

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPEDIA

CHINESE TRADITIONAL OPERA VOLUMES

戏曲卷

中国戏曲史教程

HISTORY OF CHINESE TRADITIONAL OPERA

钮骠 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

戏曲卷

中国戏曲史教程

主 编 钮 骝

副主编 梁 燕

撰 稿 钮 骝

梁 燕

于建刚

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中国戏曲史教程/钮骠主编. - 北京:文化艺术出版社, 2004. 7

(中国艺术教育大系)

ISBN 7-5039-2572-8

I. 中… II. 钮… III. 戏剧史-中国-教材
IV. J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 066100 号

中国戏曲史教程

主 编 钮 骠

责任编辑 周 岩

责任校对 崔建文

封面设计 刘宝华

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 whysbooks.com

电子邮件 whyschs@126.com

电 话 (010)64813345 64813346(总编室)

(010)64813384 64813385(发行部)

经 销 新华书店

印 刷 九洲财鑫印刷有限公司

版 次 2004 年 8 月第 1 版

2004 年 8 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 9.875

字 数 210 千字

印 数 1-4050 册

书 号 ISBN 7-5039-2572-8/J·701

定 价 20.00 元

版权所有,侵权必究。印装错误,随时调换。

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙

总主编 赵 汎

主任 陶纯孝

副主任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委员 于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民

徐晓钟 金铁林 朱文相 周育德 吕艺生

于 平 江明惇 胡妙胜 荣广润 潘公凯

冯 远 常沙娜 杨永善 羸 枫 郑淑珍

朱 琦 卜 键 陈学娅 钟 越 黄 河

牛耕夫

执行主任 羸 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

戏曲卷 编委会

总顾问 张 庚

主任 朱文相

副主任 赵景勃 钮 骠

委员(按姓氏笔画为序) 朱文相 刘 坚 周育德

赵景勃 钮 骠 葛士良

编辑部主任 王佩孚

《中国戏曲史教程》主 编 钮 骠

副主编 梁 燕

《中国艺术教育大系》总序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育,在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校,则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院,1928年于上海设立国立音乐院,中国的专业艺术教育始初具雏形。但在20世纪的上半叶,中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等一批先贤仁人,为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育,筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后,对专业艺术教育的发展给予了高度重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始,即着手建立我国高等专业艺术教育体系,将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科,提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育,也于80年代前后逐一升格为大专或本科,并且自70年代末起,在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士研究生的培养。迄今为止,我国已形成了以大学本科为基础,前伸附中或中专,后延至

研究生学历的完整的专业艺术教育体系,在大陆拥有 30 所高等艺术院校,123 所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来,在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中,建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系,一直是几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说 20 世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索,有了极为丰厚的积累,只是尚欠系统的话,那么在 50 年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上,于 1962 年全国文科教材会议之后,国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作,并开始付诸实施。可惜由于接踵而来十年“文革”动乱,使这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革的深化、教育部提出的面向 21 世纪课程体系和教学内容改革计划的实施,以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发,都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时,部属中国美术学院出版社于 1994 年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版工作。这提议引起了文化部教育司的高度重视。1995 年文化部教育司在听取各方面意见后,决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点,并于 1996 年率先召开美术卷论证会,成立该分卷编委会;1997 年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会,以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行,同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”,是依据文化部 1995 年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》,以专

业艺术本科教育为主,兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上,“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示,又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此,“大系”于整体结构上,一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划;另一方面,为使这套教材具有前瞻性和开放性,对于在21世纪专业艺术教育发展过程中,随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果,也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术,是一个无法回避的问题。邓小平同志在1983年说过:“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化,闭关自守、故步自封是愚蠢的。但是,属于文化领域的东西,一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现手法进行分析、鉴别和批判。”^①对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到,从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮,是西方资本主义文化的产物,我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观一一进行分析、鉴别和批评扬弃,绝对不能盲目推崇追随;另一方面,伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段,则是可能也应当为我所用的。鉴此,前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成,而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程,拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材,“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐

^① 《邓小平文选》,第三卷,第44页,人民出版社1994年版。

学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人，以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，而且是比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重点教材的有9种，部级重点教材19种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信，“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平；也有理由预见，它对规范我国今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员，对上述领导部门，特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意！

教育部艺术教育委员会主任

“中国艺术教育大系”主编

1998年6月18日

引 言

中国戏曲是中华民族文化中一个不可或缺的组成部分,接近百年戏曲研究界的共识,它至今已有八百多年的历史,既古老而又年轻。人们知道,世界上有三种古老的戏剧文化:一是古希腊戏剧;一是印度梵剧;一是中国戏曲。如果说秦汉的俳优已有了戏曲表演的成分,到了汉代百戏,更向戏曲迈进了一步,那么到了公元12世纪,即宋元时期,中国戏曲已形成了完整的形态,在八百多年的历史进程中,不断生发、衍化、变革、创新,传承发展至今,成为中国各族人民生活不可须臾离的一种艺术形式。比起古希腊戏剧和印度梵剧来,中国戏曲的生命力似乎更旺盛、更顽强,在八九个世纪的年代中,始终绵延不断,从宋元的《张协状元》、“荆、刘、拜、杀”直到目下献演于舞台上的老戏新剧,在中华大地上从来没有停息过戏曲的锣鼓声、管弦声。说中国是“戏曲之国”实不为过。况且而今它又传至域外的许多国家和地区,饮誉国际剧坛。这是中国人莫不引以自豪的。在世界文化艺术史中是绝无仅有、独一无二的。究其缘由,不外是它始终深深地植根于民族民间,在广大人民生活的土壤之中,受着中华民族的雨露沾溉,长久立于不

败之地。

作为中国文化组成部分之一的戏曲文化,同其他中国文化一样,具有自己的特质,已融入了整个文化体系之中。对于戏曲文化应当在整个文化体系中去了解它的意义与地位,不能割裂开来。中国自从产生了戏曲艺术后,在漫长的历史年代中,逐步形成了一种绝非可有可无的戏曲文化。历代的戏曲艺术家们,他们“一开始就是与人民群众相结合的。他们有时是人民的教师和知心朋友,人民的安慰者和鼓舞者。遇到不平之事,他们和人民一道愤怒;遇到欢乐之事,他们和人民一道高兴。他们赞扬人民中的英雄,批评人民身上的缺点,指斥那些欺压、残害人民的坏人,为一个时期的社会生活树立了公正舆论”。他们“给观众以希望,总是鼓励人们信心百倍地生活下去。因此,中国人民热爱戏曲,他们把舞台当作公平舆论的倡导者,生活道路的指引者。……广大人民从看戏中得来了许多历史知识,在评断事情的时候,往往引用戏中的人物和事件为例。同人民群众的生活和感情紧密相连。这就是中国戏曲生命力的一个源泉”。^①

同时,这些内容又都是历代戏曲艺术家们通过他们的精雕细琢的美不胜收的艺术形式传播给观众的。中国戏曲的精致的艺术形态、浓烈的艺术魅力和深广的审美情趣,带给了人们欣赏需求的愉悦和满足,从而使人喜闻乐见,如醉如痴,这也是它生命力永不衰竭的重要原因。

况且,中国的戏曲文化,不仅体现在舞台上、书卷里、声像中,还渗透在民俗生活中、建筑装饰中、工艺作品中、生活语言中……真可谓无所不在。此外,它还将大量中国古典小说、民间传说中所

^① 见《中国大百科全书》戏曲卷,张庚:《中国戏曲》,第6页。

描述的人物具象化和立体化,使书中的人物都栩栩然地活在了舞台上,和广大观众朝夕与共。

中国的戏曲文化在世界文化宝库中占有重要地位,是我们民族的精神财富,也是人类共同的精神财富。它所起的作用是不受时间和空间的限制的。因此,足可断言:中国国土上,任何时代都不会抛弃戏曲,广大民众不能没有戏曲。应当相信,即使到了 22 世纪、23 世纪……及至更长远的年代,依然不会停息戏曲的锣鼓声和管弦声,甚而至于在遥远的异国他乡,也能观赏到中国戏曲的舞态歌声。作为人类文化的非物质文化遗产,它将永远受到维护而长存。

今天,中国的戏曲教育事业已经铺展开来,有了一个相当可观的系统,对于学习戏曲专业的年轻一代来说,无论是学表演的、导演的、编剧的、音乐的、舞美的,还是研究戏曲理论的,从事戏曲教育的、戏曲影视的,都应当了解一点戏曲历史的知识,知道戏曲的由来、演变、兴衰,以便认识历史发展的规律,以史为鉴,肩负起传承戏曲、兴盛戏曲的任务,增强使命感和责任感,自觉坚持先进文化的前进方向,努力掌握从事戏曲工作的技能,展现自己的才智而有所作为。

我们编写这本教程,是在前辈学者研究成果的基础上,简要地加以梳理而成,是作为戏曲院校的各个专业科系,开设戏曲史共同课而用的,尚需在不断地讲授中,逐步加以修订和完善。

目 录

引 言	1
第一章 戏曲的起源与形成	1
第一节 戏曲的来源	5
一、古代歌舞	5
二、滑稽戏	8
三、说唱艺术	10
第二节 戏曲的形成	12
一、庙会与瓦舍、勾栏	12
二、宋杂剧和金院本	13
第二章 宋元南戏	16
第一节 发展概况	16
第二节 剧本创作	18
一、《张协状元》	19
二、“荆、刘、拜、杀”	23
三、高明与《琵琶记》	30
第三节 舞台艺术	35

一、南曲·····	35
二、表演·····	37
三、舞台美术·····	39
第三章 元杂剧 ·····	41
第一节 发展概况·····	41
第二节 剧本创作·····	44
一、关汉卿及其剧作·····	47
二、王实甫与《西厢记》·····	55
三、马致远、白朴、郑光祖的剧作·····	63
四、《赵氏孤儿》及其他剧作·····	70
第三节 舞台艺术·····	74
一、北曲·····	74
二、表演·····	76
三、舞台美术·····	78
第四章 明清杂剧与传奇 ·····	80
第一节 明清杂剧的发展概况·····	80
第二节 明清传奇的发展概况·····	83
第三节 明清传奇的剧本创作·····	85
一、《宝剑记》、《浣纱记》、《鸣凤记》·····	88
二、汤显祖与“临川四梦”·····	90
三、沈璟及其作品·····	97
四、《玉簪记》、《红梅记》、《娇红记》·····	99
五、李玉与《清忠谱》·····	103
六、洪昇与《长生殿》·····	105
七、孔尚任与《桃花扇》·····	110
八、《雷峰塔》·····	120

第四节 舞台艺术·····	122
一、昆山腔与弋阳腔·····	122
二、表演·····	126
三、舞台美术·····	130
第五章 元明清戏曲论著举要·····	135
第一节 《唱论》、《中原音韵》、《录鬼簿》、《青楼集》···	135
第二节 《南词叙录》、《鸾啸小品》、《曲律》、《曲品》···	139
第三节 《李笠翁曲话》、《梨园原》·····	145
第六章 清代末叶的昆曲和高腔·····	153
第一节 清廷宫内的戏曲演出·····	154
第二节 民间戏曲演出概况·····	159
一、昆曲·····	159
二、高腔·····	161
第七章 雅部与花部的对峙·····	164
第一节 新兴声腔剧种的崛起·····	165
第二节 花部乱弹诸腔杂奏·····	169
一、弦索腔系统·····	170
二、梆子腔系统·····	171
三、吹拨腔系统·····	173
四、皮黄腔系统·····	174
第八章 京剧的孕育与诞生·····	176
第一节 京剧的孕育·····	177
一、徽班进京·····	177
二、徽汉合流·····	180
第二节 京剧形成与京剧早期演员·····	183
一、京剧的形成·····	183

二、前三鼎甲与其他京剧早期演员	186
第九章 京剧的发展与兴旺	188
第一节 “后三鼎甲”与“同光十三绝”	189
第二节 王瑶卿	192
第三节 京剧进入宫廷	195
第四节 京剧南下	198
第十章 京剧的鼎盛与衰微	203
第一节 辛亥革命前后的京剧艺术	204
第二节 京剧“三大贤”	206
一、梅兰芳	207
二、杨小楼	209
三、余叔岩	212
第三节 京剧的繁盛期	214
一、前后“四大须生”	216
二、“四大名旦”	221
第四节 京剧的衰落	226
第十一章 近代戏曲改良活动	228
第一节 “小说界革命”与“诗界革命”	228
第二节 近代戏曲改良活动	230
第三节 戏曲改良运动之得失	234
第十二章 地方戏发展概况	237
第一节 昆曲	240
第二节 梆子腔	243
第三节 新兴剧种	249
一、评戏	250
二、越剧	251

三、黄梅戏	252
第十三章 戏曲发展的新时期	255
第一节 延安及其他解放区的戏曲活动	255
第二节 新中国建立后的戏曲“百花齐放”	261
一、“改戏、改人、改制”	261
二、戏曲剧目创作的繁荣	264
三、戏曲剧种的繁荣	267
四、戏曲表演的繁荣	269
第三节 新时期的京剧艺术	271
一、京剧在 20 世纪 50 年代的再度崛起	271
二、京剧在 20 世纪 60 年代后的挫折	276
三、京剧的振兴	280
第四节 地方戏发展的新成果	291
后记	298

第一章 戏曲的起源与形成

世界上许多国家都有着自己的民族戏剧,归纳起来,主要有三大源流:一是古希腊的戏剧,二是古印度的梵剧,三是中国戏曲。

希腊戏剧产生于公元前6世纪后期,它是从酒神祭祀的仪式中演变而来的。悲剧的出现比喜剧略早,约在公元前5世纪至公元前4世纪之间,希腊接连产生了三大悲剧家——埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯,他们的代表作分别是《普罗米修斯》、《俄狄浦斯王》、《美狄亚》,还有一位大喜剧家阿里斯托芬。可以说,希腊戏剧从一开始就出现了繁荣的局面。然而,到了公元前431年爆发的伯罗奔尼撒战争期间,希腊戏剧的黄金时代再也一去不复返了。

印度的戏剧最初来源于祀神的民间表演,公元前后出现了最早的戏剧剧本,公元2世纪出现了戏剧理论著作《舞论》,这一时期还出现了剧作家首陀罗迦,他的作品《小泥车》还完整地保存至今。约在公元4世纪至5世纪,印度产生了伟大的剧作家迦梨陀娑,他的代表作就是著名的梵文(古印度语)剧本《沙恭达罗》。这一时期成为梵剧最为辉煌的时代。但是,公元10世纪以后,梵剧