

中国的戏剧

彭 飞 著

祖 国 丛 书

中国的戏剧

彭 飞 著

 青年出版社

责任编辑：李 师 东

中国的戏剧

彭 飞 著

*

中国青年出版社 出版

中国青年出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092 1/32 11印张 6插页 208千字

1986年8月北京第1版 1986年8月北京第1次印刷

印数1—5,400册 定价2.10元

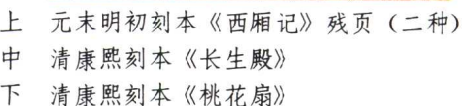
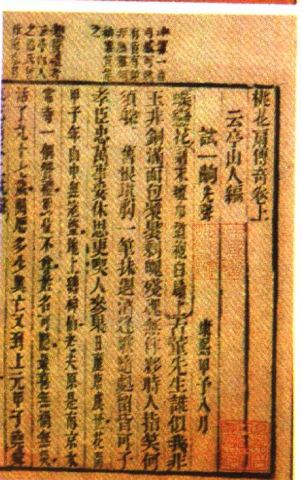
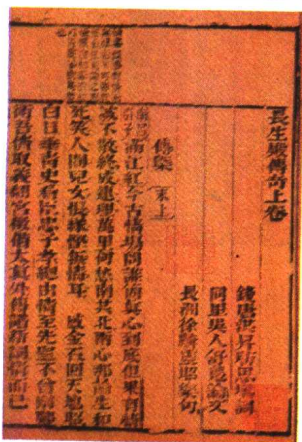
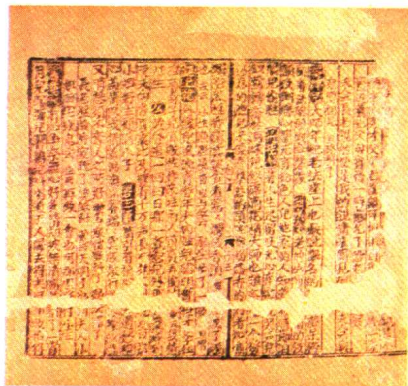
乐舞图——敦煌唐代壁画

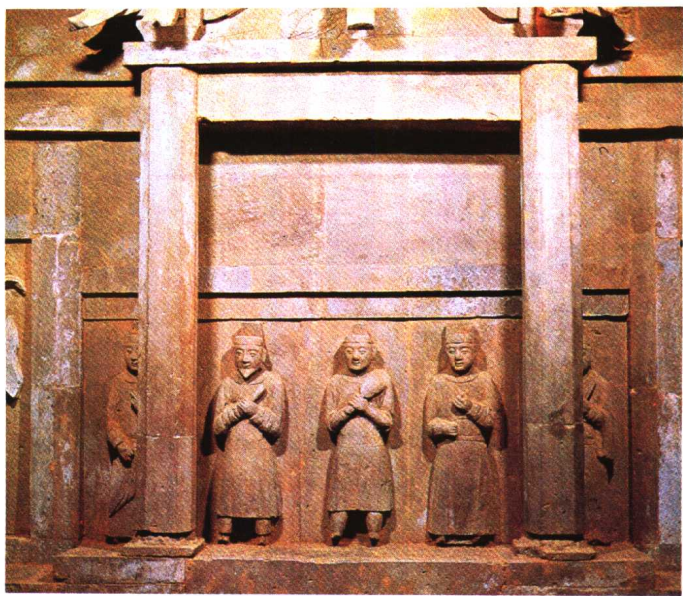

宋杂剧绢画

山西洪洞明应王殿元杂剧壁画

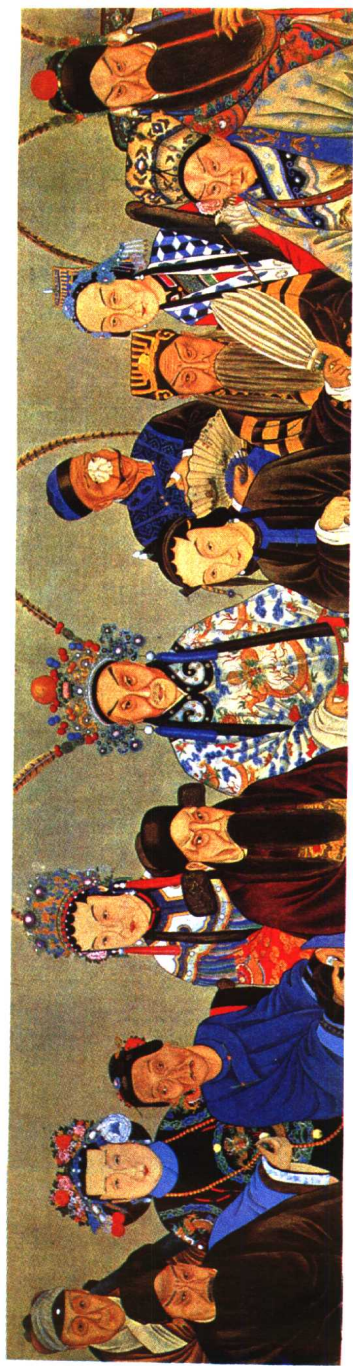

山西稷山马村金段氏墓群杂剧砖雕

乾隆御题万寿图（第3卷局部）

清·沈容圃作《同、光十三绝》画像（摹本）

赵匡胤

廉颇

关羽

包拯

焦赞

单雄信

尉迟敬德

龙王

梅氏辍玉轩藏明代脸谱（摹本）

清代戏衣

北京故宫宁寿宫阙是楼大戏台（畅音阁）

京剧《白蛇传》

北方昆曲《李慧娘》

绍剧《孙悟空三打白骨精》

高甲戏《连升三级》

我们的祖国是世界上著名的文明古国，
是养育每一个中华儿女的母亲。

编辑出版《祖国丛书》旨在全面、形象、真实地展现祖国的风貌，帮助广大群众特别是青年增强民族自豪感和自信心，加深对伟大祖国的热爱，焕发建设和保卫社会主义祖国的热情。

丛书的主要内容，有祖国的建设新貌、悠久历史、锦绣河山、灿烂文化、科技成就和杰出人物等。它以初中以上文化水平的青年读者为主要对象，编写上力求形式新颖、通俗生动、图文并茂、雅俗共赏。

这套丛书由人民出版社、中国青年出版社和上海人民出版社三家共同出版。

书号8009·55

定价 2.10元

目 录

前言	1
第一章 中国戏剧的渊源	5
先秦时期的歌舞	5
打着“神灵使者”旗号的巫覡	9
早期的职业演员——俳优	12
汉代缤纷纷呈的百戏	15
人与自然搏斗的悲剧故事——《东海黄公》	18
从宫廷到民间的“驱傩”	21
男扮女装的开始——《辽东妖妇》	24
机动灵巧的“傀儡”	26
第二章 雏形时期的戏剧	30
隋唐的散乐	30
演员训练与管理机构的设置——梨园与教坊	33
以歌舞为主要表演艺术的歌舞剧	36
“代面”的代表作《兰陵王》	37
体现复仇意志的作品《钵头》	39
悲剧意义强烈的《踏摇娘》	40
以科白为主要表演艺术的参军戏	43

运用讽刺揭露时弊的《旱魃》·····	45
体现口才与机智的《三教论衡》·····	46
歌舞戏与参军戏的融合——“弦管弄参军”·····	48
化妆技巧的精进·····	51
几个爱好戏剧的帝王·····	54
第三章 古代戏剧形成的前夜·····	58
唐代的大曲·····	58
宋代的调笑转踏、唱赚和鼓子词·····	60
金代的诸宫调——从叙事到代言的过渡·····	64
包罗万象的《目连救母》杂剧·····	67
宋杂剧和金院本·····	71
宋杂剧的演进·····	72
金院本和院本遗响·····	78
宋金时代的戏剧文物·····	82
第四章 中国最古老的戏剧——宋元南戏·····	85
从民间土壤中孕育发展的艺术·····	85
现存最早的南戏剧本——《张协状元》·····	92
南戏的代表作——“荆、刘、拜、杀”·····	100
《琵琶记》——南戏的顶峰·····	112
第五章 中国戏剧的黄金时代——元杂剧·····	120
元杂剧的兴起和发展·····	120
元杂剧的体制和特征·····	127
伟大的戏剧家关汉卿·····	137
人民的喉舌、坚强的战士·····	138
古代悲剧的典范——《窦娥冤》·····	143
辛酸的喜剧——《救风尘》·····	147

民族气节的颂歌——《单刀会》·····	151
世称“曲状元”的马致远·····	155
历史悲剧《汉宫秋》·····	157
元代知识分子的“命运三部曲”——追求的《荐福碑》 ——幻灭的《黄粱梦》——遁世的《陈抟高卧》···	160
不朽的爱情诗剧——《西厢记》·····	165
爱情剧的双璧——《墙头马上》和《倩女离魂》·····	179
水浒戏的代表作——《李逵负荆》·····	189
公案戏的佳篇——《陈州糶米》·····	193
优美动人的神话剧——《张生煮海》和《柳毅传书》·····	198
传扬中外的悲剧——《赵氏孤儿》·····	204
元杂剧的衰亡·····	208
元杂剧的余波——明清杂剧·····	210
朱有燬和《香囊怨》·····	214
词坛飞将徐渭和《四声猿》·····	215
洋溢着爱国主义精神的清初杂剧·····	219
第六章 百花竞艳的明清传奇 ·····	222
明清传奇与“四大声腔”·····	222
用海盐腔演出的《玉环记》·····	230
弋阳腔名剧《珍珠记》·····	233
幽默而质朴感人的《金貂记》·····	236
人民大众喜闻乐见的《织锦记》和《同窗记》···	239
用北曲谱写的英雄传奇《宝剑记》·····	243

昌大昆山腔艺术生命的魏良辅和梁辰鱼·····	246
《浣纱记》——歌颂西施爱情故事的传奇·····	251
反映明代现实政治斗争的《鸣凤记》·····	254
昆山派剧作家的作品·····	257
沈璟的剧作和艺术观·····	261
吴江派的戏剧主张和创作实践·····	265
明传奇爱情剧的两颗明珠——《玉簪记》 和《红梅记》·····	269
明代最杰出的剧作家汤显祖和《牡丹亭》·····	273
李玉和苏州派创作集团·····	286
《十五贯》——一部揭露封建时代冤狱的 佳作·····	292
李渔的戏剧理论和创作·····	295
从《长恨歌》、《梧桐雨》到洪昇的《长生殿》···	299
历史剧的杰作——孔尚任的《桃花扇》·····	306
为人民喜爱的白蛇故事和《雷峰塔》传奇·····	312
传奇创作的尾声——蒋士铨的《藏园九种 曲》·····	314
第七章 古代戏剧结出的累累硕果·····	318
花部的勃兴和昆曲的萧条·····	318
弋阳腔“改调歌之”后的大发展·····	324
铿锵作金石声的梆子戏·····	327
遍及山南海北的民间歌舞小戏·····	329
清代宫廷大戏的盛况·····	333
京剧风靡了全国·····	339

前 言

数千年来，戏剧文化经历了漫长的发展道路。中国的古代戏剧是世界上具有悠久历史和独特风格的戏剧艺术之一，从孕育它的远古直到蓬勃发展的宋元明清四代，中国戏剧逐渐形成了自己民族的独特的完整体系，并且一直延续到今天。这种中国土生土长的戏剧艺术，有一个专门的名词——戏曲，是一种溶歌、舞、说、表、音、美于一体的名副其实的综合艺术。“戏曲”这个词，最早来自元末陶宗仪所写的《南村辍耕录》，但当时他在书中所说的“戏曲”还只是指的中国成熟戏剧的雏形——宋杂剧，真正使“戏曲”成为中国古代戏剧代名词的是近代著名的大学者王国维。他在我国最早的一本戏剧史专著——《宋元戏曲史》中，把中国最古老的戏剧——宋元南戏和以后陆续发展起来的元杂剧、明清传奇以至明清以来兴起的各种地方戏（包括京剧）统称为“戏曲”。因此本书虽然定名为《中国的戏剧》，但介绍的却是古老的中国戏剧——“戏曲”的诞生、成长和发展的历史。所以要把我国传统的古老戏剧称为“戏曲”，这是因为中国的戏剧与音乐（中国传统说法称为“曲”）有着极为密切的关系。中国戏剧所包含的文学、表演、美术等多方面的艺