

戏苑
杂谈

梨园春秋

中国戏曲历史与文化

肖东发◎主编 马红凤◎编者

我国戏曲起源历史悠久，从原始时代歌舞，到汉代百戏，再到汉魏至中唐，先后出现了「角抵戏」、「参军戏」、「踏摇娘」等。唐代教坊梨园使歌舞戏剧化历程加快，产生了用歌舞演故事的戏曲剧目。宋金时期是戏曲发展期，宋杂剧开创了戏曲多样化、大众化新时代。元代是古代戏曲艺术最鼎盛时期，元杂剧作家创作了大批旷世杰作……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

戏苑杂谈

梨园春秋

中国戏曲历史与文化

肖东发 主编 马红凤 编著

中国出版集团

现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

梨园春秋 / 马红凤编著. -- 北京: 现代出版社,
2014. 9

ISBN 978-7-5143-2255-2

I. ①梨… II. ①马… III. ①戏曲史—中国 IV.
①J809.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第217270号

梨园春秋：中国戏曲历史与文化

主 编：肖东发

作 者：马红凤

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2255-2

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

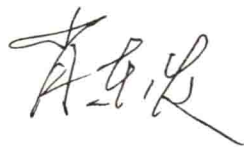
中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

源流演化——歌舞表演

- 原始狩猎舞发展成歌舞表演 002
- 夏商周由祭祀产生的歌舞 008
- 秦汉隋唐百戏集演的创新发展 014
- 唐玄宗倡导设梨园作大曲 026
- 唐传奇小说成为戏曲宝库 032

渐入成熟——宋金杂剧

- 040 宋杂剧走向独立发展道路
- 047 孔三传首创诸宫调说唱艺术
- 053 九山书会才子首创南戏戏文
- 058 思想艺术独到的金代董解元

开创辉煌——元代戏曲

- 元杂剧出现众多旷世杰作 066
- 鼎盛时期演员的精湛技艺 089
- 元杂剧具有完整的戏曲形式 095
- 南戏的代表作品“四大传奇” 102
- 南戏形成完整的表演体系 108

鼎盛时代——明清戏曲

116 地方南戏形成了四大声腔

125 明清传奇创造许多优秀剧目

137 地方戏新奇迭出百花竞放

戏曲大事——京剧形成

花部雅部争胜推动京剧的形成 146

以形传神形神兼备的京剧艺术 153

京剧迅速传遍全国成为国粹 160

歌舞表演

我国戏曲起源历史悠久，可以上溯到原始时代的歌舞，在汉代便有了百戏的记载，从汉魏至中唐，又先后出现了以竞技为主的“角抵”戏、以问答方式表演的“参军戏”和扮演生活小故事的歌舞“踏谣娘”等，这些都是萌芽状态的戏剧。

唐代文学艺术的繁荣，促进了戏曲艺术的自立门户，诗歌、音乐和舞蹈的昌盛，促进了戏剧的发展。教坊梨园提高了艺人们的艺术水平，使歌舞戏剧化历程加快，产生了一批用歌舞演绎故事的戏曲剧目。

原始狩猎舞发展成歌舞表演

那是远古的时候，一群原始人在山林中打猎。当野兽出现后，他们一面大声呼叫，一面用石相击或用手击石，发出巨大的响声用以恐吓野兽。

■ 狩猎场景岩画

野兽们吓得狼奔豕突地逃跑，猎人们趁机猛追，然后兴高采烈地带着猎物回家。

部落其他成员看到猎人们满载而归，欢呼雀跃、奔走相告，并举办仪式欢迎他们的猎人。

人们模仿狩猎时的情景，身披兽皮，模仿狩猎动作，击打各种陶器、石器，打出节奏进行伴奏，庆祝狩猎成功。人们以这样的方式来赞美愉快而兴奋的狩猎生活。

勤劳的人们，就这样创造了狩猎舞。原始的狩猎舞总是和歌相伴的，人们一面跳，一面欢呼歌唱。这种狩猎舞还带有浓厚的仪式性，人们向氏族的保护神或始祖祈祷，以求出去打猎有更多的收获。

每当打猎回来后，人们为了酬谢神灵，就举行仪式活动。当时举行的仪式场景已经逐渐艺术化了，音乐、舞蹈也逐渐节奏化了。

陶器 是用黏土或陶土经捏制成形后烧制而成的器具。陶器在我国的历史十分悠久，在新石器时代就已初见简单粗糙的陶器了。大约在距今1.5万年前，首先在我国南方就已经开始制陶的试验，至距今9000年大致完成了陶器的发明和探索。

■ 神农氏 传说中农业和医药的发明者。他被尊为医药之祖，曾亲自尝百草，发明药物及教人治病。后世传说他玲珑玉体，能见五脏，因而能化解百毒，又传说他因尝断肠草，不能解其毒而死。另有传说神农氏就是炎帝。

在原始社会，除狩猎舞以外，还有战争舞，它的性质和狩猎舞差不多，其主要特点是全民参与。

这种仪式，虽然具有浓厚的原始宗教气息，但其实际意义是一种对于劳动的演习和锻炼，不仅训练了猎人们的熟练程度，还培养了年轻的猎人。这种模仿劳动的仪式，可以说是最原始的表演了。

到了农耕时代，又产生了一系列有关农事的祭典，如“蜡”如“雩”。相传“蜡”由神农氏首创，“蜡”是与农业发达时期密切相关的一种风俗。

“蜡”就是在年终时为酬谢掌管农事的8位神灵而举行的仪式。祭祀要请一种专门会传达神灵意思的人，与神灵沟通，这种人就是巫。

在这时，人们尽情欢乐，开怀畅饮，唱歌跳舞，这种风气一直延续到了春秋时代。这完全是人们一年辛苦劳动后的欢乐活动。

“雩”是一种天旱求雨的祭祀。每当气候大旱时，巫师就跳“雩”舞，希望天降大雨，缓解旱情，这样秋天才能有好的收成，人们才能过上衣食无忧的好日子。

古时的祭礼大体有两大类，一为神祀，是对各种神的庆祝礼仪；一为镇魂，是对鬼怪的震慑礼仪。驱傩就是其中最富代表性的例证。傩是一种巫术礼仪，是年初百姓用以驱除疫病的攘祭。

古代的傩礼，人们一定要戴上面具。这也是我国戏曲脸谱的起源。这种戴着面具的宗教舞蹈对民间舞蹈有很大的影响。驱傩开始时是民间习俗，后来进入宫廷成为宫廷礼仪。民间傩俗沿袭下来成为全国各地的傩舞、傩戏。

传说远古帝王尧在位时，因为他的品质和才智俱是非凡绝伦，所以天下安宁、政治清明，人们经常举办戏曲歌舞会来庆祝世风祥和。有个大臣名叫质，他非常喜欢唱歌跳舞。

有一次，质唱歌的时候，模仿山谷中小溪潺潺的流水声，他唱着唱着，觉得有点单调，就把兽皮蒙在陶罐口上敲击，发出“咚咚咚”的声音伴奏助兴，并用石头互击发出“叮叮叮”的声音，听起来像玉磬声一样悦耳。

有了这两个声音的伴奏，质的歌声就更加优美动听了。尧帝听了非常开心，建议质把兽皮和陶罐好好地粘在一起，这就成了

■ 上古尧帝（前2377年~前2259年），姓伊祁，名放勋，又称帝尧、唐尧，我国上古帝王之一。他践帝位后，在唐县伏城一带建第一个都城，以后因水患逐渐西迁山西，定都平阳。唐尧在帝位70年，90岁时禅让于舜，约公元前2259年，尧118岁时去世。

夔 我国历史上有书可寻的最早的音乐家。他受到舜的赏识，被提拔为乐官，主理乐舞之事。夔不但是氏族乐舞的组织者和指挥者，而且有高超的音乐演奏才能，编导了当时最高水平的乐舞《箫韶》。

陶鼓，以后表演时用来伴奏。

舜帝在位的时候，他在一个荒僻边远的地方，发现了一位非常有音乐天赋的人，他叫夔。舜很赏识夔的才华，把他提拔为乐官，主管乐舞之事。

舜还命令夔用狩猎舞去教年轻力壮的武士，让他们模仿狩猎动作，以期他们能够尽快掌握狩猎本领，早日成为合格的猎人，为部落捕获更多的猎物。

舜根据狩猎舞编制了《九韶》，因为用箫笛演奏，也称“箫韶”，简称“韶”。《九韶》听起来雍容典雅，清扬宛转，据说凤凰听了也会飞来，与人共舞。整个场景简直如同仙境一般。

舜帝非常贤明，他征聘贤人辅政，还设进谏之鼓，让人民提意见，以改正自己的过失。舜帝也很爱音乐，他的古琴弹得好极了，他曾经弹唱过自己谱写的《南风歌》：

南风之薰兮，可以解吾民之愠兮。

■ 竹林狩猎图

南风之时兮，可以阜吾民之财兮。

歌词大意是：南风多么和煦啊！可以解除老百姓的痛苦。南风多么及时啊！可以增加老百姓的财富。琴声伴着歌声，把一代贤君舜的爱民之心表现得淋漓尽致。

舜帝在位33年时，正式把天子位禅让给了禹，以表彰禹治水的功劳。在部落首领们的拥戴下，53岁的禹成了部落联盟的首领。

禹当政后，就命大臣皋陶创作歌舞《大夏》，以歌颂自己治水、造福于民的事迹。这时的歌舞便失去了全民的性质，而成为了夸耀个人功绩、表现威严的一种手段了。

007

源流演化

阅读链接

在山东淄博齐都韶院村北，有一处规模不大的淡灰色仿古建筑。门内北墙正中镶嵌着一通石碑，碑上隶书大字题曰“孔子闻韶处”。

石碑左右，分嵌两方石刻，比碑略小。左边一块为《舞乐图》，上刻二人席地而坐，一人执管横吹；另一人居右，端坐正视，似乎全部心神沉入美妙的艺术境界中，当是孔子在欣赏音乐。

石碑下刻两个美女，长袖飘带，翩翩起舞。右边的一方为《韶乐及子在齐闻韶》简介。

石刻文载：传说在我国远古虞舜时期，有一种叫作《韶》的乐舞，又称《箫韶》。因韶乐有九章，故亦名《九韶》，是一种非常高雅的乐舞。到春秋时期，韶乐在齐国仍然盛行。《论语·述而》记载：“子在齐闻韶，三月不知肉味。”

夏商周由祭祀产生的歌舞

008

梨园春秋

大禹有个儿子叫启，在大禹去世后，人们为了怀念禹的功绩，就都拥戴启继位，建立夏朝。夏朝作为我国历史上的第一个王朝，后人常以华夏自称，使之成为了我国的代名词。

启能歌善舞，他继位后常常举办盛宴，并举行歌舞表演。启在歌

舞艺术上的造诣颇深，传说他还创作了《九歌》，改编了《九韶》。

从《九歌》的内容和形式看，好似已经具备了赛神歌舞剧的雏形。在《九歌》中的

■ 夏启 是夏禹的儿子，姓姒氏，夏朝君王。禹曾让位于益，但人民怀念禹的功绩，乃拥戴启继位。启继位后，确定了君主世袭的局面，成为了我国历史上由“禅让制”变为“世袭制”的第一人，他是传统上被公认的我国第一个帝王。

■ 《九韶》

“宾主彼我之辞”，如余、吾、君、汝、佳人、公子等，它们都是歌舞剧唱词中的称谓。

主唱身份不外3种：一是扮神的巫师，男巫扮阳神，女巫扮阴神；二是接神的巫师，男巫迎阴神，女巫迎阳神；三是助祭的巫师。所以，《九歌》的结构多以男巫女巫互相唱和的形式出现。

《九歌》在宗教仪式、人神关系的纱幕下，表演着人间男女恋爱的活剧。这种男女感情的抒写，是极其复杂曲折的：有时表现为求神不至的思慕之情；有时表现为待神不来的猜疑之情；有时表现为与神相会的欢快之情；有时表现为与神离别的悲痛与别后的相思等。

从诗歌意境上看，《九歌》颇有独到之处。《九歌》不仅披上了一层神秘的宗教外衣，而且呈现出深邃、幽隐、曲折、婉丽的情调，别具一种奇异浓郁的

华夏 我国古称；古代汉族自称。华夏文明亦称中华文明，是世界上最古老的文明之一，也是世界上持续时间最长的文明之一。古文中“华”意为“荣”，“夏”意为“中国之人”，“中国”是中原的意思。

■ 商汤画像

祭坛 是我国古代用来祭祀神灵、祈求庇佑的特有建筑。先人们把他们对神的感悟融入其中，升华到特有的理念，如方位、阴阳、布局等，无不完美地体现于这些建筑之中。

艺术魅力。《九歌》中虽然具有娱乐与扮演的因素，而且某些篇章可以构成一定情节，但并非所祭祀的每位神灵之间都有必然联系，整个《九歌》并未能构成完整的情节。

巫师们时而扮神、时而媚神，其目的还是为了迎请神灵莅临祭坛，并获得神灵的福佑，而非为了单纯的表演，故还不能将《九歌》看作一部完整的歌舞剧。

《九韶》经过启的改编，已经臻于完美了。启曾经在其祖父的出生之地“天穆之野”

祭天，他亲自表演《九歌》和《九韶》。

启在表演时，他左手举起用羽毛做的华盖翳，右手拿着圆形而中间有孔的玉器环，并佩戴着用玉做的一种饰物叫玉璜。

人们看了启隆重而美轮美奂的表演，都纷纷说：“这《九歌》和《九韶》一定是启飞到天上从神仙那里学来的，人间哪里有这么好看的歌舞呢？”

商汤建国后不久，就遇到了一场大旱，这次天旱一直旱了7年，百姓叫苦连天。人们只得祈求上天，就请来巫。巫、舞、武都是出自甲骨文上的“舞”。

在举行祭祀的时候，先由巫举行卜的方法，来求