

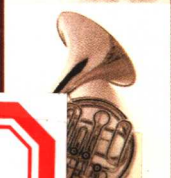
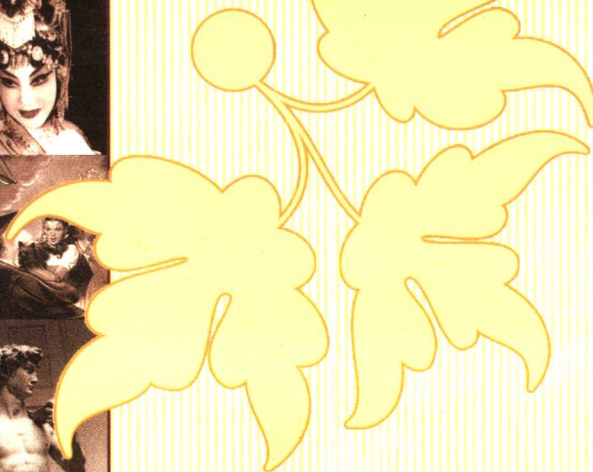
文化修养综合手册

WEN HUA XIU YANG ZONG HE SHOU CE

BU KE BU ZHI DE XI QU QU YI

不可不知的戏曲、曲艺

王振华◎主编

北科院

大学出版社

文化修养综合手册

——不可不知的戏剧
曲艺

王振华/编

延边大学出版社

Y
B228.2
4
15

责任编辑:张宏飞

图书在版编目(CIP)数据

文化修养综合手册/王振华主编. —延吉:延边大学出版社, 2005. 5

ISBN 7-5634-2073-8

I. 文... II. 王... III. 科学知识—青少年读物
IV. Z228.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 048254 号

文化修养综合手册

延边大学出版社出版发行
(吉林省延吉市延边大学院内)
河北省正定文昌印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32

字数: 2200 千字 印数: 5000

版次: 2005 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 2 次印刷

ISBN 7-5634-2073-8/G. 518

定价: 25.80 元(全十册: 258.00 元)

前 言

在沧海桑田的历史变迁中,在这个全球化的时代里,个人修养已成为人类社会一项重要构成。“修养”即是“人”的修养,是人类精神境界的重要内涵,人类个体文化修养透露着物质文明和精神文明的发展轨迹。

个体文化修养是一条成人之路而不是终极目的地。优胜劣汰的竞争法则决定着胜出和失败,一个没有竞争力的人是一个没有实力的人,是难以获得成功和进步的。个人的生存和发展需要每个人都要掌握全面的知识,只有这样的人,才能把握住稍纵即逝的各种机会,应对各种挑战,获得人生的进步、发展和成功。只有这样的人,才能得到生存和发展的各种资源,创造丰富而完美的人生。

基于此,本书将纷繁的知识重新进行编排,使条理更加清晰系统。这里汇集了缤纷多彩的文学艺术、神秘和奥妙的科学技术、博大精深的书法雕塑及音乐、戏剧等等。这里有审美的欣赏,也有认知和启示。这里将现象和本质、规律和变异、现在和将来形象地展现在读者面前,了解并深知它,如此才能有鉴别、有吸收、有发扬。我们在编排的过程中,选取了2000多幅精致的图片,将那些标志性的艺术作品一一展现出来,图文对映、互为解释,具有很强的可读性和收藏性,让读者在更短的时间内了解更多的知识,从而开拓视野,启迪智力,把人生推向更美好的境界。

全书十二门类分10册:文学、影视、音乐、戏剧曲艺、舞蹈、绘画、书法、雕塑摄影、体育、科技。全书具有以下特点:

1. 切合人文精神。书中收入的众多综合知识,利于个人全面发展,使个人主动发展。

2. 信息丰富翔实。大量的社会知识尽收其中,读者从本书中都能找到相关的翔实材料。

3. 知识要点准确。书中注重知识要点的归纳,力求精练准确,便于读者记忆掌握。

4. 方便阅读查找。读者只要知道所要了解的知识属于哪一类,就可依据条目单独查阅。

本书在编辑过程中参阅选用了诸多资料,对引文作者未能一一详列,在此表示诚挚的谢意。同时,我们也将按规定奉付薄酬,并向关爱本书的学者同仁表示衷心的感谢。

由于时间和水平有限,对于书中可能存在的错误,敬请批评指正。

编者

2005年5月

目 录

中国戏曲概览

中国戏曲的渊源	(1)
参军戏	(2)
傩戏	(3)
宋杂剧	(3)
金院本	(3)
南戏	(4)
元杂剧	(4)
传奇	(5)
声腔剧种	(5)
明代四大声腔	(5)
花部(乱弹)	(6)
清代五大声腔	(6)
昆剧	(7)
经常上演的昆剧剧目	(10)
评剧	(12)
川剧	(17)
秦腔	(18)
越剧	(19)
豫剧	(20)

粤剧	(21)
沪剧	(22)
黄梅戏	(23)
莆仙戏	(24)
梆子	(25)
侗戏	(25)
话剧	(25)
藏戏	(26)
傀儡戏	(26)
皮影戏	(27)
秧歌戏	(27)
广播剧	(27)
哑剧	(28)

中国戏剧

戏剧的渊源	(32)
话剧	(33)
歌剧	(34)
舞剧	(36)
悲剧	(37)
喜剧	(38)
正剧	(39)
“国粹”京剧	(40)

中国曲艺

民间艺人的创造——曲艺	(67)
-------------------	------

逗人发笑的独脚戏	(68)
曲艺的特点	(68)
曲艺的艺术手法	(71)
击鼓拍板的说唱——大鼓	(73)
京韵大鼓	(74)
京东大鼓	(74)
山东大鼓	(75)
曲调悠扬的琴书	(75)
河南坠子	(76)
单弦	(76)
北京琴书	(77)
相声	(77)
单口相声	(79)
对口相声	(80)
群口相声	(81)
相声的“包袱”	(82)
双簧	(86)
双簧的语言特点	(86)
双簧的编写	(87)
双簧的表演	(87)
谐剧	(88)
谐剧的特点	(89)
评书	(89)
评话	(90)
山东快书	(92)
数来宝	(95)
对口词	(99)
群口词	(100)

快板	(101)
快板书	(103)
三句半	(109)
江南艺术明珠——苏州弹词	(110)
二人转	(112)
四川清音	(113)
渔鼓和道情	(114)
南曲	(115)
莲花落	(116)
凤阳花鼓	(119)
钹子书和锣鼓书	(120)
锣鼓词和锣鼓快板	(121)

戏曲名家名品

京剧“四大名旦”	(123)
京剧“四小名旦”	(124)
京剧“四大须生”	(125)
“活武松”盖叫天	(126)
越剧十姐妹	(126)
“大老板”程长庚	(128)
“孙派”名家孙菊仙	(128)
“小叫天”谭鑫培	(129)
“江南活武松”盖叫天	(130)
“余派”名家余叔岩	(131)
金霸王金少山	(131)
“言派”艺术家言菊朋	(132)
京剧艺术大师梅兰芳	(132)

“麒派”老生周信芳	(133)
“活霸王”刘敏中	(134)
“李派”名家李多奎	(134)
马师曾	(134)
“王昭君”尚小云	(135)
“筱派”名家于连泉	(135)
“红娘”荀慧生	(136)
儒雅小生俞振飞	(136)
川剧旦角名家阳友鹤	(137)
“窦娥”程砚秋	(137)
越剧名家袁雪芬	(138)
豫剧革新家常香玉	(138)
“小白玉霜”李再雯	(139)
沪剧演员丁是娥	(139)
粤剧演员红线女	(140)
黄梅戏艺术家严凤英	(140)
张君秋	(141)
袁世海	(142)
新凤霞	(142)
金山	(143)
舒绣文	(144)
孙维世	(145)
欧阳山尊	(146)
黄佐临	(146)
李默然	(147)
柳敬亭	(148)
石玉昆	(148)
刘宝全	(148)

相声大师侯宝林	(149)
《闹江州》	(149)
《白帝城》	(150)
《杜十娘》	(150)
《水漫金山》	(150)
《珍珠塔》	(151)
《宝玉哭黛玉》	(151)
《隋唐》	(151)
《精忠岳传》	(151)
《拜月亭》	(152)
《逼上梁山》	(152)
《三打祝家庄》	(153)
《将相和》	(153)
《刘巧儿》	(153)
《梁山伯与祝英台》	(154)
《单刀会》	(154)
《杨家将》	(154)
《三笑》	(155)
《武松》	(155)
《倩女离魂》	(155)
《牡丹亭》	(155)
《水浒传》	(156)
《新桃花扇》	(156)
《屈原》	(156)
《关汉卿》	(157)
《茶馆》	(157)
《雷雨》	(157)
《马兰花》	(158)

《霓虹灯下的哨兵》	(158)
-----------------	-------

外国戏剧

古典主义戏剧的“三一律”	(159)
职业剧团的出现	(160)
歌剧的类型	(160)
“现实主义歌剧”	(161)
百老汇·外百老汇·外外百老汇	(161)
哈佛大学的“英文四十七”	(162)
世界上最早的剧场——半圆形剧场	(162)
悲剧之父——埃斯库罗斯	(163)
“戏剧界的荷马”——索福克勒斯	(164)
舞台上的哲学家——欧里庇得斯	(164)
喜剧之父——阿里斯托芬	(165)
教堂内的戏剧	(166)
神秘剧	(167)
意大利的“艺术喜剧”	(168)
“大学才子”与《浮士德博士的悲剧》	(169)
莎士比亚及其“四大悲剧”	(169)
《羊泉村》——自然的奇迹	(171)
法国第一部古典主义悲剧——《熙德》	(171)
喜剧大师——莫里哀	(172)
哥尔多尼“性格喜剧”的杰作——《女店主》	(173)
《汉堡剧评》	(174)
反映市民悲剧的《阴谋与爱情》	(175)
“比鬼还可笑”的《钦差大臣》	(175)
《大雷雨》的作者	(176)

易卜生与《玩偶之家》	(177)
自然主义的《朱丽小姐》	(178)
别具一格的《樱桃园》	(178)
一部象征主义的戏剧《青鸟》	(179)
皮兰德娄与《六个寻找剧作家的角色》	(180)
布莱希特的叙事体戏剧	(181)
体验派艺术的倡导者	(182)
萧伯纳的戏剧创作	(183)
尤金·奥尼尔——美国戏剧泰斗	(183)
《天边外》	(184)
《欲望号街车》	(185)
击碎美国梦想的《推销员之死》	(185)
现代人生的经典阐释:荒诞派戏剧	(186)
尤涅斯库与《秃头歌女》	(187)
荒诞派戏剧的代表作家——萨缪尔·贝克特 ...	(188)
《等待戈多》	(188)
迪伦马特的《贵妇还乡》	(190)
《愤怒的回顾》的爆炸性力量	(190)
《死无葬身之地》:萨特的存在主义戏剧	(191)
回归戏剧本体的“贫困戏剧”	(192)
残酷戏剧	(193)

戏剧欣赏艺术

戏剧文学的欣赏	(194)
戏剧艺术的欣赏	(195)
中国古典戏剧的欣赏	(196)
京剧的欣赏	(197)

歌剧的欣赏	(200)
话剧的欣赏	(200)
地方戏曲的欣赏	(202)
十大古典悲剧	(205)
十大古典喜剧	(207)

戏曲杂坛

最早的剧目《东海黄公》	(210)
唐代歌舞戏《踏摇娘》	(211)
皇帝兼演员的“李天下”	(211)
瓦舍	(212)
“杂戏人弄孔子”	(213)
中国现存最古老的剧本	(214)
“杂剧”的由来	(216)
四折~楔子	(217)
角色行当	(217)
南戏	(217)
悲剧《窦娥冤》	(218)
一唱三叹的《汉官秋》	(219)
凄凄《梧桐雨》	(219)
《西厢记》天下夺魁	(220)
最早流传到国外的《赵氏孤儿》	(221)
莱根道人与《琵琶记》	(222)
汤显祖与“临川四梦”	(222)
《梁祝》:悲剧乎,喜剧耶	(223)
中国戏曲史上临川派和吴江派的论争	(224)
洪昇与《长生殿》	(225)

清代剧坛“之星”《桃花扇》	(226)
焦循慧眼识“花部”	(227)
清代官廷的戏剧演出	(227)
第一部戏曲论著——《录鬼簿》	(228)
中国第一部戏曲史——《宋元戏曲史》	(228)
票友和票房	(229)
南国社	(230)
戏楼——中国人的剧场	(231)
戏曲脸谱	(232)
第一出迈出国门的中国话剧	(233)
震撼人心的《雷雨》	(234)
郭沫若的历史剧	(234)
中国戏曲早期的戏曲教育——科班	(236)
戏曲人才的摇篮——中国戏曲学院	(237)
中国戏曲之最	(237)
戏曲的唱、念、做、打	(239)
元曲四大家	(241)
“梨园弟子”的由来	(242)
梨园“三怪”	(242)
早期京昆“十三绝图”	(243)
女乐倡优	(244)
包公戏	(244)
京剧名称的变化	(246)
京剧世家	(247)
“生、旦、净、丑”的由来	(247)
“旦”的流变	(248)
“丑”居各角色之首	(249)
京剧的“猴王”	(250)

中国戏曲概览

中国戏曲的渊源

戏曲是中国传统戏剧的统称,包括宋元南戏、元代杂剧、明清传奇、昆剧、京剧和数百种地方戏。它是一门融合文学、音乐、舞蹈、美术、杂技等多种因素的综合艺术。

一般认为,中国戏曲的形态成熟于宋元时期,其起源大致有3条线索:

第一条线索是从民间歌舞发展到歌舞小戏。戏曲的萌芽可以追溯到上古时期的民间歌舞。《尚书·舜典》说:“予击石拊石,百兽率舞。”这是描写先民身披兽皮、击石伴奏的歌舞场面,其目的用以祈福或娱神,带有原始宗教成分。这类形式在当时极为普遍。原始歌舞既娱神,亦娱己,后来《论语》记载的“乡人傺”,屈原《九歌》表现的祀神歌舞等都是缘此发展而来。大约到了汉代,歌舞形式中逐渐融入了故事成分,其中角抵戏《东海黄公》最为著名,它表现的是这样一个故事:东海人黄公,少时有法术,能制蛇御虎,及衰老,气力渐减,且饮酒过度,法术不复能行,后与白虎斗,为虎所杀。此戏原在民间流行,后汉武帝曾将其引入宫中表演。《东海黄公》标志了歌舞逐渐向歌舞戏发展,以后由此演进的歌舞小戏层出不穷。至唐代,歌舞戏有了很大的提高,唐代最为著名的歌舞小戏是《踏谣娘》,它表演了妻子(踏谣娘)受丈夫(苏郎中)辱骂殴打,向邻里诉说幽怨,表演是相当生动的。这种民间歌舞小戏在宋代又有发展,当时一般通称其为“社火”,后来在这

基础上歌舞小戏逐步演变成戏曲形式,“南戏”便是在民间歌舞的基础上发展而来的。

第二条线索是从古优发展到参军戏。“优”出现甚早,西周幽王的宫廷中就有这类人物,他们是宫中弄臣,以滑稽调笑取悦人主,并予以某种政治性的讽谏。这种滑稽性、讽刺性的表演在后世绵延不绝,且从对帝王的讽谏发展到帝王以之来惩戒臣下,“参军戏”据说就是由此而来。北朝时,后赵石勒因官员(参军)贪污官绢,遂令优人身着官服扮成“参军”,旁的优人则戏弄嘲笑“他”,以此来惩罚这一官员。这一表演后成定制,并有了固定的脚色,被戏弄者称“参军”,嘲笑者称“苍鹘”。参军戏在唐代最为兴盛,晚唐五代,也称参军戏为杂剧。至宋,其表演更趋成熟,出现了五种脚色:戏头(也叫末泥)、引戏(也兼装旦)、副净(即原来的参军)、副末(即苍鹘)、装孤。宋杂剧经金院本的过渡遂逐渐向成熟的戏曲形式——元杂剧发展。

戏曲起源的第三条线索是受说唱艺术的影响而发展。说唱艺术对戏曲的影响主要表现在剧本文学和戏曲唱腔两个方面。隋唐时期,由叙事性的乐府诗歌发展而来的大曲得到了很大的发展。

参军戏

一种以科白为主、表演滑稽诙谐故事的戏。渊源于秦汉俳优,形成于后汉,唐段安节《乐府杂录》中载:“弄参军,始自后汉馆陶令石耽。”参军戏到唐宋时发展成一种表演形式,主要由苍鹘、参军两个角色作滑稽对话或动作,引人发笑,有时讽刺朝政。据唐代范摅《云溪友议》记载,参军戏的演出已有歌唱和音乐并有女演员。参军戏的载歌载舞的形式,为戏曲走向成熟迈出了关键性的一步。