纽带。