

(彩图普及丛书)

中华文明史话

· ZHONGHUA WENMING SHIHUA ·

《中华文明史话》编委会
◎ 编著

戏曲

史话

Xiqu
Shihua

中国大百科全书出版社

《中华文明史话》彩图普及丛书

戏曲史话

《中华文明史话》编委会 编著

中国大百科全书出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏曲史话 / 《中华文明史话》编委会编. —北京: 中国大百科全书出版社, 2012. 7

(中华文明史话)

ISBN 978-7-5000-8961-2

I. ①戏… II. ①中… III. ①戏曲史-中国 IV. ①J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 125508 号

策 划 人: 蒋丽君

丛书责编: 胡春玲 马丽娜

责任编辑: 蒋丽君

技术编辑: 尤国宏 贾跃荣

责任印制: 乌 灵

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街 17 号 邮政编码: 100037 电话: 010-88390790)

<http://www.ecph.com.cn>

新华书店经销

北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷

开本: 720×1020 1/16 印张: 7 字数: 78 千字

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1~5000

ISBN 978-7-5000-8961-2

定价: 18.00 元

《中华文明史话》编委会

主 编：龚 莉

副 主 编：辛德勇

编 委：唐晓峰 韩茂莉 钟晓青
吴玉贵 彭 卫

《戏曲史话》

本书编撰：李 斌

序

北京大学教授 辛德勇

我不是一个科班出身的历史学工作者，基础的中国历史知识，几乎全部得自自学。所谓“自学”，也就是自己摸索着读书。在这个过程中，一些篇幅简短的历史知识小丛书，给我提供过非常重要的帮助，是引领我步入中华文明殿堂的有益向导。按照我所经历的切身感受，像这样简明扼要的小书，对于青少年和其他普通读者了解中国的历史文化，应当会有更大的帮助。现在摆在读者面前的这套《中华文明史话》彩图普及丛书，就是这样一部中国历史知识系列专题读本。

编撰这样的历史知识介绍性书籍，首先是要保证知识的准确性。这一点说起来简单，要想做好却很不容易。从本质上来讲，这是由于历史本身的复杂性和认识历史的困难性所造成的，根本无法做到尽善尽美；用通俗的形式来表述，尤为困难。好在读者都能够清楚理解，

它只是引领你入门的路标，中华文明
无尽的深邃内涵，还有待你自己去慢慢——领略。

这套《中华文明史话》彩图普及丛书，在首先注重知识准确性的基础上，
编撰者还力求使文字叙述生动、规范，深入浅出，引人入胜；内容则注重富有情趣，具有灵动的时代色彩，希望能够集知识性、实用性、趣味性和时代性于一体；选题则努力契合社会公众所关注的问题；同时选配较多图片，彩色印刷，帮助读者更为真切地贴近历史。

生活在物质文化高度发达的当代社会而来学习久已逝去的历史知识，经常会有人提出为什么要读这些书籍的问题。中国古代士大夫对历史知识价值的阐释，是“以史为鉴”，即在现实社会生活中特别是处理政务时借鉴历史的经验。历史知识这一功能，直到今天，依然存在，但并不是与每一个人都有直接的关系。对于大多数社会普通民众，尤其是对于青少年朋友来说，我想，历史知识虽然既不能当饭吃，也不能当衣服穿，但却是人类精神不可或缺的基本营养要素。读史会使人们的头脑更为健全，智慧更为发达，情操更为高洁，趣味也更为丰富。

2012年4月4日

CONTENTS

引 言	1
-----------	---

一、源远流长——戏曲形态的演变	3
-----------------------	---

1. 从歌舞祀神到宋金杂剧	4
2. 元杂剧和宋元南戏	8
3. 明清的声腔系统	13
4. 京剧和地方戏	15

二、精彩纷呈——戏曲的题材与内容	28
------------------------	----

1. 戏曲史上的经典作品	29
2. 戏曲中的题材类型	40

三、本色当行——戏曲的艺术形式	51
-----------------------	----

1. 唱念做打与器乐伴奏	52
2. 角色类型	56
3. 脸谱与服装	64
3. 虚拟表演	75

四、台前幕后——戏曲演出.....78

1. 剧场的演变.....79

2. 戏班的历史.....90

3. 戏曲演员.....92

结束语.....100

附录(中国历史年代表).....101

引言

1935年，德国著名戏剧家布莱希特在莫斯科观看了梅兰芳表演的戏曲，随后在文章中写道：“中国古典戏曲大量使用象征手法。一位将军在肩膀上插着几面旗子，小旗多少象征着他率领多少军队。穷人的服装也是绸缎做的，但它却由各种不同颜色的大小绸块缝制而成，这些不规则的布块意味着补丁。各种性格通过一定的脸谱勾画出来。用双手的一定动作表演用力打开一扇门等等。舞台在表演过程中保持原样不变，但在表演的同时却把道具搬进来。所有这些久已闻名于世，然而几乎是无可照搬的。”布莱希特是有世界声誉的大戏剧家，他随后的创作吸取了不少戏曲的营养。这说明戏曲在20世纪已经产生了世界范围内的巨大影响，值得我们去了解和认识。布莱希特这段文字涉及戏曲服装、脸谱、虚拟表演等方面。这只是戏曲特征的一部分，戏曲还有很多独具魅力的方面。

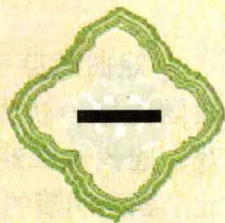
为了帮助读者了解戏曲，本书分四部分。第一章简要介绍戏曲形态的演变。戏曲萌芽于上古的歌舞祀神。春秋战国时期，贵族开始豢养优人，以其表演提供声乐之娱。此后经过汉代的百戏、唐代的参军戏、宋金

的杂剧，戏曲于元代走向成熟。元代杂剧和南戏均极繁荣，后来南戏吸取了杂剧的营养，在明清时期发展出不同的声腔系统，各种地方戏开始孕育发展。第二章介绍戏曲中的经典作品和题材类型。在戏曲的发展过程中，产生了《西厢记》等一批堪称中华民族宝贵精神财富的主作，还有更多难以统计的戏曲作品，它们可以归为才子佳人、帝王将相、神仙鬼怪等几大题材类型。第三章介绍戏曲的艺术形式。戏曲动作分为唱念做打，并有器乐伴奏。戏曲脸谱和服装按照不同的角色类型有所区别。虚拟表演使戏曲的表现力大为扩展。第四章介绍剧场、戏班的发展历史和戏曲演员。从勾栏到现代剧院，剧场有一个演变过程。戏班是戏曲表演的团队，有着独特的组织程序和许多不成文的规矩。戏曲演员在传统社会中地位低下，随着社会制度的变化，演员的地位逐渐提高。清代以来涌现出了梅兰芳、谭鑫培等享有国际声望的著名演员，他们以出色的艺术表演弘扬了戏曲文化，值得我们敬重。

戏曲是一门综合艺术，中国的诗词、绘画、服装、舞蹈、武术等多种艺术形式都能在戏曲中得到展现。戏曲多角度地展现了中国人的精神世界，只要我们愿意，就能通过戏曲这扇窗口，更好地认识源远流长的中华文明。

源远流长

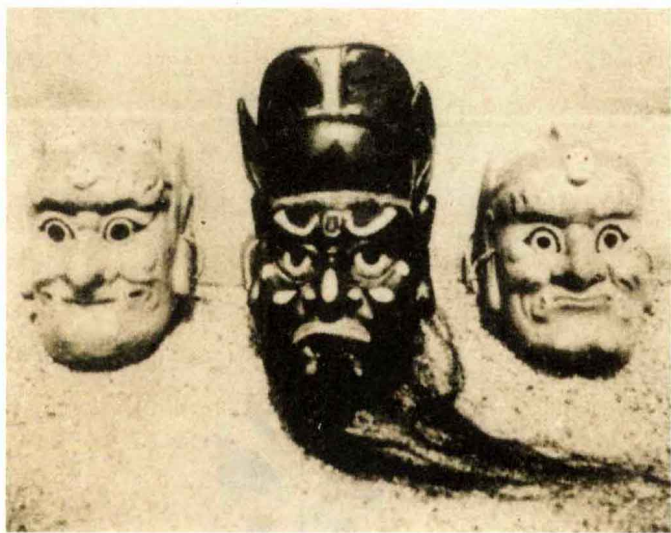
——
戏曲形态的演变

戏曲萌芽于上古的歌舞祀神。春秋战国时期，优人出现。此后经过汉代百戏、唐代参军戏、宋金杂剧、宋元南戏、元杂剧和明清的声腔系统，在长期的演变过程中戏曲已成为中华民族的艺术瑰宝。

1. 从歌舞祀神到宋金杂剧

在少数民族地区及偏远山区，至今还保留着歌舞祀神的传统，安徽、湖南、江西等地遗存的“傩戏”就是表现之一。我

● 傩戏面具

们在有些电影中看到的祈雨场面，常常附带歌舞表演。这些都是戏曲的原始形态。

在传说中，几乎每一个上古部族都有自己的独特的歌舞表演，黄帝时为《咸池》，尧时为《大章》，舜时为《大韶》。《楚辞·九歌》记录了楚地以歌舞祭祀神灵的场面。《九歌》的前七章每章都是迎接神灵的歌辞，由扮演神灵的人演唱，这已经是戏剧的雏形了，但它们还不是娱乐，而是人向神表达虔诚的一种方式。

随着权力的集中和生活的逐渐优裕，统治者需要娱乐，倡优出现了。倡优在先秦时又被称为倡、俳、伶、侏儒、弄人。倡优通过诙谐的语言逗人发笑。春秋战国时期的国君们普遍喜欢倡优。秦汉时，出现了角抵戏，又称百戏，它混合着舞蹈、

● 傩戏中的六神祖师

● 东汉百戏壁画(内蒙古和林格尔汉墓出土)

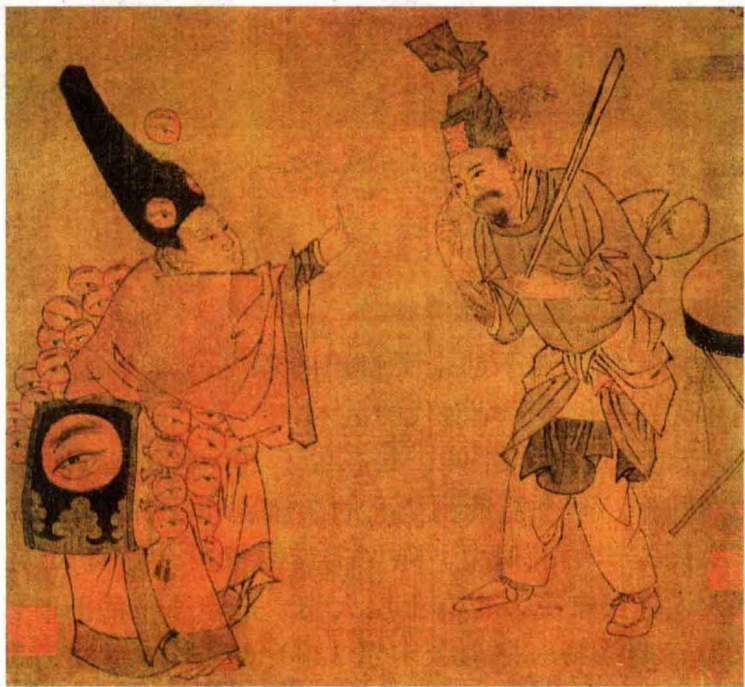
● 东汉角抵壁画

竞技、杂耍、戏剧等因素，供贵族酒宴时欣赏，现在出土的很多汉墓中都有反映百戏的汉画。百戏中逐渐发展出具有完整情节的戏剧，如《西京杂记》中讲到的《东海黄公》，已经是一场完整的戏剧表演了。

百戏发展到唐代，表演内容更为丰富。“弄参军”是唐代最有代表性的一类戏剧，有时也被称为“参军戏”，因其扮演的被戏弄的官吏为“参军”而得名。唐代最有名的剧目叫《踏谣娘》。讲述的是北齐一位美少妇，常被酗酒的丑丈夫殴打，只得向邻居哀声诉苦。演出时，男演员穿妇人的衣服，边走边唱，以足踏拍。周围的人都帮着唱和，等她丈夫上场，则作殴斗状，逗观众发笑。这个戏有情节，有唱念做打，已经接近成熟的戏曲形态了。

两宋时期，都市经济

得到很大发展，市民阶层逐渐壮大，汴京和杭州的瓦舍勾栏里常年演出戏曲。据宋人文献记载，岁时节日、民俗游艺、宗教祭祀、人生仪礼、商业贩卖等活动中处处都有戏曲表演。宋杂剧是在唐代参军戏的基础上发展起来的。它是一种短小的戏剧表演样式，一般四五人登场；演出时以科白为主，有些也伴以舞蹈，曲调主要是大曲；演出过程一般分为三段：正戏称为“正杂剧”，内容繁复，以滑稽风格敷衍故事，却又劝百讽一，正戏之前有“艳段”，内容常为街坊邻里的生活琐事，正戏之后有“杂扮”，内容滑稽挑逗，三段结构彼此分离，曲调排列比较固定，这说明它还不是成熟的戏曲形态。宋杂剧没有剧本流传，我们只能从宋人笔记等相关文献知道它的一些情况，《武林旧事》就记录了一些剧本的名目，剧本的出现使得戏曲逐渐脱离了即兴式表演的初期形态。

● 宋杂剧绢画图之一

● 宋杂剧绢画图之二

2. 元杂剧和宋元南戏

戏曲到元代，终于迎来了自己的辉煌。与唐诗宋词一样，元杂剧被认为是代表一个时代的艺术。

从金元交替到明代中叶，共产生了 200 多位杂剧作家，600 多种杂剧剧作。至今能读到全文的杂剧剧作还有 160 种，许多已成了中国文学中的瑰宝。杂剧的作家很复杂，有失意文人、书会才人、下级官吏，也有上层人物。按作家生活的时代，杂剧可分为三期：第一期为金末至 1300 年前后，以元大都为中心，著名作家有关汉卿、王实甫等。第二期为 1300 年到元亡前

● 山西稷山苗圃金墓杂剧砖雕

● 山西稷山化峪金墓杂剧砖雕