

希望美育文库

王新民主编 张海保 副主编

中国戏曲史话

刘士杰 著

上海文艺出版社

希望美育文库

王新民 主编 张海保 副主编

中国戏曲史话

刘士杰 著

上海文艺出版社

(沪)新登字 103 号

责任编辑：张有煌

封面设计：袁银昌

中国戏曲史话

刘士杰著

上海文艺出版社出版发行

(上海绍兴路 74 号)

新华书店经销 上海中华印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 4.625 插页 2 字数 76,000

1995 年 1 月第 1 版 1995 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—21,000 册

ISBN 7-5321-1264-0/I·977 定价：3.00 元

献给时代的花朵

——“希望美育文库”序言

郑云波

“美育”作为一种教育行为，在我国很早便产生了。在孔子的“六艺”中，美育便是一个重要的组成部分，但“美育”这一概念却是从西方引进的。1795年在德国人席勒的《美育书简》中第一次提出了“美育”。

美育和德育、智育、体育一样，是教育的有机组成部分，它的目的也是为了培养受教育者高尚的道德情操和文明行为。只是同其他教育门类相比，美育采取的手段、方法和途径有所不同。它不是依赖直接的“高台教化”，而是通过各种艺术的审美实践，培养受教育者对自然美、社会美和艺术美的感受力、鉴赏力及创造力，激发美的情感，从而达到提高人和教育人的目的。席勒把人的成长分为三个既相区别、又紧密联系的阶段，即“感性的人”——“审美的

人”——“理性的人”。他认为，要想把“感性的人”变成“理性的人”，“唯一的途径”便是使他首先变成“审美的人”。也就是说，没有“美育”（审美教育），文明的人就不能形成。我们并不想如席勒那样把“美育”绝对化，但是我们也认为，美育是社会主义教育事业中必不可少的组成部分，它对于培养和造就高度文明的人类社会所需要的全面发展的人材，对于社会主义精神文明和物质文明的建设，都具有不可估量的特殊意义和重要价值。

在我国的社会主义教育中，虽然早就提出了“全面发展”的方针，但是在执行过程中，由于种种原因，美育却遭到了忽视和偏废。这种不正常的情况，不仅使广大青少年的知识结构失衡，而且间接地影响了他们的思维发展和人格形成。近年来，我国的教育主管部门采取了一系列措施，在全国的大中小学中加强美育教育，这无疑是一件大好事，它意味着我国的教育事业真正开始进入了科学和全面发展的新阶段。

正是在这个背景下，为了配合和帮助全国中小学进行美育教育，为了给广大青少年提供一套系统的美育读物，王新民和张海保同志邀集了有关的专家、学者，以认真的态度编写了这套“希望美育文库”，他们的想法和做法是值得肯定和称道的。众所周知，“美育”并不完全等同于艺术，但“美育”却绝对

离不开艺术。由于具有特殊的审美效应和强烈的感染力，艺术（音乐、美术、戏剧、电影等）在“美育”中常常发挥主力军的作用，成为推行“美育”的重要工具。这大约正是这套“希望美育文库”以音乐、绘画、雕刻、戏剧、电影作为重要内容的缘故吧。

在这套“文库”成书之前，书店里已经出现了不少讲解美育的图书。但是“希望美育文库”与这些图书相比自有独特的优点：它以“史”为经，以“话”为纬，经纬交织地形成科学而生动的“史话”体系，既简明扼要地叙述了各类艺术的发生、发展和成熟的历史，又通过通俗有趣的故事阐明了各类艺术的主要特征。融趣味性与科学性于一体，使广大青少年在情趣盎然的阅读过程中不知不觉地了解各类艺术的基本知识，这不仅能提高青少年的文化素质和审美能力，而且为他们日后的进一步深造打下了良好的基础。因此，这套“文库”不仅可以成为对中小學生进行“美育”教育的辅导教材，也可以作为广大青年扩大眼界，全面提高文化修养的知识丛书。我在这里想特别建议那些目前在校的和已不在校的非文科类大学生们读读这套丛书，它可以有效地弥补你们知识结构中的一些缺陷。

去年以来，有人提出了“普及高雅艺术”的口号。所谓“高雅艺术”，无非是指人类历史上所创造的各类艺术的精华。如果这种认识是正确的话，那末，这

套“文库”正是“普及高雅艺术”的合适的基本教材。“普及高雅艺术”的对象当然是全体国民，不过其中首先应该是青少年，“普及高雅艺术”应该从青少年抓起。这样，普及的成果才能巩固，全民的审美素质才能在普及的基础上提高，从这个意义上来说，我们大家都应该读读这套丛书，当然青少年尤其应该读。

艺术是文化的重要的构成元素。这套“文库”不仅介绍了中国艺术，而且也介绍了西方艺术，这对继承和发扬中国传统文化，吸收和借鉴西方文化精华，促进中西方文化的交流与发展，都将发挥重要的作用。为此，我热忱地向广大读者推荐这套“希望美育文库”，并希望把它作为一束鲜花，献给这跨世纪的时代。

1994年5月

（作者是南京东南大学中国文化系主任、教授）

目 录

献给时代的花朵

——“希望美育文库”序言……………郑云波

第一章 戏曲的起源(秦汉魏晋南北朝)…………… 1

一 “优孟衣冠”与屈原的《九歌》…………… 1

二 “漫延鱼龙”的汉魏“百戏”…………… 5

第二章 戏曲的形成(隋唐五代)…………… 8

一 载歌载舞“踏摇娘”…………… 8

二 说学逗唱“弄参军”……………11

第三章 戏曲的成长(宋辽金)……………15

一 勾栏、瓦子宋杂剧 ……………15

二 得帝王厚爱的辽杂剧……………19

三 宋、辽杂剧与金院本 ……………21

四 中国戏曲优良传统的确立……………22

第四章 戏曲的成熟(宋元)……………27

一 南国的戏曲奇葩——南戏……………27

(一) 南戏源流及特征 ……………27

(二) “满村听说蔡中郎”	32
(三) 化作厉鬼捉王魁	33
(四) 戏曲史上的“活化石”	35
(五) 民族团结的一曲婉歌	37
(六) 为蔡伯喈翻案的《琵琶记》	39
(七) 有情人终成眷属	44
(八) 含辛茹苦,情有独钟	47
(九) 情结离乱时,拜月西厢下	50
(十) 杀狗劝夫,用心良苦	53
二 辉耀北方剧坛的群星——元杂剧	55
(一) 元杂剧的崛起	55
(二) 元杂剧的伟大奠基者——关汉卿	63
(三) 浪漫抒情的诗剧——《西厢记》	74
(四) 借古喻今的《汉宫秋》	83
(五) 《墙头马上》与《梧桐雨》	86
(六) 舍生取义、杀身成仁的《赵氏孤儿》	89
(七) 《倩女离魂》翻新声	91
第五章 戏曲的繁荣(明清)	93
一 璀璨夺目的戏曲明珠——明清传奇	93
(一) 传奇体制的流变	93
(二) 林冲夜奔《宝剑记》	96
(三) 吴越春秋《浣纱记》	98
(四) 明代的“时事戏”——《鸣凤记》	99
(五) “吴江派”的代表作——《义侠记》	101

(六)	明代传奇之冠——《牡丹亭》	103
(七)	“清初曲坛双璧”之一：《长生殿》 ...	110
(八)	“桃花扇”底说兴亡	117
二	遍地盛开的地方戏之花	126
三	称尊剧坛的京剧的崛起	131
四	迎接新世纪曙光的戏曲改良运动	136

第一章 戏曲的起源 (秦汉魏晋南北朝)

一 “优孟衣冠”与 屈原的《九歌》

戏曲是中国特有的戏剧形式。王国维在 1909 年所著的《戏曲考源》中，曾为戏曲下了这样的定义：“戏曲者，谓以歌舞演故事也。”戏曲正是这样一种由演员综合歌唱、动作、念白、舞蹈（即所谓“唱做念打”）等多种艺术手段，扮演人物、敷衍故事的歌舞型的戏剧艺术。戏曲还是一门熔绘画、音乐、舞蹈、诗歌等多种艺术形式于一炉的综合性的表演艺术。

关于戏曲的起源，最早可以追溯到原始时代的歌舞。原始社

会的猎人们披着各种兽皮，有节奏地敲打着石头翩翩起舞，这样的原始舞蹈主要用于原始人的自娱和祭祀活动。原始歌舞具有全民性的特点。直到氏族社会进入奴隶社会，出现了阶级，这时的祭祀活动才不再是全民性的节日歌舞，而为奴隶主贵族所专有，出现了专司祭祀活动以歌舞娱神的巫，以及专为奴隶主贵族服务的乐舞奴隶，他们可以算是最早的专业演员。

到了春秋战国时代，又出现了女乐和优。女乐是以声色歌舞娱君的女奴隶。优又称倡优、俳优或优伶，也是宫廷和贵族豢养的演员，他们除了表演歌舞外，还表演滑稽，甚至以戏谑的滑稽表演讽谏国君。

在先秦歌舞中，值得一提的是祭祀活动时演出的傩舞和巫舞。傩舞早在周代就很盛行，是一种驱鬼的仪式。每年除夕举行。据说驱鬼时发出“傩傩……”的呼喊声，故名傩舞。领舞者是由人装扮的能驱鬼避邪的神像，称为方相。他身披熊皮，戴着有四只眼睛的面具，穿着黑上衣红裤子，一手操戈，一手执盾，率领由人装扮的十二兽到各个角落去跳跃呼号，一路上跳着《方相舞》和《十二兽舞》。到了汉代，还增加了奏乐和歌唱。

巫舞也是祭祀歌舞，既娱神又娱人，先秦时流行全国，尤以楚国为盛。先秦以来的史书上都说楚人

信鬼好祀，巫风很盛，而每次祭祀必有歌舞。关于楚国巫舞的情形，可以从楚国诗人屈原所写的《九歌》中窥其一斑。《九歌》是屈原为了楚怀王祀鬼神而将民间巫舞加工改写而成的，共十一章。除最后一章《礼魂》是送神曲外，其他十章都各祀一神。从歌词的描写中可以看出，这种歌舞场面宏大，乐队丰富，服饰漂亮，有独歌独舞，也有群歌群舞。表演者除了对神的热烈赞颂外，还有模拟神的种种表演，以抒发多种情感。

除了祭祀的歌舞外，此时还出现了为帝王、贵族享用的歌舞。《史记·殷本纪》记载：纣王命师涓作新的歌舞，靡靡之音。春秋时代的女乐就是这种歌舞的继续和发展。

当然，歌舞只能算是戏曲的诸多因素之一。歌舞加上扮演人物，敷演故事，这才能称为戏曲。擅长戏谑滑稽表演的优，就是以扮演人物来讽谏国君的。《史记·滑稽列传》记载了“优孟衣冠”的故事。大意是说，优孟是楚国的乐人，身高八尺，巧言善辩，常以谈笑讽谏国君。楚国宰相孙叔敖知道他是贤人，对他很好。孙叔敖得重病将死，嘱咐他的儿子说：“我死后，你必定贫困。你可以去见优孟，说‘我是孙叔敖的儿子。’”几年后，孙叔敖的儿子果然穷困，一天背柴时遇见了优孟，就对他说：“我是孙叔敖的儿子，父亲临死时嘱咐我穷困时去见优孟。”优孟回家后就

穿戴起孙叔敖的衣冠,悉心模仿孙叔敖的言谈举止。一天,楚庄王设宴,优孟上前施礼。楚庄王大惊,以为孙叔敖复生了。楚庄王想任他为宰相。优孟说:“让我回去和妻子商量一下。”三天后,楚庄王问起商量的结果,优孟回复说:“妻子说,快不要当楚国的宰相!孙叔敖当了楚国的宰相,那样尽忠廉洁,治理楚国,楚王才得以成就霸业。现在他死了,他的儿子穷得没有立锥之地,靠背柴为生。要像孙叔敖那样,还不如自杀。”楚庄王很感谢优孟的提醒,立即召见孙叔敖的儿子,封赠田地和奴隶。“优孟衣冠”的故事影响深远,历来被认为在中国戏剧发展史上占有重要地位。后世把戏剧演员称作俳优或优伶就是源于这个故事。

然而,优孟只是模仿了孙叔敖的语言动作,并不是故事表演,并且优孟这一举动,在当时也不曾向表演故事的方面发展下去。没有情节就没有戏剧,“优孟衣冠”当然不能算是戏剧。而在屈原的《九歌》中却含有较多的戏曲因素。特别是其中的《湘君》和《湘夫人》,都是表演者以第一人称模拟此二神,抒发湘君、湘夫人相互追求而不遇的复杂心情,已具有某些情节性。《九歌》中以歌舞表演人物和简单的情节,这说明在公元前3世纪战国中期戏曲艺术就已经萌芽。

二 “漫延鱼龙”的汉魏“百戏”

到了汉代，特别是汉武帝刘彻时代，乐舞已有正乐与散乐的区别。正乐又称雅乐，是宫廷贵族祭祀宴饮时所用的音乐和舞蹈；散乐又称俗乐，是民间创作的歌舞和杂技。官方的正乐生活气息较少，而民间的散乐具有现实生活的丰富色彩。因此，刘彻广设乐府，收集民间歌谣俗曲，征调四方散乐。于是民间艺术如“漫延鱼龙、角抵之戏”就不断流入宫廷之中。漫延又作曼延，意思为巨大绵延的鱼形和龙形的登场表演。“角抵之戏”，原作“角觝之戏”，原意为两人角力，也就是今天的摔跤。各类技艺相当广泛，故称“百戏”。汉代著名的科学家、文学家张衡在他所写的《西京赋》中，就曾叙述过百戏演出的盛况，既有“扛鼎”、“跳丸剑”，也有“走索”、“吞刀吐火”等等。在这些节目中，最值得重视的是大型歌舞《总会仙倡》和角抵戏《东海黄公》，因为它们同戏曲的关系更为密切。

《总会仙倡》表现的是一幅演出图景：在那巍峨的仙山上，神木灵草，仙果累累，仙女们聚集一起，与豹、黑起舞。白虎、苍龙吹打乐器伴奏，娥皇、女英坐在那里唱着婉转清丽的长歌。洪涯站着指挥，穿戴着羽毛织成的华丽的服装。舞台景物还能随节目变更而不断变换。舞曲尚未终止，云起雪飞，先是雪花

飘飘，后来大雪飞扬，伴有雷声大作的效果，像是上天在发威似的。从演出规模、化妆、景物、音响效果，特别是演员装扮角色（仙女、动物）的表演来看，都比《九歌》前进了一步。整个演出具有一定的艺术水平，只是还缺少故事情节。

《东海黄公》已有简单的故事情节：东海有位黄公，年轻时练过法术，能制伏毒蛇猛虎，经常佩有一把赤金刀，以红绸裹头，施法时可以兴云作雾，造成山河。年老力衰时，又饮酒过度，不能再行法术了。秦代末年，东海出现白虎，黄公仍拿着赤金刀想去制伏它，结果因为力不胜任，法术不灵，反被猛虎咬死。《东海黄公》既有人物装扮，又有故事情节，正是具有这两个重要的戏剧因素，它可称为我国最早的戏曲剧目。《东海黄公》具有积极的思想内容。它以黄公的荒唐行为，批判了从秦末以来就流行的方士的欺骗行径，嘲弄了包括汉武帝刘彻在内的迷信、愚昧和昏聩。

到三国时，西蜀有所谓《许胡克伐》，也具有戏剧的雏形。据《三国志·蜀书·许慈传》记载：许慈和胡潜同为学士，从互不相让，互相攻击，后发展到手执武器，互相格斗。一日，刘备大会群僚，命倡优装扮许、胡两人，在席间由音乐伴奏，模仿他们互相攻讦，竟至刀杖相见，描摹得非常逼真，终于感化了许、胡二人。值得注意的是，比起《东海黄公》来，《许胡

克伐》更加复杂。前者主要靠武打(人兽搏斗)表现人物,后者则是靠对话、动作表现人物,而且人物形象也初具轮廓。

北魏时,还有《辽东妖妇》。这是最早的男扮女装的表演。故事虽然不详,但肯定是男女调笑的内容。据《魏书·齐王纪》记载,此节目“嬉褻过度,道路行人掩目”。

晋代装扮人物的歌舞有《公莫舞》和《礼毕》。《公莫舞》相传是一出表演鸿门宴故事的巾舞。项庄舞剑,项伯以袖挡之,使项庄不能加害于汉高祖刘邦,项伯还对项庄说:“公莫。”古人互相称呼“公”,是说你莫害汉王。巾,就是项伯衣袖的延伸。《公莫舞》的名称由此而来。

南梁有《上云乐》。《上云乐》原为梁武帝萧衍所作,共七曲,本是游仙之词,后来发展成扮演仙人的歌舞。

傀儡本是木偶,最初用来殉葬,后来渐渐变成一种表演技艺。汉初文帝时已有舞偶人的记载。直到北齐,才发展成装扮人物的表演。

先秦两汉直到魏晋南北朝,不论是歌舞、滑稽表演,还是傀儡技艺,发展的趋势是扮演人物的表演逐渐增多,故事情节逐渐出现,从而为戏曲的形成准备了条件。