

新版 雅俗文化书系

檀琦 主编
吴新苗 著

曲是曲也，曲尽人情，愈曲愈妙；戏其戏乎，戏推物理，越戏越真。自古云人生大舞台，戏台上演的也是全须全尾的人生。但凡英雄之事业，与儿女之情长，乃至家长里短、市井奇谈，皆可入戏。观者于歌声舞影中，既可以欣赏声容之美，又能感受到人情之醇、人性之善，斯所谓丝竹陶冶性情、寓教于乐之快事之韵事也。

戏曲文化

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

戏曲文化

雅俗文化书系

檀琦 主编
吴新苗 著

中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

戏曲文化/ 檀琦主编, 吴新苗著.

北京: 中国经济出版社, 2014. 1

(新版“雅俗文化书系”)

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2876 - 1

I. 戏… II. ①檀…②吴… III. ①戏曲—文化—中国—通俗读物

IV. ①J82 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 258340 号

责任编辑 宋庆万 张 薇

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞装帧设计工作室

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市媛明印刷厂

经销者 各地新华书店

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 7.5

字 数 175 千字

版 次 2014 年 1 月第 1 版

印 次 2014 年 1 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2876 - 1/I · 115

定 价 28.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 68344225 88386794

编 委 页

题 字: 赵朴初

名誉顾问: 季羨林

主 编: 檀 琦

编 委:	檀 琦	吴新苗	徐子毅	崔姜薇
	宋庆万	涂 晟	金 珠	葛 晶
	张 博	张 薇	刘琳琳	汪 富
	檀 冲	何 坤	陆 航	关媛媛
	张红波	孙 凯	檀生兰	刘苏曼
	潘春梅	韩 晓		

新版 雅俗文化书系

戏曲文化

季羨林序

(第一版“雅俗文化书系”序)

在中国,在文学艺术,包括音乐、绘画、书法、舞蹈、歌唱等等方面,甚至在衣、食、住、行,园林布置,居室装修,言谈举止,应对进退等方面,都有所谓雅俗之分。

什么叫“雅”?什么叫“俗”?大家一听就明白,但可惜的是,一问就糊涂。用简明扼要的语句,来说明二者的差别,还真不容易。我想借用当今国际上流行的模糊学的概念说,雅俗之间的界限是十分模糊的,往往是你中有我,我中有你,决非楚河汉界,畛域分明。

说雅说俗,好像隐含着一种评价。雅,好像是高一等的,所谓“阳春白雪”者就是。俗,好像是低一等的,所谓“下里巴人”者就是。然而高一等的“国中属而和者不过数十人”,而低一等的“国中属而和者数千人”。究竟

是谁高谁低呢？评价用什么来做标准呢？

目前，我国的文学界和艺术界正在起劲地张扬严肃文学和严肃音乐与歌唱，而对它们的对立面俗文学和流行音乐与歌唱则不免有点贬意。这种努力是未可厚非的，是有其意义的。俗文学和流行的音乐与歌唱中确实有一些内容不健康的東西。但是其中也确实有一些能对读者和听众提供美的享受的东西，不能一笔抹煞，一棍子打死。

我个人认为，不管是严肃的文学和音乐歌唱，还是俗文学和流行音乐与歌唱，所谓雅与俗都只是手段，而不是目的。其目的只能是：能在美的享受中，在潜移默化中，提高人们的精神境界，净化人们的心灵，健全人们的心理素质，促使人们向前看，向上看，向未来看，让人们热爱祖国，热爱社会主义，热爱人类，愿意为实现人类的大同之域的理想而尽上自己的力量。

我想，我们这一套书系的目的就是这样，故乐而为之序。

季羨林

1994年6月22日

前言 戏曲是传统艺术宝库中的瑰宝

中国传统戏曲艺术是世界三大古老戏剧艺术之一，与古希腊戏剧、印度梵剧一样有着悠久的历史 and 鲜明的民族特色。

中国传统戏曲艺术成形于宋金时期,成熟于元代,在此前经过了漫长的酝酿期。先秦到隋唐的各种舞台表演伎艺,对戏曲的形成都产生了深刻的影响,尤其是歌舞戏、俳优表演和说唱文学及包括杂技武术在内的百戏表演。这些舞台伎艺在唐宋时,互相融合,互相影响,最后在五色的土壤中生发出戏曲艺术这颗幼苗,经过元明清的不断发展,成为一个包括几百个剧种、在不同地域流行着的传统戏曲艺术体系。

中国传统戏曲艺术与起源于古希腊戏剧的西方戏剧,有着明显的差别。同样都是戏剧,都是通过演员装

扮表演某个剧中人物,讲述一个故事。但中国传统戏曲艺术,在演员装扮表演中,是通过唱念做打的手段,结合歌唱、舞蹈(动作)、说白来塑造人物形象。西方戏剧则很早就把歌唱、舞蹈的部分抽离出去了,所用来表现人物形象的手段只有说白和动作。而且无论是动作还是说白,中国传统戏曲和西方戏剧都仍然有着不同:西方戏剧追求逼真的效果,因此说话和动作都与真实生活中没有差异;中国戏曲的说白和动作都不是日常生活中的形态,而是被美化了——说白很多情况下用上了韵白,用带有夸张的、抑扬顿挫的、具有音乐性的调子在说话,动作则被舞蹈化。在不断的发展过程中,很多日常动作被舞蹈程式化,比如说开门关门骑马划船等动作,在戏曲里会有一个比较固定的舞蹈动作来表示。

综合歌舞音乐等多样表现手段,说白和动作被虚拟化和程式化,这是中国传统戏曲的三大特点。这也使得中国戏曲艺术在美学上完全遵守了中国传统艺术追求神似的原则,与中国绘画、雕塑等传统艺术一样体现出东方美学精神。

戏曲是古代最为流行的一种大众艺术,上至帝后、王公贵族,下至市井小民引车卖浆者流,都有欣赏戏曲的习惯,特别是在古代公共娱乐项目比较稀少的情况下,戏曲艺术更是大众娱乐的重要部分。从红墙深处的宫廷,到最为偏僻的乡间,随处可见矗立的戏台,欣赏到丝竹锣鼓伴奏下的轻歌曼舞。

舞台小世界,世界大舞台。观众沉浸在漫幻迷离的戏曲艺术世界里,感受到现实人生的人情百态,在娱乐的同时也接受了无形的教化。朝代更替的历史、各个时代的风云人物、历史人物体现出的忠孝节义,在舞台上日复一日、年复一年地上演。中华民族的历史观和价值观,很大程度上是依靠戏曲艺术传播、巩固的。正如明代开国皇帝朱元璋所说,“四书五经”虽然经典,但正如金玉一样,不是寻常人家所能拥有;而《琵琶记》等戏曲才是日常家用的谷物布帛,人人都能接受。“四书五经”是传播儒家思想的经典,但只有读书人能读懂其中奥义;而戏曲艺术通俗直观,深入人心,更为大众所接受。

因此可以说,戏曲艺术不仅是中国传统艺术的重要组成部分,也是中国传统历史文化的重要载体,是真善美的结晶。

了解传统戏曲艺术,对于认识中国优秀传统文化,并在继承和发扬传统文化基础上建设有中国特色的社会主义文化有着重要作用。

新版 雅俗文化书系

戏曲文化

目录

季羡林序(第一版“雅俗文化书系”序)

前言 戏曲是传统艺术宝库中的瑰宝

第一章 戏曲发展史

第一节 黄河如丝天际来——戏曲艺术的起源 3

俳优戏剧/歌舞戏/说唱艺术及其他

第二节 黄河落天走东海——古典戏曲发展

流变(上) 22

诙谐的短剧——宋金杂剧/第一个成熟的戏曲艺术形式——宋元南戏/瓦肆勾栏中诞生的经典——元杂剧

第三节 不尽长江滚滚来——古典戏曲发展

流变(下) 50

明清戏曲艺术的两座高峰——弋阳腔与昆腔/古典戏曲艺术在近代的嬗变——花雅之争与京剧的崛起

第二章 戏曲与古代社会生活

第一节 寓教于乐行教化——戏曲与民间社会 87

戏曲娱乐与教化的双重功能/节日演剧/非节日喜庆演剧/城市商业演剧/宗教祭祀演剧

第二节 歌舞升平钧天乐——戏曲与宫廷文化 113

宫廷演剧漫谈/清代宫廷演剧/帝王和戏曲

第三章 戏曲舞台艺术

第一节 皓齿清歌红氍毹——戏曲剧场 139

从天然场地、露台到乐棚/瓦肆勾栏/明清时期的剧场/传统剧场与戏曲艺术的美学特色

第二节 粉墨登场显其能——戏班及演员 154

戏曲班社/戏曲行当略说

第四章 戏曲文学撷英

第一节 一日不见思如狂——爱情篇 175

“愿天下有情的都成了眷属”——《西厢记》/“情不知所起，一往而深”——《牡丹亭》/“今古情场，问谁个真心到底”——《长生殿》/“为了俺意中人将性命轻抛”——《雷峰塔》

第二节 千古兴亡一樽酒——历史篇 192

“见义不为非为勇”——《赵氏孤儿》/“请看换羽移官，兴废酒杯中”——《浣纱记》/“写孤忠纸上，唾壶敲缺”——《清忠谱》/“桃花扇底送南朝”——《桃花扇》

第三节 高台教化处处有——家庭伦理篇 203

“也则要整顿我妻纲”——《秋胡戏妻》/“不关风化体，纵好也徒然”——《琵琶记》/“世间难得惟兄弟”——《杀狗记》

第四节 能雪冤屈是青天——公案篇 212

“官吏每无心正法，使百姓有口难言”——《窦娥冤》/人命关天重，忍使无辜碎剝——《十五贯》/“宋士杰打的是抱不平”——《四进士》

中国戏曲史
第一章
戏曲发展史

第一章

戏曲发展史

中国戏曲史，是指中国戏曲艺术从萌芽到成熟、从形成到发展的历史。中国戏曲艺术源远流长，其形成和发展经历了漫长的历史过程。中国戏曲艺术是中华民族文化宝库中的瑰宝，也是世界文化宝库中的瑰宝。中国戏曲艺术的发展，不仅反映了中华民族的文化传统，也反映了中华民族的精神风貌。中国戏曲艺术的发展，是中华民族文化繁荣的重要标志，也是中华民族文化软实力的重要体现。

中国戏曲艺术的发展，经历了漫长的历史过程。中国戏曲艺术的萌芽，可以追溯到远古时代的歌舞。中国戏曲艺术的形成，可以追溯到秦汉时期的百戏。中国戏曲艺术的发展，可以追溯到唐宋时期的南戏和元杂剧。中国戏曲艺术的成熟，可以追溯到明清时期的昆曲和京剧。中国戏曲艺术的发展，是中华民族文化繁荣的重要标志，也是中华民族文化软实力的重要体现。中国戏曲艺术的发展，不仅反映了中华民族的文化传统，也反映了中华民族的精神风貌。中国戏曲艺术的发展，是中华民族文化繁荣的重要标志，也是中华民族文化软实力的重要体现。

中国戏曲艺术的发展，是中华民族文化繁荣的重要标志，也是中华民族文化软实力的重要体现。中国戏曲艺术的发展，不仅反映了中华民族的文化传统，也反映了中华民族的精神风貌。中国戏曲艺术的发展，是中华民族文化繁荣的重要标志，也是中华民族文化软实力的重要体现。中国戏曲艺术的发展，不仅反映了中华民族的文化传统，也反映了中华民族的精神风貌。中国戏曲艺术的发展，是中华民族文化繁荣的重要标志，也是中华民族文化软实力的重要体现。

中国戏曲艺术的发展，是中华民族文化繁荣的重要标志，也是中华民族文化软实力的重要体现。中国戏曲艺术的发展，不仅反映了中华民族的文化传统，也反映了中华民族的精神风貌。中国戏曲艺术的发展，是中华民族文化繁荣的重要标志，也是中华民族文化软实力的重要体现。中国戏曲艺术的发展，不仅反映了中华民族的文化传统，也反映了中华民族的精神风貌。中国戏曲艺术的发展，是中华民族文化繁荣的重要标志，也是中华民族文化软实力的重要体现。

第一节 黄河如丝天际来

——戏曲艺术的起源

人类历史上有三大古老戏剧体系,即古希腊戏剧、印度梵剧和中国传统戏曲。前两者都是由宗教祭祀发展而来——公元前六世纪左右古希腊戏剧起源于酒神颂歌、公元前二世纪左右古印度梵剧起源于吠陀宗教仪式乐舞,唯独中国戏曲难以归结为某种单一的源头。

国学大师王国维是中国第一个系统地研究古代戏曲的人,他把戏曲定义为演员用代言体,“歌舞以演故事”的一种艺术形式(《宋元戏曲史》)。按照这种定义,中国传统戏曲大约形成于宋金时期,而成熟于元代。中国传统戏曲的成熟要远远迟于古希腊戏剧和古印度梵剧,这有多重原因,关键一点是,传统戏曲的成熟依赖于前戏曲时代各种舞台艺术的发展,也就是说戏曲在发展成为一种独立艺术门类过程之中,海纳百川地吸收了各种艺术元素。这些艺术元素,只有到了宋金时期时,才历史性地融合起来,并促成了传统戏曲艺术的诞生。

前戏曲时代发生的各种歌舞、语言艺术以及竞技百戏,没有哪种艺术直接地导致戏曲的诞生,却都为此后戏曲艺术的形成打下了方方面面的基础,并在不断融合中生出中国戏曲这支奇葩。这种多源性正是中国戏曲文化的重要特征。

因此我们如果要想了解中国传统戏曲起源,就得从宋金之前的各种对戏曲之形成起到重要影响的表演艺术说起。

俳优戏剧

在戏曲形成之后,我们把演员称为倡优、俳优、优伶、伶人,实际上倡优(俳优)作为一种职业很早就已经形成了,前戏曲时期的俳优调笑表演也就成为戏曲艺术的源头之一。

俳优是宫廷中以滑稽表演取悦国君贵族的人,类似西方宫廷中的小丑。俳优一般由侏儒充当,所以在秦汉时期的文献中侏儒、俳优是同一个概念。《韩非子》云“俳优侏儒,固人主之所与燕也”,意思就是俳优们是参加帝王私人宴会,表演助兴的。因为总是在国王的身边,俳优往往都成为帝王所宠幸狎玩的弄臣。

先秦时期的俳优表演

有记载说在夏朝最后一个国君,即夏桀时期就已经有了俳优侏儒,但这只是后人的追述,不一定可靠。可靠的记载是先秦、西汉时期的一些历史著作,如《国语》《史记》中关于俳优的故事。这些历史书中记载的俳优最早出现在周幽王时,周幽王是中国历史上著名的昏君,为了博褒姒一笑他烽火戏诸侯,以致身死国灭。他不仅迷惑于女色,还喜爱侏儒倡优的表演,侏儒戚施就是他身边的宠臣。《史记》有《滑稽列传》专门记载先秦时期的优人,著名的有优孟、优旃等人。

先秦时期俳优表演什么内容,如何表演,我们看看楚国优孟的事迹就可以一窥全豹了。

“优”是职业,“孟”才是他的名字。他是楚庄王时期的俳优,为人正直,口才很好。庄王有一匹爱马。它穿着华丽的衣服,住在漂亮的房子里面,吃的不是草料而是果脯。结果这马因为太肥而死了,庄王很是伤心,决定要举行只有大夫才能享

有的高级别葬礼,并且要求群臣都来送葬。群臣纷纷进谏,结果庄王怒了,说如果还有人为爱马送葬事宜说三道四的,就是死罪。正在文武群臣毫无办法之际,优孟出现了。他走进大殿,放声大哭。庄王问怎么回事,他说楚国这么强盛,国君的爱马死了,怎么能仅仅用大夫级别的葬礼呢,该用人君之礼葬之。然后,他又把人君级别的葬礼,极力渲染一番,果然隆重得无以复

◎ 司马迁(前145或前135—前87)像。其《史记》中的《滑稽列传》,专门记载先秦时期俳优事迹。“优孟衣冠”等故事即来源于此。

加,最后却来一句:这样一来,诸侯听说此事,都知道您是一个“贱人而贵马”的国君。庄王一听,幡然醒悟,再也不提为爱马举行隆重葬礼了,反而是听从优孟的劝告,为死马找到了最为合适的归宿——给大家做了美味。

另一个故事,则更为有名,即所谓的“优孟衣冠”。

庄王的丞相孙叔敖知道优孟是一个正直敢言的优人,临死之前告诉儿子,自己死后,家里肯定会很穷苦,到时候别忘记去找优孟。果然,在他死后,孙叔敖的儿子困顿潦倒,这时候想起父亲临终前的话,立即去找优孟。优孟来到孙家,穿上孙叔敖的衣服,在孙家人的帮助下学习孙叔敖当年的言谈举止。过了一年,终于学得很像了。一次庄王举行的宴会上,优孟装扮成孙叔敖的样子,前去进酒,庄王觉得简直是孙叔敖复生,说要任命他为丞相。优孟说,我回去同老婆商量商量,三天后回话。

三天后,优孟说老婆讲了,楚国的丞相不能当,想当年孙叔敖忠心为国,帮助庄王取得霸主的地位,死了后家人无立锥

之地,只能打柴为生。因此当楚国的丞相,不如自杀。说完唱了一首歌,大意是贪官固然要不得,廉洁的官也不能当,孙叔敖就是例证。庄王听完之后,连忙向优孟道歉,并马上封赏了孙叔敖的儿子。

从这两个故事中,可以看到倡优的表演主要是一种语言上的机智便捷,所谓“谈言微中,可以解纷”,即在谈笑中去讽谏国君。这种传统一直保持下来,到明代仍然有类似的记载。而优孟衣冠的故事,则说明倡优表演时是要装扮的,也就是刻意地去模仿另一个人,优孟学习孙叔敖的言行举止,非常相像,以至于庄王都不能分别,可算以假乱真了。这就具备了后世戏剧装扮表演的特质。另外一个值得注意的是,俳优主要是通过语言和行动表演,虽然也有歌唱,但歌唱一般出现在表演的最后部分,是作为一个尾声来处理的。

汉代后优戏的发展

汉代俳优戏剧与春秋时期差不多。

优戏发生变化大约是在三国时期。此前像优孟衣冠那样的装扮表演不多,而三国时期则成为主流;即使是优孟衣冠的故事中,实际上也是没有什么情节的,也就是说优孟装扮成孙叔敖的样子前去敬酒,仅此而已,而三国时期的表演开始有了情节;另外一个关键的变化是表演从日常生活中分离出来。从严格意义上来说,之前所举的优孟的两个例子中,优孟并不能真正称得上表演,他说服庄王葬马,基本上就是实际生活;虽然在优孟衣冠中,他装扮成孙叔敖的样子,但当时的情境仍然是处于现实生活当中。而三国时期的倡优表演就从现实生活中分离出来,成为名副其实的表演了,并且参演人员开始增加到两人以上。请看下面两个例子:

《魏书·齐王纪》中说齐王使优人郭怀、袁信作“辽东妖