

中华民族优秀传统文化丛书 * 艺术卷 *

赵宪章 主编

郑尚宪 著

兼具众美的 中国戏曲

辽宁古籍出版社

中华民族优秀传统文化丛书

艺术卷

主 编 赵宪章

兼具众美的中国戏曲

郑尚宪 著

辽宁古籍出版社

1995年·沈阳

(辽)新登字 14 号

图书在版编目(CIP)数据

中华民族优秀传统文化丛书:艺术卷/卞孝萱、徐彻主编;
赵宪章分主编. —沈阳:辽宁古籍出版社. 1995. 5
ISBN 7-80507-280-9

I. 中...

II. ①卞...②徐...③赵...

III. ①传统文化—中国—丛书②艺术—中国

IV. ①G12②J12

辽宁古籍出版社出版发行
(沈阳市和平区北一马路 108 号)

朝阳新华印刷厂印刷

1995 年 5 月第 1 版 1995 年 5 月第 1 次印刷

开本:787×1092 1/32 印张:46.625

字数:973 千字 印数:1—5000

ISBN 7-80507-280-9

本卷(共八册)定价:43.00 元

中华民族优秀传统文化丛书编委会

顾问：张岱年 程千帆

主编：卞孝萱 徐 彻

编委：（按姓氏笔划为序）

丁炳麟 丁禎彦 于景祥 王思义

王 前 刘书友 赵宪章 郭守信

胡阿祥 谢 丹

责任编辑：于景祥 谢 丹 郭守信

封面设计：李国盛

版式设计：黄金娣

插图绘制：韩 梅

责任校对：

常识卷：杭桂发 慈立岩 韩秋颖 夏 娟

杜延祥

文学卷：唐慧凡 王恒林 关正文 刘再升

瑞 雪 李守勤

艺术卷：周 文 周文忠 佟 玲 唐慧凡

瑞 雪

哲学卷：张富娟 季学刚 王 力 佟 玲

李 春 杨立忠 刘再升

科技卷：刘 庶 赵淑新 周 文 东 戈

徐 峰 周广君

中华民族优秀传统文化丛书书目及作者

常识卷

1. 中国古今名号寻源释意 胡阿祥 卢海鸣
2. 中国历代疆域与政区 胡 赓
3. 中华民族大家庭的形成 甘黎民
4. 中国历史概述 邵文实
5. 中华民族的爱国主义精神 卞 敏
6. 中国丰富的自然资源 彭安玉
7. 中国古代法苑 金 钟
8. 汉字的演化与基本常识 曲 径

文学卷

1. 辉映千古的《诗经》 朱崇才
2. 盛极一时的先秦散文 朱孔阳
3. 风韵高标的《楚辞》 郭维森 包景诚
4. 气象非凡的汉赋 骆冬青
5. 独具魅力的六朝骈文 于景祥
6. 体大思精的《文心雕龙》 左 健
7. 冠绝古今的唐诗 于汉唐
8. 情韵并美的宋词 莫砺锋 童 强

9. 推陈出新的宋诗 莫砺锋
10. 瑰丽璀璨的元曲 俞为民
11. 成就辉煌的明清小说 于 唐
12. 充溢文苑的爱国精神 周 群

艺术卷

1. 笔走龙蛇的中国书法 谢建华
2. 传神写意的中国绘画 沈亚丹
3. 气韵生动的中国雕塑 胡国瑞
4. 和谐成趣的中国建筑 韩雪临
5. 优美动人的中国舞蹈 林叶青
6. 声情并茂的中国音乐 赵后起
7. 兼具众美的中国戏曲 郑尚宪
8. 中国艺术理性 赵宪章

哲学卷

1. 源远流长的儒道思想 李 坚
2. 世代相承的伦理思想 杨秀香
3. 誉满中外的兵法思想 王贵忠 谢 晴
4. 兼爱非攻的墨家思想 王思义 谢 丹
5. 独具特色的阴阳思想 施炎平
6. 贯通天人的理学思想 沈顺福 董根洪
7. 功不可没的法家思想 晋荣东

8. 别开生面的名家思想 朱 浩 王冬焱
9. 先秦哲人与哲学 丁颖彦 吾敬东

科技卷

1. 独具特色的中国地学 艾素珍
2. 功效神奇的中医中药 刘庚祥
3. 全面发展的实用科技 陈 凡
4. 历史悠久的农业文明 马 义 张新力
5. 驰名世界的四大发明 远德玉 张明国
6. 地位独尊的古代天
学 江晓原 钮卫星 卢仙文
7. 成就卓著的中国数
学 郭书春 田 森 邹大海
8. 博大精深科学思想 王 前

总 序

我们中国是一个地大物博、历史悠久、由多民族结合而成的人口众多的国家。在中华民族的开化史上，有素称发达的农业、手工业，有许多伟大的思想家、政治家、科学家、发明家、军事家、文学家和艺术家，有丰富的文化典籍、文物古迹，在科技上有许多重要的创造发明。

中国有文字可考的历史将近4000年。从秦、汉时起，中国就是统一的国家。在整个历史过程中，分裂是变态的，而统一是正常的。这表现在统一的时间越来越长，统一的范围越来越大，统一的趋势越来越明显。现在中国是一个拥有近一千万平方公里的伟大国家。

中国是国境内各族所共称的祖国。中华民族的各族人民，都反对外来的民族压迫，为维护民族团结，祖国的统一、进步，做出过重大贡献。现在，中国境内56个民族和衷共济。中华民族巍然自立于世界民族之林。

中国人民的爱国主义精神是在中华民族漫长的历史进程中产生和发展起来的。爱国主义是中华民族的光荣传统，是动员和鼓舞中国人民团结奋斗的光辉旗帜，是推动中国社会历史前进的巨大力量，是各族人民共同的精神支柱。爱国主义情感广泛渗透于哲学思想、道德规范、行为准则、心理素

质、社会观念、文化传统、价值取向之中。因爱国主义而集合了民族凝聚力,焕发了全民族的历史使命感和社会责任感。

爱国主义是一个历史范畴,在社会发展的不同阶段、不同时期,有着不同的具体内涵。在当代中国,爱国主义与社会主义本质上是一致的。开展爱国主义教育,是社会主义精神文明建设的基础工程。继承和发扬爱国主义传统,对于振奋民族精神,凝聚全民族力量,团结全国各族人民,自力更生,艰苦创业,为实现四化、振兴中华的共同理想而奋斗,具有十分重要的现实意义。

爱国主义教育是全民教育,重点是广大青少年。《爱国主义教育实施纲要》指出,在当前和今后一个时期,对青少年要抓好中华民族传统美德和优秀传统文化教育。遵照这一指示,辽宁古籍出版社组织编写了大型的《中华民族优秀传统文化丛书》。这套丛书分为常识、文学、艺术、哲学、科技五卷,共45册,每册10万字左右。参加写作的,有年逾花甲的教授,也有风华正茂的博士、硕士,是一批学有专长的专家学者。读者对象主要是大中学生和具有中等文化程度的各界人士。因此,内容力求深入浅出,通俗易懂,立足于知识性和可读性,兼顾到理论性和学术性。在写作过程中,除了依据原始资料外,又吸收、参考了前人的研究成果。在工作程序上,实行分层负责制。主编卞孝萱、徐彻负责策划全书、统一体例。分卷主编胡阿祥、丁炳麟、于景祥、赵宪章、丁楨彦、王思义、王前、谢丹分别负责常识、文学、艺术、哲学、科技各卷的组稿、审稿。

爱国主义是培养“四有”新人的基本要求。对此,要普

遍开展多种形式的教育活动。博大精深的传统文化，具有强大的生命力。出版《中华民族优秀传统文化丛书》就是面向广大青少年进行爱国主义教育的一种形式。这套丛书，可以帮助他们了解中国的悠久历史，了解中华民族自强不息、百折不挠的发展历程，了解各族人民对人类文明的卓越贡献，了解先辈们崇高的民族精神、民族气节和优良道德。了解过去，有助于理解现在，展望未来。我们努力使这套丛书成为广大青少年喜闻乐见的读物，感染熏陶，潜移默化，由浅入深，循序渐进，培养爱国主义感情，提高爱国主义觉悟，树立正确的理想、信念和人生观、价值观，增强民族自尊心和自豪感。

对广大读者，尤其是青少年进行爱国主义教育，弘扬中华民族优秀传统文化，是一项跨世纪的伟大工程。我们全体编者、作者有幸能为这一工程尽微薄之力，感到无上的光荣和无比的快慰。工作中的缺点和错误，恳切希望得到各界人士的指教，以便再版时改正。

编者

1995年4月

目 录

总序.....	1
一、引言.....	1
二、戏曲的起源.....	3
1. 歌舞百戏	3
2. 优孟衣冠	7
3. 唐代参军戏及其他.....	11
4. 宋代通俗文艺的繁荣.....	13
5. 宋杂剧与金院本.....	15
三、戏曲的形成	21
1. 南戏的产生.....	22
2. 南戏的艺术体制.....	23
3. 南戏剧目及其基本内容.....	24
4. 《永乐大典戏文三种》	27
5. 元代四大南戏.....	29
6. 《琵琶记》	32
四、中国戏曲的第一个高峰——元杂剧	36
1. 元杂剧的形成.....	36
2. 元杂剧的体制.....	39
3. 元代杂剧概况.....	41
4. 伟大的戏剧家——关汉卿.....	45

5. “天下夺魁”的《西厢记》	56
6. 白朴与马致远	63
7. 纪君祥、郑廷玉与康进之	71
8. 前期其他作家和作品	79
9. 郑光祖、乔吉和后期其他作家	88
五、明清传奇	95
1. 明清传奇的艺术体制和声腔源流	96
2. 明清传奇发展概况	100
3. 汤显祖与“临川四梦”	104
4. 沈璟与吴江派	112
5. 明后期其他主要传奇作家	116
6. 李玉和苏州派	126
7. 李渔与万树	130
8. 洪升与孔尚任	137
附：明清杂剧概况	144
六、清代地方戏与京剧	152
1. 地方戏的兴起与“花雅争胜”	153
2. 清代地方戏的艺术特征	155
3. 清代地方戏的创作成就	156
4. 京剧的诞生及其成就	159
5. 主要地方戏曲剧种	162
七、戏曲的审美特征	171
1. 高度的综合性	171
2. 通脱性	172
3. 程式性	174
4. 虚拟性	176

一、引 言

我国是世界四大文明古国之一，中华民族是一个具有高度创造力的伟大民族。在漫长的历史进程中，中国古代人民创造了辉煌灿烂的民族文化，为世界文明作出了伟大的贡献。

源远流长的中国戏曲艺术，就是我国民族文化的一个重要组成部分。在世界艺坛上，它也有着十分独特的地位。从历史上看，世界上有三种古老的戏剧文化：一是古希腊的悲剧与喜剧；二是古印度的梵剧；三就是我们中国的戏曲。随着时间的推移，古希腊悲剧、喜剧和古印度梵剧早已成为绝响，而中国的戏曲艺术却生生不息，不断繁衍发展，犹如一株参天大树，傲然屹立于世界艺术之林。在当今的世界剧坛上，公认有三大演剧体系：一是原苏联的斯坦尼斯拉夫斯基表演体系；一是德国的布莱希特表演体系；还有一个就是以梅兰芳为代表的中国戏曲表演体系。在这三足鼎立的世界剧坛上，另两位大师斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特在许多问题上有着截然相反的看法，但对以梅兰芳为代表的中国戏曲表演体系却非常一致地心悦诚服，推崇备至。由此可见，从古至今，中国戏曲艺术在世界剧坛乃至世界文化艺术领域有着多么崇高和独特的地位！

近年来，随着电影、电视等新的文化形式的出现和迅速普及，古老的戏曲艺术受到了强烈的冲击，出现了某种危机，然而这并不能从根本上动摇它在民族文化和世界艺坛上的重要地位。我国古代人民和广大艺术家共同创造的戏曲艺术，无论是戏曲文学，还是表演艺术，都不会因此而减损其耀眼的光芒，相反地，随着时代的发展和历史的进步，它本身也将不断革新发展，为社会主义文艺事业作出新的应有的贡献。

为了让广大读者朋友更好地了解中国戏曲这一民族文化瑰宝，我们特编写了这本小册子。希望通过我们的介绍，能使广大读者对中国戏曲的源流、历史、重大成就和主要艺术特色能有一个大致的了解，从而激发起对它和整个民族文化艺术的热爱。

二、戏曲的起源

中国戏曲有着独特的艺术形式。它不象西方的歌剧、舞剧、话剧那样，主要以某一种艺术形式——如歌、舞、对话——来作为自己的表现手段，而是一种高度综合了歌、舞、说、表等各种艺术表现手段，并加入杂技、幻术、武打、假面、服饰等技术性动作和妆饰性艺术，广泛吸收各种空间艺术和时间艺术长处的一种戏剧艺术形式。它的起源和形成的过程也就是这各种艺术因素不断发展和逐步融合的过程，因此我们在介绍戏剧的起源时也必须从这些组成戏曲艺术的主要艺术种类的起源和发展演变，以及它们之间的相互综合的过程讲起。

1. 歌舞百戏

中国戏曲的起源最早可以上溯到原始时代的歌舞。

早在上古时代里，原始歌舞就随着人们的劳动而产生了。《尚书·舜典》等古籍上记载的“击石拊石，百兽率舞”，实际上就是一种原始人类的狩猎舞：用石头敲打着节拍，模仿着种种野兽的形状，尽情地狂歌劲舞。《吕氏春秋·古乐篇》说：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙。”正表现了原始人类猎获野牛之后手舞足蹈的欢乐心情。我国古体的

“舞”字在它最初的像形阶段，也是反映两个人手里拿着猎得的动物之尾而舞动的情状。这种操手投足的舞蹈，大都边歌边舞，以歌伴舞。正如《毛诗序》所说的那样：“咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”

原始社会时期的歌舞，既是集体的创造和劳动，也为氏族全体成员的需要服务。如在年终时，为了酬谢与农事有关的八位神灵而举行的“蜡祭”仪式上，全氏族成员就载歌载舞，尽情狂欢；在天旱时，为了求雨举行祭祀，则跳“雩舞”；祭祀女始祖的节日里，则跳起盛大的“万舞”；为了显示氏族抵御外敌的力量，则手持干（盾）、戚（斧），在鼓声中跳起跳跃翻腾、击刺抵挡的“干舞”……这些歌舞在开始时大都带有相当浓厚的仪式性和宗教色彩，但随着时间的推移，它们中原有的仪式性和宗教色彩渐趋淡化，而娱人的戏剧性成分却日益加强，因而自然衍化出戏剧美的因子。

随着时代的发展和社会生产力的提高，人们在物质需求得到一定程度的满足后，越来越注重精神文化生活，歌舞艺术也得到广泛的发展。《诗经·陈风》中的《宛丘》和《东门之枌》，就描写了当时民间节日万众狂欢、载歌载舞的盛大场面。而屈原的《九歌》，就是根据民间的祭祀歌舞而写成的优美组诗。它们以巫觋祀神的形式，倾吐凡人的情怀：“湘君”、“湘夫人”那缠绵悱恻的爱恋情怀和期而不至的哀惋幽怨，“大司命”的忧郁伤感，“小司命”的黯然惆怅，“河伯”的风流多情，“山鬼”的凄迷情深……无不细致入微、如绘如画。这些歌舞显示出某些戏剧性的情节，以至于有人认为它们就是古代的戏剧。

到了封建经济高度发达的汉代，歌舞更得到前所未有的发展，达到极高的水平，张衡的《西京赋》曾以如椽巨笔为我们描绘了一个“总会仙倡”的盛大歌舞场面：

华岳峨峨，冈峦参差，神木灵草，朱实离离。总会仙倡，戏豹舞黑，白虎鼓瑟，苍龙吹篪。女娥坐而长歌，声清畅而委蛇；洪厓立而指麾，被毛羽而襍褊。度曲未终，云起雪飞，初若飘飘，后遂霏霏。复陆重阁，转石成雷，磷砺激而增响，磅磕象乎天威。

这里有仙山琼阁、神木灵草的布景，有扮演苍龙、白虎的演员在吹打奏乐，有仙女娥皇、女英坐着歌唱，歌声清婉而悠扬，有身着华丽服装的洪厓站着指挥。一曲未了，云霞奔涌，白雪纷飞；忽又雷鸣电闪，震耳眩目……这场演出，有布景，有歌舞，有伴奏，有指挥，还有舞台效果，规模之巨大，场面之壮观，堪称一出大型的神话歌舞剧。

在汉代，与歌舞同时盛行的还有角抵戏。角抵戏来源于远古时代祭祀战神蚩尤的舞蹈“蚩尤戏”，即人头戴牛角相抵而舞。到了战国时期，它在民间发展成武术竞技的角抵戏。到了汉代，角抵戏更汇集各种技艺，包括民间的武术、杂技、幻术等与歌舞同时演出，并进一步戏剧化了，故有“百戏杂陈”之称。其中尤为引人注目的是《东海黄公》这个节目。据张衡《西京赋》和葛洪的《西京杂记》记载：东海有个姓黄的老头，他能用法术制服老虎；秦代末年，东海有白虎出现，他拿着赤金刀去镇伏，不料因为年老力衰，又饮酒过度，法