

中国传统民俗文化——艺术系列

远去的背影 文化的神韵

中国古代戏曲

Zhongguo Gudai Xiqu

王 焱◎编著

中国商业出版社

中国古代戏曲

王 焯 编著

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代戏曲 / 王焯编著. — 北京: 中国商业出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5044 - 8618 - 9

I. ①中… II. ①王… III. ①古代戏曲 - 介绍 - 中国
IV. ①J809. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 117650 号

责任编辑: 刘洪涛

中国商业出版社出版发行
010 - 63180647 www. c - book. com
(100053 北京广安门内报国寺 1 号)
新华书店总店北京发行所经销
北京飞达印刷有限责任公司

*

710 × 1000 毫米 16 开 12.5 印张 200 千字
2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷
定价: 25.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

《中国传统民俗文化》编委

- 主 编** 傅璇琮 著名学者，原国务院古籍整理出版规划小组秘书长，清华大学古典文献研究中心主任教授，原中华书局总编辑
- 顾 问** 蔡尚思 著名历史学家，中国思想史研究专家
卢燕新 南开大学文学院副教授
王永波 四川省社会科学院文学研究所副研究员
叶 舟 中国思维科学研究院院长，清华大学、北京大学特聘教授
于春芳 北京第二外国语学院教授
杨玲玲 西班牙文化大学文化与教育学博士
- 编 委** 陈鑫海 首都师范大学中文系博士
李 敏 北京语言大学古汉语古代文学博士
赵 芳 出版社高级编辑，曾编辑出版过多部文化类图书
韩 霞 山东教育基金会理事，作家
陈一娇 山东大学哲学系讲师
吴军辉 河北大学历史系讲师
石雨祺 出版社高级编辑，曾编辑出版过多部历史类图书
王 欣 全国特级教师
- 策划及副主编** 王 俊

序 言

中国是举世闻名的文明古国,在漫长的历史发展过程中,勤劳智慧的中国人,创造了丰富多彩、绚丽多姿的文化,可以说人创造了文化,文化创造了人,这些经过锤炼和沉淀的古代传统文化,凝聚着华夏各族人民的性格、精神、智慧,是中华民族相互认同的标志和纽带。在人类文化的百花园中摇曳生姿,展现着自己独特的风采,对人类文化的多样性发展做出了巨大贡献。中国传统民俗文化内容广博,风格独特,深深地吸引着世界人民的眼光。

正因如此,我们必须深入学习贯彻十八届三中全会精神,按照中央的规定,加强文化建设。2006年5月,时任浙江省委书记的习近平同志就已提出:“文化通过传承为社会进步发挥基础作用,文化会促进或制约经济乃至整个社会的发展。”又说:“文化的力量最终可以转化为物质的力量,文化的软实力最终可以转化为经济的硬实力”(《浙江文化研究工程成果文库总序》)。今年他去山东考察时,又再次强调:中华民族伟大复兴,需要以中华文化发展繁荣为条件。

学习习近平同志的重要讲话,确可体会到,在政治、经济、军事、社会和自然要素之中,文化是协调各个要素协同发展、相关耦合的关键。正因为此,我们应该对华夏民族文化进行广阔、全面的检视。我们应该唤醒我们民族的集体记忆,复兴我们民族的伟大精神,发展和繁荣中华民族的优秀文化,为我们民族在强国之路上阔步前行创设先决条件。

实现民族文化的复兴,更必须传承中华文化的优秀传统。现代中国人,特别是年轻人,对传统文化十分感兴趣,蕴含感情。但当下也有人对具体典籍、历史事实不甚了解,比如说,中国是书法大国,谈起书法,有些人或许只知道些书法大家如王羲之、柳公权等等的名字,知道《兰亭集序》是千古书法珍品,仅此而已。再比如说,我们都知道中国是闻名于世的瓷器大国,中国的瓷器令西方人叹为观止,中国也因此而获得了“瓷器之国”(英语 china 的另一义即为瓷器)的美誉。然而关于瓷器的由来、形制的演变、纹饰的演化、烧制等等瓷器文化的内涵,就知之甚少。中国还是武术大国,然而国人的武术知识,或许更多地来源于一部部精彩的武侠影视作品,对于真正的武术文化,我们也难以窥其堂奥了。我们还是崇尚玉文化的国度,我们的祖先,发现了这种“温润而有光泽的美石”,并赋予了这种冰冷的自然物以鲜活的生命力和文化性格,例如“君子当温润如玉”、女子应“冰清玉洁”、“守身如玉”;“玉有五德”,即“仁”、“义”、“智”、“勇”、“洁”,等等。今天,熟悉这些玉文化的内涵的国人,也为数不多了。

也许正有鉴于此,有忧于此,近年来,已有不少有志之士,开始了复兴中国传统文化的努力,读经热开始风靡海峡两岸,不少孩童乃至成人,开始重拾经典,在故纸旧书中品味古人的智慧,发现古文化历久弥新的魅力。电视讲坛里一波又一波对古文化的讲述,也吸引着数以万计的人们,重新审视古文化的价值。现在放在读者眼前的这套“中国传统民俗文化丛书”,也是这一努力的又一体现。我们现在确应注重研究成果的学术价值和应用价值,充分发挥其认识世界、传承文化、创新理论、咨政育人的重要作用。

中国的传统文化内容博大,体系庞杂,该如何下手,如何呈现?这套丛书处理得可谓系统性强,别具心思。编者分别按物质文化、制度文化、精神文化等方面来分门别类地进行组织编写,例如在物质文化的层面,就有中国古代纺织、中国古代酒具、中国古代农具、中国古代青铜器、中国古代钱币、中国古代石刻、中国古代木雕、中国古代建筑、中国古代砖瓦、中国古代玉器、中国古代陶器、中国古代漆器、中国古代桥梁等等。

在精神文化的层面,就有中国古代书法、中国古代绘画、中国古代音乐、中国古代艺术、中国古代篆刻、中国古代家训、中国古代戏曲、中国古代版画等等;在制度文化的层面,就有中国古代科举、中国古代官制、中国古代教育、中国古代军队、中国古代法律等等。

此外,在历史的发展长河中,中国各行各业还涌现出一大批杰出的人物,至今闪耀着夺目的光辉,启迪后人,示范来者,对此,这套丛书也给予了应有的重视,中国古代名将、中国古代名相、中国古代名帝、中国古代文人、中国古代高僧等等,就是这方面的体现。

生活在 21 世纪的我们,或许对古人的生活颇感好奇,他们的吃穿住用如何?他们如何过节?如何安排婚丧嫁娶?如何交通?孩子如何玩耍?等等。这些饶有兴趣的内容,这套中国传统民俗文化丛书,都有所涉猎,例如中国古代婚姻、中国古代丧葬、中国古代节日、中国古代风俗、中国古代礼仪、中国古代饮食、中国古代交通、中国古代家具、中国古代玩具、中国古代鞋帽等等,这些书籍介绍的,都是人们深感兴趣,平时却无从知晓的内容。

在经济生活的层面,这套丛书安排了中国古代农业、中国古代纺织、中国古代经济、中国古代贸易、中国古代水利、中国古代车马、中国古代赋税等等内容,足以勾勒出古人经济生活的主要内容,让今人得以窥见自己祖先曾经的经济生活情状。

在物质遗存方面,这套丛书则选择了中国古镇、中国古楼、中国古寺、中国古墓、中国古塔、中国古战场、中国古村落、中国古街、中国古代宫殿、中国古代城墙、中国古关等内容。相信读罢这些书,喜欢中国古代物质遗存的读者,已经能大致掌握这一领域的大多数知识了。

除了上述内容外,其实还有很多难以归类却饶有兴趣的内容,例如中国古代的乞丐这样的社会史内容,也许有助于我们深入了解这些古代社会底层民众的真实生活情状,走出武侠小说家们加诸他们身上的虚幻不实的丐帮色彩,还原他们的本来面目,加深我们对历史真实的了解。继承和发扬中华民族几千年创造的的优秀文化和民族精神是我们责无旁贷的历史责任。

不难看出,单就内容所涵盖的范围广度来说,有物质遗产,有非物质遗产,还有国粹。这套丛书无疑当得起“中国传统文化的百科全书”的美誉了。这套书还邀约了大批相关的专家、教授参与并指导了稿件的编写工作。应当指出的是,这套书在写作中,既钩稽、爬梳大量古代文化文献典籍,又参照近人与今人的研究成果,将宏观把握与微观考察相结合。在论述、阐释中,既注意重点突出,又着重于论证层次清晰,从多角度、多层面对文化现象与发展加以考察。这套丛书的出版,有助于我们走进古人的世界,了解他们的美好生活,去回望我们来时的路。学史使人明智。历史的回眸,有助于我们汲取古人的智慧,借历史的明灯,照亮未来的路,为我们中华民族的伟大崛起添砖加瓦。

是为序。

傅璇琮

2014年2月8日

前 言

戏曲是通过人物形象以表演故事为中心的载歌载舞的一种综合舞台艺术。它同其他舞台艺术的本质区别，就在于用代言体表演一个完整的故事。据以此来追溯我国戏曲的由来，就可以知道我国戏曲源于西汉时期的“角抵戏”。至于角抵戏始于西汉哪一年，已无从考究；但据《汉书》所载，汉武帝元封三年（公元前108年）就很盛行了。由此可知，我国戏曲发展到今天，已有两千多年的历史了。那么，什么是角抵戏呢？广义地说，就是汇集歌舞和杂技等各项技艺相竞异彩，互争优胜；狭义地说，就是两人摔跤或拳斗。在角抵戏中，有的项目就是演员的技术表演，也有的是表演一个既定的故事。在表演一个故事的角抵戏中，有一个项目叫做“东海黄公”。其内容是：东海地方有一个姓黄的好汉，头扎红绸巾，腰挎赤金刀；一身好法术，可以兴云作雾，划地为河，尤其是经常制伏毒蛇猛兽，为民除害。但是，到了老年，气力衰退，又因饮酒过度，法术不灵，在降伏一只白虎时，反被恶虎吃掉了。由此看来，在表演时，则是两个演员一扮黄公，一扮白虎；事先规定好：两者相斗，最后由扮虎者获胜。显然，这同凭体力和技术取胜的摔跤已经有了本质的区别。在没有发现新的材料之前，“东海黄公”就是我国戏曲史上的第一个剧目了。

有故事的戏曲表演，当然要比单纯的技术相争更能吸引人。因而，“东海黄公”一类的戏曲，随着时间的推移而不停地向前发展。根据《三国志·魏书·齐王纪》记载，三国时候又出现了一个新的剧目，即“辽东妖妇”。在演员郭怀、袁信合演这个戏的时候，因“嬉耍过度，使道路行人为之掩目。”可见表演得相当活泼动人。目前，虽然还不知道该剧的故事情节如何，但却为我们提供了一个可贵的材料：三国时候，我国戏曲已发展到了以男扮女的新阶段。到南北朝时，又出现了脸谱的前身——假面具，增强了戏曲的艺术魅力。

总之，我国戏曲的发展源远流长，历史悠久，内容丰富，艺术技巧也很高，是我国古代艺术宝库中的一份重要财富。用马列主义的观点批判地继承这份遗产，对发展繁荣我国社会主义戏曲艺术是必不可少的。为了供大家阅读、学习，我们编了这本《中国古代戏曲》。本书首先介绍了戏曲的发展历程，其次介绍了各种类型的戏曲，最后介绍了一些戏曲趣闻与文化；并在诸家注释的基础上，做了注释说明。总体来讲，本书语言通俗易懂，适合广大戏曲爱好者及青少年阅读。

由于时间短，水平差，错误之处一定不少，请同志们多提宝贵意见，以便今后不断提高。

目录

第一章 戏曲的孕育时期

- 第一节 源远流长的戏曲艺术 2
- 古代戏曲概述 2
- 古代戏曲的发展与演变 4
- 第二节 先秦——魏晋时期的歌舞百戏 6
- 先秦时期的歌舞 6
- 傩舞和巫舞 7
- 秦汉时期的百戏 9
- 晋南北朝百戏 13
- 第三节 唐代的歌舞戏 18
- 唐代的歌舞参军戏 18
- 唐代的歌舞戏 19
- 唐代的参军戏 20
- 唐代的说唱艺术 21
- 唐代歌舞戏的交汇融合 22

第二章 戏曲的形成时期

- 第一节 宋代大曲与诸宫调 28
- 宋代大曲 28

宋金诸宫调 33

宋杂剧和金院本 34

 第二节 宋元的南戏 38

认识南戏 38

最早的南戏剧本《张协状元》 41

《宦门子弟错立身》 44

高明的《琵琶记》 45

“荆刘拜杀”四大传奇 49

南戏的剧本形式 55

南戏的舞台演出 58

第三章 古代戏曲的巅峰时期

 第一节 元杂剧的兴盛 62

元杂剧的产生 62

元杂剧的表现形式 65

元杂剧的基本构成 66

元杂剧的兴盛 68

 第二节 元杂剧的经典作品 73

杂剧作家之冠:关汉卿及其作品 73

集大成者:王实甫的《西厢记》 76

独成一家:马致远及其作品 78

震撼人心之作:纪君祥的《赵氏孤儿》 82

第四章 明清传奇与昆弋争雄

 第一节 明时期的传奇 86

缓慢发展的明前期 86

代表作品《绣襦记》	86
明后期创作的繁荣	87
李开先的《宝剑记》	88
梁辰鱼的《浣纱记》	89
《鸣凤记》	91
沈璟的《义侠记》	92
汤显祖的“临川四梦”	93
孟称舜的《娇红记》	96
 第二节 清代前期的传奇	97
清代传奇简说	97
李玉的《清忠谱》	98
洪昇的《长生殿》	100
孔尚任的《桃花扇》	102
 第三节 传奇的剧本形式和舞台表演	105
传奇的剧本形式	105
传奇的声腔剧种	106
传奇的戏班和剧场	106
传奇的角色行当	107
传奇的服饰与化装	107
传奇的布景与道具	108
 第四节 昆弋争雄时代	109
戏曲的不同声腔	109
昆弋声腔之争	110
传奇与昆曲的衰败	112

第五章 地方戏与京剧

 第一节 京剧的形成与发展	116
京剧的孕育	116

京剧的形成	118
京剧的发展	122
京剧发展的原因	128

第二节 地方戏与京剧的剧本创作

剧本创作的繁荣	129
剧本的思想内容	131
剧本的艺术形式	138
清末的戏曲改良运动	141
王国维的贡献	145

第六章 少数民族戏曲

第一节 古老悠久的藏剧

藏剧的起源	150
藏剧的形成	152
藏剧的剧目	152
藏剧的舞台艺术	157

第二节 白族高亢激昂吹吹腔

吹吹腔的形成	160
吹吹腔的剧目	162
吹吹腔的舞台艺术	162

第三节 喜闻乐见的侗戏

侗戏的形成	164
侗戏的剧目	166
侗戏的舞台艺术	168

第四节 丰富多彩的壮族戏曲

壮族师公戏	172
广西壮剧	174

富宁壮剧和广南壮剧	176
壮剧的演出	178
 第五节 独具特色的傣剧	179
傣剧的形成	179
傣剧的剧目	179
傣剧的舞台艺术	181
参考书目	182

戏曲的孕育时期

中国的戏曲,和希腊的悲、喜剧,印度的梵剧并称为世界上三种古老的戏剧文化。中国的戏剧文化,可以说在原始社会就孕育着戏曲的种子,原始的歌舞就是其中之一。但中国戏曲成熟较晚,到了12世纪即宋、金、元时期,才形成了完整的体系。它经过800多年的不断丰富、革新与发展,一直继续到现在,表现了旺盛的生命力。可以说,中国戏曲在中国民族文化艺术史上,以及在世界文化艺术宝库中都有着举足轻重的地位。

第一节 源远流长的戏曲艺术

古代戏曲概述

中国戏曲是戏剧的一种形式。所谓戏剧，其特征大致可以概括为：由演员装扮人物，通过塑造舞台形象来表达一定的思想感情、并感染受众。中国戏曲作为戏剧的一种形式，它不仅带有戏剧的这些特征，而且还有自己的特色，它是以曲、白、歌、舞结合的登场表演为中心，以文学剧本为基础的综合艺术，它与古希腊戏剧、古印度剧鼎足而立，是世界上最古老的三大戏剧样式之一。这一古老的艺术形式随着人们的生产和生活而萌芽、发展。从产生到发展成熟，经历了一个漫长的历史过程，并取得了相当高的艺术成就。

中国戏曲作为中国文化的一种重要形式，其历史悠久，源远流长。对于中国戏曲的起源问题，历来众说纷纭，有“巫觋”说、“源自梵剧”说、“古优”说、“歌舞”说、“傀儡”说等诸种单体起源论点，也有以周贻白为代表的“长期综合形成”论。戏曲综合多种艺术形式为一体、融各项艺术手法为一炉，是至今仍有几百种地方戏曲广为流传。它的起源不应是单源头的，而应是多源头长期综合发展的结果，它是以各种表演艺术的繁荣和发展为前提。原始先民为了祭祀和自娱的原始歌舞活动，就是戏曲的前身。

戏曲艺术是我国艺术宝库中的瑰宝，是我国所独有的戏剧形式，它拥有丰富的内含和雄厚的传统。戏曲艺术是我国各族人民和众多前辈艺人通过生产实践、社会斗争，用集体智慧创造出来的，并在长期的流传过程中

