

中小学艺术教育丛书

百花竞妍的 戏曲园地

BAIHUA JINYAN DE XIQU YUANDI

教育部基础教育司编

编著：荆桦

接力出版社

中小学艺术教育丛书

百花竞妍的 戏曲园地

编 著 荆 桦

编委主任 姬君式

编 委 姬君式

尹世霖

章瑞安 陈 纲

王 慧 江 剑

李广汉

李棉璐

接力出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

百花竞妍的戏曲园地/教育部基础教育司编; 荆桦编著。—南宁:
接力出版社, 1999.8

(中小学艺术教育丛书)

ISBN 7-80631-511-X

I. 百… II. ①国… ②荆… III. 戏剧艺术—世界—中小学
—课外读物 IV. J8—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 38449 号

中小学艺术教育丛书

百花竞妍的戏曲园地

编著: 荆桦

出品人 李元君

接力出版社出版

(地址: 广西南宁市园湖南路 9 号 邮编: 530022)

广西新华书店发行 广西广播电视报印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 4.625 字数: 80 千字

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—1000 册

ISBN 7-80631-511-X/1·244 定价: 8.80 元

质量服务承诺: 如发现缺页、错
页、倒装等印装质量问题, 可直接向本
社调换。

服务电话: (0771) 5864694 5863291

艺术寓教化
养性复修身

为中小学艺术教育丛书题

一九九七年六月 柳斌

2004.4.11

序

我祝贺这套供中小学生阅读的艺术教育丛书的出版。

美育(在我国中小学校,其相关的课程包括音乐、美术、舞蹈、影视、工艺等)不仅能陶冶情操、提高素养,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中明确指出:“实施素质教育,就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就‘有理想、有道德、有文化、有纪律’的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。”对于美育还明确指出:“要尽快改变学校美育工作薄弱的状况,将美育融入学校教育的全过程。中小学要加强音乐、美术课堂教学,开展丰富多彩的课外文化艺术活动,增强学生的美感体验,培养学生欣赏美和创造美的能力。”

当前,越来越多的同学,越来越注重自身素质的全面发展;越来越多的老师和家长,越来越重视学生和孩子

子的素质教育。中小学正在为全面推进素质教育而努力。全面推进素质教育,艺术教育是不可缺少的,而且是其他课程不能代替的。

说开来,人类从他们的幼年时代起,就是在生活和劳动中通过实践、理性和悟性观察、认识、描述,在改造客观世界的过程中建立起自然科学和人文科学的体系的。简单地说,也正像物理学家李政道博士所关注的科学和艺术在教育中的一定的融合和互补的关系。我认为,如果从“素质教育”的观念出发,教育应该涵盖科学和艺术两大门类,而“素质教育”所谈的“素质”内涵,不外乎思想道德素质、文化科学素质和身体心理素质的辩证的综合。其三者在教育实践中的融合,正是培养德、智、体、美诸方面全面发展的、社会主义“四有”新人的结果。其三者统一和融合的结果,是人的世界观、人生观、价值观的形成——社会主义一代新人的完美人格的形成。因此,我认为,教育改革的方向应该是正确处理全面基础知识和专业知识、技能的关系,在培养通才基础上的培养专才。因此,可以说在基础教育范畴内,任何学科都是主科,都是专业知识大厦的坚实基础。如果只讲艺术教育的目的,其不可代替的功能还在于陶冶人的情操,净化人的心灵,培养人热爱生活,追求真善美的人生境界,使人变得更高尚、更积极,在思想感情上得到健康成长,艺术教育对于提高全民族的精神文化素质有着十分重要的意义。

这套艺术教育丛书,是教育部基础教育司组织有

关方面的专家,面向初中和小学高年级的同学编写的。丛书共9种,分别为《美仑美奂的音乐世界》、《瑰丽雄伟的美术殿堂》、《五彩缤纷的影视窗口》、《百花竞妍的戏曲园地》、《独特玄妙的书法篆刻》、《动手动脑的工艺制作》、《旋转多姿的学校舞台》、《声情并茂的歌唱艺术》和《探奇揽胜的远足旅游》。由于作者既是专家,又很熟悉中小学的工作,因此写得很有针对性、很有特点。

第一个特点是知识性强,面比较广。这点,从以上书名就可以看出一二。举具体一点的例子,如介绍音乐知识时,音乐名家名作既有古典的,又有现代的;既有中国的,又有外国的;还一一介绍了主要的音乐体裁和中西乐器常识。又如美术,有中外名家,有名作欣赏,有美术的门类等等。

第二个特点是实用。9本书所写的,都是同学们应该知道的基本的东西。但是由于艺术教育在我们的学校教育中,过去一直是个比较薄弱的环节,许多应该懂的东西,不少同学懂得不多,迫切需要普及有关的知识,而直接面向初中和小学高年级学生的此类读物又不多见,这套丛书的出版,在一定程度上弥补了这方面的不足。另一方面,它对学校的艺术教育活动也具有实际的指导意义,同学们可以参照书中所介绍的方法,利用书中的知识,开展有关的活动。比如说工艺小制作,同学们可以从书中学到很多制作小工艺品的办法,如泥塑、彩蛋、贺卡、纸工等等,可以在班上搞些比赛活

动,甚至是全校性的比赛活动。不仅可以锻炼动手动脑的能力,更可以提高审美的水平,增加生活的情趣。其他的,如歌唱、诗朗诵、相声、儿童剧、舞蹈、快板、书法、电影、电视、旅游、野营等等,都是既有知识介绍,又有实用指导的。

人的艺术修养,人的审美感知能力和理解能力是需要长期熏陶和培养的。对于不辨音律的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义;对于不识色彩、线条的眼睛来说,最美的图画也毫无作用。我殷切希望广大同学培养出能够享受美好音乐的耳朵,能够欣赏美好景象的眼睛,能够感受一切美好事物的心灵。我也希望这套丛书能够受到同学们的欢迎,起到引导入门的作用。

“师傅引进门,修行在个人。”同学们,进入艺术的殿堂并不困难和神秘,只要我们能正确地进行艺术欣赏并进一步参与实践,我们就可以打开科学技术大门之外的另一个重要的、不可缺少的窗口。

赵 沅

(赵沅同志现任国家教育部艺术教育委员会主任、中国音乐家协会副主席、中国音乐史学会会长、亚太音乐民族学会荣誉会长,原第三届人大代表,第五、六、七届政协委员,中央音乐学院教授、院长、名誉院长。)

前 言

这是戏曲艺术五彩缤纷的园地。不同的戏剧种类、不同的曲艺种类在这里争奇斗艳,千姿百态。如果你走进这个园地,真正来领略这里朵朵鲜花的风采、神韵,你会感到这个领域是美的海洋,你会留连忘返。

“戏剧形式是一种最困难的文学形式。……除了文学才能以外,戏剧还要求有造成愿望或意图的冲突的巨大本领,要求有用不可反驳的逻辑迅速解决这些冲突的巨大本领。而指导这种逻辑的并不是作者的随心所欲,而是事实、性格、感情本身的力量。”这是著名文学家高尔基的精辟见解。

戏剧是一种最困难的文学形式。它的每一次演出,都要在同时同地一下子征服成百、上千,甚至上万的观众,没有独特的艺术魔力,怕是难以办到的。因此创造它的艺术家应该是非凡的天才。

戏剧是融合了诗歌、故事、音乐、美术等多种艺术的综合艺术。要真正品味出它的内容美、形式美,必须具有相当的知识准备。因此,能够真正欣赏戏剧的,是有较高文化素养的人。

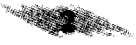
通常,人们把中国的戏剧叫做戏曲,因为它载歌载舞。而我们这里介绍的戏曲同它的内涵并不一样,指的是戏剧和曲艺。西方戏剧、东方戏剧,当然也包括我

们的民族戏剧,都要作些介绍,同时还要附带涉及我国的曲艺,即说唱艺术。

西方戏剧,这里只是把我们经常欣赏的话剧的部分内容呈现给大家。东方戏剧,这里介绍的是印度的梵剧,日本的能剧、歌舞伎等,还有中国戏曲。正是因为西方、东方、不同民族的戏剧既有共同的本质,又有各自的特点,这才把一个戏剧园地装扮得万紫千红。

为了使读者对中外戏曲常识有一个相对系统的、整体的把握,撰写时,力求做到以线穿珠,既现全貌,又突出重点。特别是西方戏剧和中国戏曲这两部分,内容多,头绪多,介绍时,只有截取其发展过程中的高潮阶段,进行较为展开的叙述,可以视之为“珠”。对于其发展过程中的低潮阶段,则是以极简略的寥寥数语,勾画其基本面貌,可视之为“线”。珠线相连,以形成全书的整体构架。当然,这一写作意图,实现到怎样的程度,自然要由朋友们读完全书之后,再作出结论。

戏剧、曲艺知识浩如烟海,加之笔者水平所限,本书难免有不当之处,请读者给予批评指正。

责任编辑：廖晓安

特约编辑：林爱民

封面设计：甘 源

韦瑞昌

版式设计：黄敏庆

中小学艺术教育丛书

接力出版社出版：

美仑美奂的音乐世界

百花竞妍的戏曲园地

五彩缤纷的影视窗口

旋转多姿的学校舞台

声情并茂的歌唱艺术

海燕出版社出版：

瑰丽雄伟的美术殿堂

独特玄妙的书法篆刻

动手动脑的工艺制作

探奇揽胜的远足旅游

目 录

前言·····	(1)
古希腊戏剧·····	(1)
文艺复兴时期的欧洲戏剧及莎士比亚 ·····	(18)
古典主义戏剧·····	(32)
现实主义戏剧和易卜生·····	(44)
斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特·····	(53)
现代主义戏剧流派·····	(60)
印度的梵剧及哑剧·····	(65)
日本的能剧、狂言、歌舞伎·····	(71)
独具特色的中国戏曲·····	(82)
戏曲发展过程中的三个时期·····	(93)
昆曲与京剧·····	(104)
深受民众喜爱的地方戏剧种·····	(112)
争奇斗妍的少数民族戏曲·····	(120)
根植于民众之间的中国曲艺·····	(129)

古希腊戏剧

希腊是欧洲文化的摇篮,构思奇特的希腊神话、气势磅礴的荷马史诗、恢弘深邃的希腊戏剧都是人类文化艺术殿堂中最为璀璨的明珠。

古希腊在公元前 8 世纪以前还处于原始社会,公元前 8 世纪至公元前 6 世纪,奴隶社会逐渐形成。这个奴隶制的国家由各自独立的城邦构成,最发达的城邦是雅典。在奴隶主内部,民主空气较浓。公元前 6 世纪末,雅典城邦工商业奴隶主力量壮大,实行民主改革,使一般的自由民都享有了同等的政治权利。

民主之风能够最有力地吹开艺术之花。

希腊位于地中海东北部。法国文化学家泰纳在《艺术哲学》中这样描写希腊:“碧蓝的爱琴海中,星罗棋布的云石岛屿非常美丽,岛上疏疏落落有些神圣的树林,扁柏、月桂、棕榈,青绿的草坪,小石遍地的山丘上长着零星的葡萄藤,园中结着美丽的果子,山坳里和山坡上种着一些谷物……”“没有酷热使人消沉和懒惰,也没有严寒使人僵硬和迟钝”。

优美而多彩的自然环境最适于艺术之树的萌发和生长。

悲剧和喜剧

古希腊的悲剧和喜剧就是在这种社会环境和自然环境中孕育、出生、成长的。

悲剧起源于酒神节的宗教仪式。祭祀酒神时，披着山羊皮装扮为半羊半神的合唱队演员唱酒神颂。所以悲剧一词的希腊文即是“山羊之歌”。演唱时，歌队长进行一些即兴表演。

公元前 560 年，雅典僭主庇西士特拉妥把在农村盛行的酒神祭典仪式搬到雅典城内举行。不久，公元前 534 年，雅典人泰斯庇斯在歌舞表演中加进了一个演员，这个演员轮流扮演几个人物，还与合唱队进行对话。大家可别轻看了这个演员的增加，正是随着他的登台，祭神歌舞才朝着世界上最早的戏剧艺术迈出了关键的一步。公元前 5 世纪，被人们称为“悲剧之父”的埃斯库罗斯又给歌舞表演加进了一个演员，这样，表演才能有对话，才能展开冲突，也就是说，真正的戏剧才得以构成。

希腊悲剧真是幸运，一诞生就遇上了最适宜的生长条件。戏剧的宣传教育作用引起了雅典的领袖们的极大重视，在雅典的所谓黄金时代，执政者伯里克里斯建造了依山面海、可容纳数万人的大剧院。为保证贫苦的公民能看到戏，向看戏的人发放“观剧津贴”，一年举行三次戏剧比赛活动。在戏剧比赛的日子里，雅典

城内的公民们,甚至包括儿童、奴隶、囚犯都去看戏,他们身着盛装,头戴花冠,带足食物,兴高采烈地进场,激动万分地看戏。在大众的喝彩声中,古希腊悲剧成为了矗立于人类文化史上的不朽丰碑。

希腊悲剧在不断的演出中,题材由酒神颂扩大到神话和英雄的传说,并取材于希腊神话、荷马史诗。悲剧冲突是表现人和命运的冲突,把个人的不幸、不可理解的事件的发生归结为命运的捉弄,实际上反映了人和环境的冲突。悲剧中的主人公为崇高的目的斗争,但敌不过邪恶的势力,最后归于毁灭,但其英雄主义精神是不可战胜的。所以悲剧不在于表现悲,而在于宣扬那种崇高的、令人鼓舞振奋的英雄品格。

古希腊的喜剧,起源大体与悲剧近似,与酒神祭典有直接关系,是酒神祭典时的狂欢歌舞与民间滑稽戏结合而成。希腊喜剧比悲剧发展得晚一些,公元前487年,雅典城才正式上演喜剧,而且对于节目的多少、演员的人数都有一定限制,妇女不能观赏喜剧。可见喜剧并不像悲剧那样受重视。喜剧更多地取材于现实生活,大半是政治讽刺剧和社会讽刺剧,讽刺对象是社会的著名人物和当权人物,常常是指名道姓地进行讽刺。这类讽刺喜剧只有在言论比较自由的民主政治的社会环境中才能产生。

古希腊的演出剧场均为露天剧场,以一个山坡作基础,观众席位于斜坡上,坡下有一圆场,圆场中的一部分是一较高的平台,即是表演的舞台。由于观众常

常多达万人以上,为了让全场看得清楚,演员穿厚底高靴增加身体高度,头戴假面具以增加面部的鲜明性,说台词噪音洪亮,表演动作缓慢。演出过程由合唱队进行配合。

古希腊戏剧创作没有明确分工,往往一人兼编剧、导演、演员于一身。那时期的戏剧大师大都如此。

悲剧作家和喜剧作家

公元前5世纪是希腊悲剧最繁荣的时期,当时的悲剧诗人(作家)如群星灿烂,而最有名的悲剧家是埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯。古希腊悲剧所传下来的也就是他们3人的部分作品。

埃斯库罗斯(约公元前525年—公元前456年)是作品流传到今天的最早悲剧家,出身于贵族家庭。当时国内外局势动荡,波斯人多次入侵雅典,埃斯库罗斯曾3次参加抗击入侵者的战争。埃斯库罗斯也经历了雅典民主制度的确立过程,他拥护民主派。

公元前499年左右埃斯库罗斯开始参加戏剧比赛,但是一连十多年都名落孙山。但自公元前484年以后,却得了13次头等奖,据说他一生创作剧本90多部,而流传下来的只有7部:《乞援者》、《波斯人》、《七将攻忒拜》、《被缚的普罗米修斯》、《阿伽门农》、《奠酒人》、《复仇女神》。《波斯人》是现存的惟一的以现实生活为题材的悲剧。《阿伽门农》、《奠酒人》、《复仇女神》

