

金钥匙知识百问丛书·艺术篇

插图本

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

音乐、舞蹈、戏曲 知识问答

下

主编 / 江 心

Xiqu Zhishi 70 Wen Xiqu Zhishi 70 Wen Xiqu Zhishi 70 Wen

金钥匙知识百问丛书·艺术篇

插图本

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

ISBN (910) 111

音乐、舞蹈、戏曲 知识问答 ②

主编：江心堂
编著：和宝堂

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐·舞蹈·戏曲知识问答: 插图本 / 江心主编. — 北京: 人民音乐出版社, 2011.4 (2015.1 重印)
(金钥匙知识百问丛书. 艺术篇)

ISBN 978-7-103-04064-5

I. ①音… II. ①江… III. ①音乐-问答 ②舞蹈艺术-问答 ③戏曲-艺术-问答 IV. ①J6-44 ②J7-44 ③J82-44

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第144847号

责任编辑: 张 辉

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http: //www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

787×1092毫米 特32开 15.5印张

2011年4月北京第1版 2015年1月北京第8次印刷

印数: 54,831—58,830册 (共3本) 定价: 29.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。

电话: (010) 58110533

关于艺术的知识

(代序)

吴祖光

音乐出版社要出版一套“金钥匙知识百问丛书”，由于第一部分为这套丛书的艺术篇，所以他们征求我的意见。这使我想起20世纪50年代的一件往事：当时的《中国青年》编辑部转来几封青年人的信，内容都差不多，其中有一封是在苏联列宁格勒学习的中国留学生写来的，说看到了我导演的电影艺术片《梅兰芳舞台艺术》，由于看不懂，而不能欣赏自己祖国的古典艺术，为此感到很惭愧，希望得到帮助。不久，我到剧场看京戏，邻座几位国际友人津津有味地欣赏着舞台上的表演，然而需要向翻译了解剧情的时候，年轻的翻译却抓耳挠腮异常狼狈，显然他也是看不懂。于是就求助于我，我讲给翻译，翻译再讲给国际友人，事后他们都很感激我，但是那场戏我没有看好，还影响了我旁边的观众看戏。这样的事情我遇到过不只一次，近几年，青年人不懂得自己民族传统艺术的问题越来越严重。而中国的传统艺术偏偏受到全世界越来越多的国际友

人的欢迎，我们的青年人总看不懂怎么能行呢？除了京剧和戏曲以外，还有我们中国的音乐、绘画、诗词、舞蹈、杂技、小说等等各方面的民族艺术，如果作为中国人对自己老祖宗留下来的“宝贝”总说“看不懂”，岂不是数典忘祖了吗？有人主张京剧改革，却又不知道京剧的所以然，也没有京剧的常识，凡是他不懂的就都要改，因此取消锣鼓经，取消行当，取消脸谱，取消程式，结果连京剧最根本的特征——虚拟的写意性表演都取消了，等于把京剧都改没有了。很像京剧《打面缸》的王老爷，把自己不认识的字统统撕掉还自以为聪明，这怎么行呢？所以，我认为这套普及艺术知识的书编得好，是件好事。

世间七十二行，或三百六十行，各行有各行的学问，而且非常专业，所谓隔行如隔山也。有的行业看来简单，就凭自己的小聪明去做，结果必然要闹笑话。足见知识是要认真学习的。但是艺术又是相通的，例如京剧本身就是一门综合性艺术，我们从京剧演员的表演中就可以认识中国的音乐、美术、诗歌、舞蹈、杂技和历史；懂得京剧的写意性表演，对中国的写意画认识也会有益处的。这套艺术丛书包括戏曲、戏剧、电影、绘画与雕塑、音乐、舞蹈、民俗和工业设计八个方面，这每一个门类的艺术，无论古今中外，都有非常珍贵的知识，不看不知道，越

看越奇妙。

不过，尊重知识，但不能成为知识的俘虏，拿着这套书去欣赏一幅画，去看一出戏，然后对号入座，也是不妥的。因为艺术是仁者见仁，智者见智的。你喜欢齐白石，我喜欢吴昌硕，你喜欢“麒麟童”，我喜欢马连良，你喜欢梅兰芳，我喜欢程砚秋，都应该说是艺术的知音，都是对的。总不能像算术题一样，必须有一个统一的答案。

只要我们认真地，不要带着框框地去欣赏，都会得到裨益，慢慢就会入门的。我写的京剧《三打陶三春》在全国有许多剧团演出，一个剧团就演出400多场。在英国皇家剧院演出时，没有幻灯字幕说明，也不用翻译，观众的反响比在国内还要强烈；我写的《风雪夜归人》演出了一个甲子，现在还有人改编演出。但是每个人的感受却是各不相同的，所以我相信任何艺术都是供人欣赏的。如果说某种“艺术”没有任何人能懂，那么，不是欣赏者的无知，而是说明这样的“艺术”已经没有了生命。

所以我非常赞成让大家学习一些基本常识，去欣赏艺术，掌握艺术，因为艺术就是生活的美化，本来就是属于大家的。我祝贺这套为使艺术更广泛地走进大家的生活所设计的，深入浅出的常识性的小册子出版。

前 言

戏曲遍及全国每一个省市，涉及每一个民族，剧种有三百多个；剧目数以万计；历史可上溯到春秋时期的雩舞和优孟衣冠；内容包括每个朝代的历史传奇，从三皇五帝到今天的社会主义建设；从月亮中的嫦娥到莎士比亚的《奥赛罗》；从宫闱忧怨的贵妃到田野牧牛的村姑。观众从太皇太后慈禧到跑堂儿的伙计和蹬三轮车的车夫；从唐明皇李隆基到五大洲各种肤色的外国人。规模之大、历史之久、品种之众、数量之多、影响之广、水平之高，都可以称为表演艺术的今古奇观。

所以要我来介绍戏曲，我真如“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”。因此，这里的介绍，不过是浩瀚的戏曲海洋中的点滴之点滴了。常听有人说，中国的戏曲就没有一部像样的专著，因此不少人跃跃欲试。结果无不“望洋兴叹”。依我看，有关戏曲的专著是很多很多的，只不过没有使用“吓唬人”的语言，

没有被那些理论家批准而已。这些专著不仅说理透彻，又有很高的实用价值和指导意义，如《徐兰沅操琴生活》、《梅兰芳文集》和于连泉（筱翠花）的《花旦表演艺术》，程砚秋的《论戏曲表演的四功五法》以及后来出版的《孙毓敏谈艺录》等都是开卷有益的专著。我也就是在学习他们这些专著的基础上，写出了这本小册子。肤浅和幼稚是很自然的，因此，只能供那些对戏曲毫无所知的朋友在茶余饭后消磨时间所用了。

和宝堂

目 录

1. 为什么说戏曲有三个来源? (1)
2. 为什么戏曲分为南昆、北弋、东柳、西梆? (3)
3. 为什么戏曲会有 300 多个剧种? (6)
4. 为什么戏曲有花部与雅部之争? (8)
5. 为什么称戏曲演员为梨园子弟? (9)
6. 徽班进京是怎么回事? (10)
7. 古戏台是怎么演戏的? (12)
8. 为什么说大清朝是唱完的? (14)
9. 什么是票友和票房? (16)
10. 为什么培育戏曲演员的地方称为科班? (17)
11. 为什么戏曲的时空变幻自如? (19)
12. 戏曲艺术为什么会有流派? (21)
13. 为什么戏曲演员要分行当? (22)
14. 为什么有板腔体和曲牌体之分? (23)
15. 为什么有南曲与北曲之分? (25)
16. 戏曲是世界三大戏剧体系之一吗? (26)

17. 为什么说傩戏是原始戏曲的活化石? (28)
18. 昆曲为什么叫好不叫座? (31)
19. 为什么目连戏久演不衰? (34)
20. 为什么有两种绍兴戏? (35)
21. 为什么说蒲仙戏的年龄最大? (38)
22. 汉剧为什么也唱西皮二黄? (39)
23. 全国有多少梆子腔? (41)
24. 为什么北京人说桂剧似曾相识? (44)
25. 为什么川剧有五种声腔? (47)
26. 我国东北三省有地方戏吗? (48)
27. 为什么黄梅戏不在黄梅县? (50)
28. 为什么粤剧能跨越国界? (52)
29. 山东的吕剧是怎么形成的? (54)
30. 为什么花鼓戏种类繁多? (55)
31. 为什么说沪剧是上海的地方戏? (57)
32. 为什么河南越调六进北京? (58)
33. 为什么称评剧为蹦蹦? (61)
34. 为什么关汉卿被列入世界文化名人? (63)
35. 为什么李渔说“一夫不笑是吾忧”? (65)
36. 为什么李玉能“一人永占”? (66)
37. 为什么称汤显祖是浪漫主义剧作家? (68)
38. 为什么有《王西厢》和《董西厢》之分? (70)
39. 为什么称《四声猿》是第一明曲? (72)

40.	为什么《林冲夜奔》久演不衰？·····	(74)
41.	为什么戏曲表演要有程式？·····	(75)
42.	京剧的“起霸”是什么？·····	(76)
43.	京剧的“走边”是什么？·····	(78)
44.	什么是京剧的“趟马”？·····	(79)
45.	什么叫“团场”？·····	(80)
46.	什么叫“扯四门”？·····	(81)
47.	为什么戏曲舞台能满台飞枪？·····	(82)
48.	武戏的荡子是怎么打起来的？·····	(84)
49.	京剧演员与乐队是怎么配合的？·····	(85)
50.	为什么说京剧不是京腔京韵？·····	(86)
51.	戏曲演员为什么要跑圆场？·····	(87)
52.	戏曲演员为什么要走台步？·····	(88)
53.	戏曲演员为什么要练毯子功？·····	(90)
54.	戏曲演员为什么要练把子功？·····	(91)
55.	戏曲演员为什么要练腿功？·····	(93)
56.	京剧的脸谱有谱吗？·····	(94)
57.	什么是压轴戏？·····	(96)
58.	什么是三小戏？·····	(98)
59.	什么是袍带戏？·····	(99)
60.	京剧演员是怎么化装的？·····	(100)
61.	戏曲的行头都包括什么？·····	(101)
62.	京剧的生行有哪些流派？·····	(103)

63. 京剧的旦行有哪些流派和名角? (108)
64. 京剧的花脸有哪些流派和名角? (109)
65. 京剧的丑行有哪些流派和名角? (110)
66. 为什么京剧要有七行七科? (111)
67. 为什么戏曲表演要讲四功五法? (112)
68. 为什么要审五音,正四呼? (115)
69. 同光十三绝都有谁? (116)
70. 四大名旦是选出来的吗? (118)
71. 你知道四大名旦都是谁吗? (121)
72. 京剧的四大须生是哪四个人? (123)
73. 第一位戏曲表演艺术家是谁? (124)
74. 马锦如何演活了严嵩? (125)

为什么说戏曲有三个来源？

大家都知道戏曲是中国独有的，然而，它是怎么形成的呢？目前有三种说法。

一说起源于雩，也就是最古老的民间歌舞。传说原始社会的人以歌舞祭神的仪式祈福祛灾、驱鬼

图1 雩戏面具

除疫并因此达到娱乐的目的。相传到春秋战国时即有了孔子所说的“乡人傩”，而且他是要亲自参加的，楚国的屈原所著《九歌》据说就是这种歌舞所用的歌词。现在的晋、湘、浙、滇、黔、皖、苏、鄂、赣等许多地方的偏僻山村至今仍保留这种祭祀活动，有的已发展到以歌舞演故事，而且是能从春节演到元宵节的连台本戏。从演出的形式可以看到与今天戏曲的演变关系，所以被称之为戏曲的活化石（见图1）。

二说源于说唱艺术。从古代的诗经到汉乐府，从大曲到鼓子词、诸宫调都是一种以说唱来叙述故事的。如《白头吟》、《莺莺传》、《董西厢》都是有名的说唱曲子，后来这种说唱曲调经过演变丰富形成了宋、元杂剧。如元杂剧作家王实甫的《西厢记》就被认为是说唱诸宫调《西厢记》在文学上、曲调上的戏剧化。今天的评剧就是从说唱艺术“莲花落”与民间歌舞“蹦蹦”结合而成的，北京曲剧也是从说唱艺术“单弦”、“奉调大鼓”演变而来，足见说唱艺术发展为戏曲的可能。

三说源于滑稽戏。据《史书·滑稽列传》说楚庄王时一乐人叫优孟，穿上已故宰相孙叔敖的衣帽，模仿孙叔敖的言行去劝说楚王，因模仿逼真使楚王醒悟的故事。因此，至今仍有“优孟衣冠”的说法。从此，“优”成为对帝王讽谏，或帝王对臣下讽刺的手

段。后又发展成两个人表演的“参军戏”，五个人表演的宋杂剧。

此外，还有起源于古巫，起源于傀儡戏、影戏或受印度梵剧影响而成的说法等等。

2

为什么戏曲分为南昆、北弋、东柳、西梆？

相传，清朝初年的北京有四大剧种，即南昆、北弋、东柳、西梆。据嘉庆八年的记载：“有明肇始昆腔，洋洋盈耳，而弋阳、梆子、琴、柳各腔，南北繁会，

图2 南昆剧目《十五贯》剧照

图3 秦腔《西湖遗恨》中的李慧娘

笙磬同音，歌舞升平，伶工荟萃，莫感于京华。”也说明了当时这一历史盛况。其中所谓南昆即流行于江南昆山一带的昆山腔；北弋指南戏与北曲结合，产生于江西弋阳地区的弋阳腔，即流传到北方形成的高腔，也就是当时盛行于京城的京腔；东柳即流行于山东的柳子腔；西梆自然是我国西北广为流传的梆子腔，也就是秦腔。说明了东西南北四方艺人汇集北京的盛况。

从当前来看，以上四大声腔已远远超出了自己的原有范围，有的早已遍及全国许多省份，弋阳腔（即高腔）更是在安徽、浙江、江苏、湖南、湖北、福建、广东、云南、贵州、四川、河北广为流传，因此有关人士认为这种说法并不科学，但是这种历史形成的说法还是客观地反映了历史事实。从当前戏曲剧种的分布来看，昆剧在上海、南京、浙江、湖南还是有相当的观众基础。弋阳腔不但在北方扎根，从乾隆年间，在京师“六大名班，九城轮转”，而且对京剧以及一些北方剧种的形成发挥了重要影响，就是在江南一带的流传也主要是在许多北方语系的地区。柳子腔（包括受其影响的柳琴戏）虽然流行于河南、苏北、冀南、皖北等地，但是它重要的活动还是山东的曲阜、泰安、临沂。秦腔（即山陕梆子）以及由其发展而来的山西、河南、河北等地的梆子腔尽管至