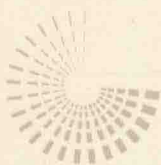

人民日报学术文库

中国戏剧研究

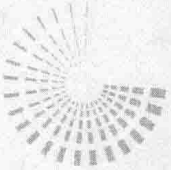
(法) 朱金健 (Graham, J. A.) ◎著

(美) 巴斯 (Buss, K.)

李海萌 徐晴岚 蒲实◎译

ZhongGuo XiJu YanJiu

人民日报出版社

中国戏剧研究

(法) 朱金健 (Graham, J.A.) 著
(美) 巴斯 (Buss, K.) 著

李海萌 徐晴岚 蒲实 译

ZhongGuo XiJu YanJiu

J805.2
14

图书在版编目 (CIP) 数据

中国戏剧研究 / (法) 朱金健 (Graham, J. A.),
(美) 巴斯 (Buss, K.) 著; 李海萌, 徐晴岚, 蒲实译.

—北京: 人民日报出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5115-3241-1

I. ①中… II. ①朱…②巴…③李…④徐…⑤蒲…

III. ①中国戏剧—戏剧研究 IV. ①J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 115431 号

书 名: 中国戏剧研究

著 者: (法) 朱金健 (Graham, J. A.) (美) 巴斯 (Buss, K.)

译 者: 李海萌 徐晴岚 蒲 实

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 袁兆英

封面设计: 中联学林

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路2号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369846 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530 65363527

编辑热线: (010) 65363105

网 址: www.peopledaily.press.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京天正元印务有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 150千字

印 张: 12

印 次: 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-3241-1

定 价: 36.00元

本著作作为湖北省非物质文化遗产研究中心（湖北师范学院）阶段性研究成果

湖北师范学院学术著作出版基金资助

序

2012年年底，经过湖北省文化厅、教育厅的审批，湖北省内设立了十六家《湖北省非物质文化遗产研究中心》，借此最大限度的整合资源，推动湖北省非物质文化遗产工作的发展，我校有幸名列其中。同时，我也有幸在各部门的领导下具体负责中心的各项事务、运行工作。

在此之前，我也算有一定的基础。

首先，我也算是半个“门里人”，我的父亲一直从事的就是戏曲这个行业，在我小时候的记忆里，总是听不完的戏。我虽然不如入上一代人将戏曲视为自己生活中的必需，犹如油盐酱醋茶，但与同龄人相比，我对戏曲有种天然的亲近感，每年总要听（看）上十几场，而且可以听得进去，自己也能凑凑合合的跟着哼上两句。

其次，二十余年音乐专业的训练，特别是作为专业的民族器乐的训练，我不得不、而又自然的接触了大量的民间音乐。我很幸运我选择了民族器乐，也很幸运的选择了“笙”这件很接“地气”的“稀罕”乐器。因为它的“稀罕”，我必须将自己融入民间音乐之中，深入的了解和把握民间音乐的精髓，同时也要进入戏曲伴奏之中。似乎在传统的观念里，伴奏才是笙的最主要的用途。就这样，

我又和戏曲“混”在一起。

再次，自2004年进入湖北师范学院工作以后，“背井离乡”，方言不同，音乐风格不一。既来之，则安之，习惯使然的伏下心找点地方的戏曲。适逢音乐学科的特色建设，遂拉大旗作虎皮，以特色建设的名义开始对国家级非物质文化遗产阳新采茶戏进行学习。幸好，戏曲都是相通的；幸好，音乐学院院长胡满春教授有经验，理论教研室主任徐晴岚副教授也有兴趣，终于找到同志了。先是做消极的科研创新团队，而后申报项目，我们三人均小有收获。胡满春教授2012年获批文化部项目《地方小戏“场”机制建设——以湖北阳新采茶戏为例》，徐晴岚副教授2008年获批湖北省教育厅项目《湖北阳新采茶戏的历史沿革及审美意义》、我在2012年获批湖北省教育厅项目《乡村文化与阳新采茶戏研究》、黄石市社科联项目《乡村文化与阳新采茶戏的音乐变迁》。阳新采茶戏的研究团队也算是有良好的开端。

就这样，戏曲不知不觉已经成为我学习、工作、生活中的一部分，我也从专门的器乐演奏“改行”到了戏曲研究。虽然主要是对阳新采茶戏进行研究，但涉及到的却是整个戏曲文化的发展。

一个偶然的的机会，在互联网上看到一个名为“书格”的网站，提供大量稀见版本书籍的下载，特别要注明的是，这是免费下载。彻夜未眠，下载不止，因为我担心有一天它不免费了，下了很多，当下有用的，以后有用的，有可能有用的，等等，反正下载了都有可能会有用。这其中就有本书的原著《中国戏谈》和《中国戏剧研究》，本来是抱着“玩儿”的心态去看这两本书，但是在看完之后却有了翻译的想法。

民国时代的中国文人，大部分都有着较好的国学功底，他们或

是远走欧美，或者桴于东洋，对西方文化有着相对直观和深入的了解，以她们的文化底蕴、知识结构来看待中国戏曲，会有什么样的感受、观点？我们能见的资料并不多。所以，对这两本著作的翻译，一方面是为了加强自己在戏曲方面的深入了解和研究，另一方面也为现代的戏曲人提供另一个解读中国戏曲的角度。

需要说明的是，由于笔者水平有限，很多地方翻译不到位。书中有一些剧目只是谈到少部分内容或者意译名称，笔者找不到对应的现在的戏目。通过这样一个翻译的过程，笔者更加体会到自己知识储备的不足。

最后啰嗦一句，发自内心的，书中存在不当之处、遗漏之处、谬误之处，万望读者、方家指正，不胜感激！以助我进步。

李海萌

2015年春于痴园

目 录

CONTENTS

中国戏谈	1
前 言	3
起 源	7
特 征	9
(一) 综合性	9
(二) 舞台性	10
(三) 集体性	12
剧 院	13
中国戏剧的双重作用	15
演 员	19
乐队和音乐	21
休息室、训练与信仰	23
表 演	25
戏剧分析	27
角 色	30
	I

舞台服装和装饰	34
化 妆	38
其他一些具有象征性和代表性的东西	40
戏剧的来源	41
结 论	42
素描及彩画	44
中国戏剧研究	73
引 言	75
中国戏剧的起源	78
戏剧的分类	83
戏剧文学	90
角色的类型和特点	99
演 员	104
音 乐	111
道具、服装与象征图案	119
剧院和休息室	126
图 片	130
附录一:京剧《桑树寄子》	147
附录二:京剧《马前泼水》	160

中
国
戏
谈

The Chinese theatre

(法)James A graham

(俄)Alexandre Jacovleff 插图

前 言

在西方人由想象和受画家的作品影响而形成的思想意识中，中国艺术具有非常强烈的吸引力。京剧是古老而神秘的中国所特有的剧种之一，在这里，我们可以亲密接触到离开皇宫的皇帝，各色官员，可以接触到现代化中国的方方面面，使我能够理解中国几千年历史文化的魅力。

大厅中色彩缤纷的木制桌椅，几个大型的柜灯所反射的炫目的光线，使我第一次体会到了中国戏剧艺术的简单以及中国戏剧人的智慧。

知识渊博的人们在悠久的传统中创造出了一种固定的戏剧形式。我个人觉得，这是由历代贵族传统所形成的。首先让我们回到最早的时代，从孔子的作品以及马可波罗所描绘的中国中寻找戏剧的起源。

一种类似于凯旋门的小型建筑——门廊上闪烁着红色光束、琳琅夺目的海报、有华丽图案的灯笼去进行装饰，人群不断的来来往往，多种多样的声音和炫目的颜色，用实木敲击铜锣的声音，演员的精彩表演以及乐队的伴奏，刺激着人们的神经，产生一种愉悦的感觉。有时，小提琴（译者按：violin 为小提琴，但根据历史，应当

为京胡)或笛子尖锐的声音可盖过其他乐器的声音以及锣鼓所发出的打击乐声音。这种“似管弦乐队”所演奏的音乐不仅有听觉的享受,同时也是一道视觉的盛宴。

通过观察我周围的人们情绪上的紧张,可以反映舞台上的动作。虽然我不知道舞台上表演的是什么,也不知道这出戏的情节,但是,我看到了舞台上的演员、乐手们的动作和所有(服饰、乐器)装饰的色彩。这些乐器演奏出完美而复杂的节奏,这使我感到非常的惊讶。我清晰地明白,这些乐器绝对是不可或缺的,他们完美的组合在一起,通过特定的方式,演绎出了完美的、精彩的音乐。如果没有这些伴奏,舞台上的表演将缺乏动作的基础;如果没有这些伴奏,戏剧表演无法给人们带来这般愉悦的享受。

但是,我同时也听到了另外一种声音,它的表达听起来似乎比较单调、乏味,它强硬的钻进你的耳朵,频率高的刺耳,它比其他任何乐器都要不符合人类美的声音的规律(译者按:artificial 人工化)。但是,这确实是演奏员所演奏出来的声音。最初,在我们西方人的耳朵听来,这声音是十分荒谬的。但是,当你一旦接受它以后,你就会发现它是一种奇怪、但是非常美丽的声音。在合奏中,它具有与其他乐器一样、甚至更大的价值,它在管弦乐队和其他形式的演奏中,它的作用不单单是节奏,更是对锣鼓节奏的点缀^①。

① 此乐器应该是板鼓,即单皮鼓,鼓身用5块较厚硬木木板拼合而成,鼓身直径25厘米,但绝大部分是木质板面,鼓皮用牛皮张紧于整个板面直到底边为止。蒙皮的鼓膛部分又叫“鼓光”,是敲击发音部位。属于槌击膜鸣乐器,由于其构造独特,音色清脆,极具穿透力,在戏剧乐队中具有伴奏和指挥的双重功能,还常与拍板一起为唱腔打节奏,为演员的各种身段和动作伴奏,给锣鼓演奏增加花点,烘托舞台气氛和人物形象。演奏者被称为“鼓佬”、“鼓师”,以各种击鼓手势和击音指挥乐队,

蔚蓝的天空，呼吸着北京十月份的清新空气，沿着土黄色的地平线慢慢地行走着。我附近的天坛和故宫的城墙有将近一英里的距离。我听到一种奇怪的，圣歌似的，有着原始而神秘风格的旋律——在一个老太监的监督下，这些孩子的面向城墙，进行着不间断的练习。他们是戏剧学院（译者按：戏班）的学生，而这位老人正是他们的老师。

这是一个比较大的房间，黄色的灯光照耀着房间的每一个角落，房间有一种很温暖但又潮湿的氛围。演员、化妆师、顾客以及参观者在其中忙忙碌碌的走来走去，形成了一个小小的世界。华丽的长袍与横幅都挂在墙上，在另外一个架子上，有帽子、头盔、野鸡羽毛（译者按：雉翎）以及其他闪亮的装饰品——它们看起来像书架上的花。

面具（译者按：脸谱）使我们看到了中国古代的图画以及流行的雕刻艺术。这种面具生动而夸张的突出了眼睛的表现力。表演者们脸上画着面具舞蹈，每一个微小的动作都有特定的含义。通常，演员的脸隐藏在厚厚的、柔软的胡子后面。没有胡子的装饰，演员们也会使用的传统的面具。这些面具或胡须除了挡住演员的脸之外，还有特殊的含义。胡须的样式和面具中的花纹表明了所扮演的角色的身份，甚至是道德品质。这是一种艺术的反映，是中国戏剧表演中应用面具的传统。

动作的程式化使得演员的表演受到一定的限制。演员运用有限的手段进行处理，使动作更加简化，但是提升了动作的艺术高度。就是这样，演员们做到了以最完美的形式呈现戏剧。我观察到演员以一种冷静并且优雅的方式打开一扇并不存在的门，走进一个虚构的院子。表演者们柔软但是精确地完成了这一系列完美的动作，舞

台空空如也，但观众们都明白发生了什么。这就是一切艺术的基础。

铜锣疯狂地跳动、喇叭的声音、锣鼓的声音告诉我们战斗打响了，战士们来了。一个闪亮的金色的人穿着华丽的颜色鲜艳的衣服登场。他以老虎的步伐，运用非常传统的方式登场。在到达前台的时候动作变得温柔，并且回忆起了以前的光辉时刻。演员们以自己的理解来调节他的动作和周围的环境。他的手势和态度表达出他内心的愿望。他的手势是非常符合几何学的，并且是静态与动态的结合。他不会给你一个毫无生气的姿势。有时他的手、他的手指或仅仅是他的眼睛都会给你带来戏剧性的感受。并且这些动作都有着完美的节奏规律。这种通过不断积累的传承，已经成为一种完美的工艺。

起 源

中国戏剧究竟起源于何时，无法追溯。众所周知的是唐明皇召集了 300 多个杂耍艺人在梨园中表演他所创作的戏剧，中国历史学家认为这是中国出现得最早的剧院。但是历史并未告诉我们更加具体的信息。晚唐时期，仅在位 3 年的皇帝唐景宗（892——908）熟知音乐和舞台，他穿上戏袍，亲自扮演，在皇宫内和艺人共同表演自己创作的戏剧。可是，他对戏曲舞台的热爱不仅使他失去了国家的统治，也使他丢掉了自己的生命——最终，他被一个他最喜欢的演员刺杀而死。

由于政治动荡，戏曲艺术的发展进入低潮。直至半个多世纪后，宋王朝的建立才使戏曲的发展掀开新的篇章。宋朝统治中国的时间达 3 个世纪，不仅带动了戏剧的发展，作为戏剧演出的专用建筑——剧院也相应地得到了一定的发展。

时间到了元朝，尽管这个朝代的寿命比较短，但是戏剧艺术得到了空前的发展。也诞生了一大批著名的戏剧工作者，并且他们形成了自己的独特风格。在现今的戏剧演出舞台上中，我们还可以看到从那个时期的一百余部戏剧作品合集选出来的部分经典著作。

这一时期的中国剧院发生了具有深远意义的转折。相较于唐朝

和宋朝，元朝出现了独世界一无二的剧院，可是，随着元朝的衰落，剧院也逐渐消失了。

元朝的戏剧表演是由多个演员合力完成。在这种表演中，演唱（唱腔）和对话（对白）混合出现，还有较高水平的音乐伴奏。伴奏的主要乐器是笛子。这种表演特别受到昆山当地居民的喜爱，后世称为昆曲。但是，由于其较高的文学质量和复杂的音乐风格，使其仅能使一些有文化的人们欣赏，不能得到大众的喜爱。所以这种表演逐渐被不同种类、更易被低文化水平的观众接受的形式取代。现今在中国依然有一些剧院在表演昆曲。

为了娱乐大众，明朝出现了一种新兴的戏剧，叫作徽调。它首先出现在徽州地区。从这个时期开始，戏剧变得非常短，通常只有一个人表演，用比较闹的音乐（打击乐）伴奏。开始的时候，徽调非常流行，并且持续到京剧的兴起，并被京剧取代。

由于和西方艺术的交流碰撞，中国戏剧的发展受到欧洲文化的影响，出现一种文化剧种（译者按：此处应指话剧）。这是一种欧洲模式的喜剧，完全由对话组成，没有任何的音乐伴奏。

这种新型戏剧仍然是一种处在发展状态中且没有发展成熟的剧种。只有未来的发展才能告诉我们，这种戏剧是能得到长足发展变成世界流行剧种，或者演变为其他形式。