

《艺术迷宫指南》丛书

民族花环 戏曲

和宝堂 · 著

中国美术学院出版社
蓝鲸艺术图书发展公司

《艺术迷宫指南》丛书

人体魔术——舞蹈

情感圣殿——音乐

人生奇观——戏剧

心灵万象——绘画

诗情凝固——雕塑

民族花环——戏曲

梦幻世界——电影

工艺之光——设计

中国美术学院出版社·蓝鲸艺术图书发展公司

民族花环——戏曲

作者/和室堂

编辑/潘临庄

版式/向泓

封面/高亚加

出版/中国美术学院出版社
蓝鲸艺术图书发展公司

发行/浙江省新华书店

印刷/上海市印刷七厂

(浙)新登字第11号

开本/787×1092 32开

印张/7

字数/140千

1994年6月第一版

1994年6月第一次印刷

印数/0001—5000册

定价/12.00元

ISBN 7—81019—352—x/J·308

主编

江 心 林 尊

编委

郭淑兰 叶 知

潘临庄 陈向红

序

《艺术迷宫指南》的编者约我为这套书写个序。说老实话，看到“指南”这类字眼，我是颇感疑惑。古人云：诗无达诂。艺术无论创造还是鉴赏本都允许多义性或说模糊性，“指南”云云，不亦谬乎？难道是规导或命令大家都依据一种理解、运用一种方法、挤在一条路上、朝着一个方向走吗？我既不愿也不敢、既无兴趣也无资格涉猎这种指南。当然，还有一种意义远为宽泛的“指南”，譬如你说诗无达诂，你说有一千个观众便有一千个哈姆雷特，这也可以说是一种“指南”，它其实只是一种提示或指点，只是一种观点的表述，信不信由你，并不具

有规导性，更不是把咀嚼过的馍馍塞给读者。此外，一般性、普及性、常识性的“启蒙”，对于初学者也是有所帮助的。这种“帮助”尤需严肃性和负责精神，更要谨防“假冒伪劣”。

《艺术迷宫指南》当属那种启蒙性的“指南”，就我读到的部分章节来看，可说是融古今于一炉，汇中外于一典，写得轻松、生动、丰富、可靠。故我愿意为这套书作这一小序。

畸轻畸重，这个小序则肯定成不了“作序指南”了！一笑！

王蒙

目 录

概说	1
戏曲的来龙去脉	4
三百声腔剧种遍全国	7
从江湖十二脚色到生旦净丑	10
徽班进京与四大徽班	15
西太后与京剧	17
颐和园的大戏台真能演戏吗?	20
教坊、科班、戏曲学校	22
异彩纷呈的流派艺术	26
票友与票房	32
一出戏救活了一个剧种——昆剧	35

东北地方戏——龙江剧、吉剧、海城剧	38
上海的地方戏——沪剧	40
京剧的孪生姐妹——桂剧	42
戏曲的奇特现象——目连戏	45
急是西皮缓二黄——汉剧	47
轰动北京的地方剧种——越调	50
梆子声腔剧种知多少?	52
麻、辣、烫——川剧	59
三里五台的花鼓戏	62
让七仙女下凡的黄梅戏	64
通俗易懂的北方戏曲艺术——评剧	66
南国之音——粤剧	69
戏曲中的女儿国——越剧	72
最早的戏曲明星——珠帘秀	75
风靡京师的魏长生	77
“二黄耆宿”高朗亭	79
京剧创始人——“同光十三绝”	80
京剧何来“三鼎甲”	83
风格迥异的四大名旦	91
前四大须生与后四大须生	100
何为“南麒北马关东唐”?	112
武生中的“南盖北杨”	115
京剧花脸的四门八派	120

文武全才的李少春	124
四小名旦的由来	126
灵隽而不俗的丑角天下	131
中国的莎士比亚——关汉卿	135
王实甫著四相天卜夺魁	138
第一明曲《四声猿》和徐渭	140
玉茗堂临川著《四梦》	143
昆腔之祖——魏良辅	145
李玉的“一、人、永、占”	147
“一夫不笑是吾忧”的李渔	150
出神入化的京剧脸谱	153
戏曲演员能呼风唤雨吗？	156
千变万化的一桌二椅	158
说京剧乐队的“六场”	161
京剧西皮与二黄的曲调如何区分？	164
京剧是京字京韵吗？	168
历史剧不是历史	170
跑龙套也有大学问	173
京剧的行头	176
胡子有多少种？	181
丰富多彩的旗包箱	183
戏曲表演的程式是怎么回事？	185
马鞭、水旗、车旗及其他	189

戏曲演员的基本功——毯子功	191
戏曲演员的基本功——腿功	193
戏曲演员的基本功——把子功	195
琳琅满目的戏曲剧目	197

概 说

戏曲，中华民族文化艺术之瑰宝。京剧，更有国剧、国粹之誉。

戏曲遍及全国各地，南昆、北弋、东柳、西梆，再如台湾的歌仔戏，新疆的维吾尔剧，广东的粤剧，海南的琼剧，东北的龙江剧，四川的川剧……，且不说城市，一般县城也要有两三个戏曲剧团，一般村镇都有业余剧团。山里人就爱听梆子，水乡人爱煞绍兴戏，东北人离不开二人转，而侨居海外的同胞一听到皮黄的檀板清音，热泪便夺眶而出。

戏曲的舞台上，由歌唱、舞蹈、美术、雕塑、武术、文学、表演、朗诵等合成一个美妙的万花筒，向观众展示了从《开天辟地》到《鼎足三分》，从花果山上的孙悟空到莎士比亚笔下的奥赛罗，从《卖油郎独占花魁》到《革命自有后来人》，从历史现实的君臣、父子、同志到幻想世界的神奇鬼怪的种种传奇、演义。

精湛的四功五法，绚丽多彩的行头脸谱，异彩纷呈的流派风格，巧妙多变的程式套路，触目惊心的武打，“出手”，引人入胜的戏文，幽默滑稽的插科打诨，令多少戏迷醉心痴心。北京的吉祥戏院，梅兰芳大师的表演给观众带来了多少难忘的夜晚，华北的深山里锣鼓一响，多少观众翻山越岭，扶老携幼而来。在英国皇家戏院里演出的《三打陶三春》，在希腊古老的露天剧场演出的《白蛇传》，在纽约国际艺术中心演出的《锁麟囊》，在日本东京都剧场演出的《群英会》引起了一次又一次轰动。京、津、沪的票房何其多！旧金山大学的英语京剧方兴未艾，北京戏校的京剧留学生从日、英、美接踵而来。我们的戏曲就是这样魅力无穷，我们的京剧就是如此令人心驰神往。

你想进入这座艺术迷宫探查个究竟吗？你想在这片神奇的戏曲天地中了解一点儿来龙去脉吗？我们将在这个小集子里，在戏曲发展过程、剧种、艺术家、剧作家、表演艺术、戏曲剧目六个方面给你介绍一些粗浅的，也许是你正想知道的常识。希望你能借助这些戏曲常识，在涉身于戏曲王国中有所帮助，使你由谜而迷，使你由不知其然而了然于心，那可真是我的奢望了。

诚然，戏曲，尤其是京剧艺术实在太广博，太深奥了，所知不过九牛之一毛。虽涉身其间，或道听途

说，或信口雌黄，真要郑重其事，才知自己的浅薄。所以写起来并不轻松，如果这一得之愚能为这一民族文化艺术瑰宝的弘扬光大略尽绵薄，我只想说：谢谢大家！

戏曲的来龙去脉

中国之戏曲与希腊古典戏剧、印度梵剧同被誉为世界三大古剧。中国戏曲又称做世界三大戏剧体系之一。戏曲这两个字的名称始于元代陶宗仪的《南村辍耕录·院本外目》，称“唐有传奇、宋有戏曲、唱诨、词说，金有院本、杂剧、诸宫调。”今天我们所说的戏曲则包括古代的宋元南戏、元明杂剧、明清传奇和现代的京剧、昆剧、梆子、越剧等 300 多种唱念做舞（打）综合表演艺术的剧种。如此丰富浩繁的戏曲艺术是怎么形成的呢？

应该说，早在原始社会就已经孕育着戏曲的种子，如狩猎前后由人扮成兽形的“百兽率舞”，节日间的“祀神歌舞”以及后来的逐鬼除疫、娱神娱人的“乡人傩”等民间娱乐歌舞；汉乐府诗歌中“相和歌辞”的部分由管弦伴奏歌唱的“卓文君”（《白头吟》）“罗敷女”（《陌上桑》）等故事的说唱艺术；甚至西周的优和楚庄王驾前的优孟衣冠都与戏曲的形成有着一定的关系。

由战国时代的《九歌》等祀神歌舞，汉代民间的歌舞剧，即被称为角抵戏的《东海黄公》发展到南北朝、隋唐的歌舞戏《踏摇娘》、《大面》、《狮子舞》及胡公、昆仑等角色的歌舞，北宋的《逐鼓舞》以及同时流行于广大乡村，被称为“社火”的《旱船》、《高跷》、《花鼓》等节日歌舞戏的表演尽管还没有构成完整的戏剧形式与戏剧情节，但是有的已经把戏曲的各种因素融合起来，为戏曲的形成奠定了基础。而汉代的说唱艺术到隋唐时代以边唱曲牌边讲故事的方式讲说佛经、世俗故事的“俗讲”，到宋代的“鼓子词”“诸宫调”的出现则表现说唱艺术也在朝着戏曲的形式在不断地演变，至金代“董解元说唱诸宫调《西厢记》”的出现则标志着说唱艺术向戏曲演变的完成。以优为主的滑稽戏发展到隋唐时期的由参军、苍鹘两个人表演的参军戏，由多人演出于唐末五代的杂剧，由宋代戏头、引戏、副净、副末、装孤五个脚色演出的滑稽戏《眼药酸》《老孤遣旦》等也以越来越丰富的脚色、表演形式向戏曲靠近。

而自北魏、唐、宋以来集中于长安、洛阳、汴梁、杭州等各地寺庙集会的联合式演出则促使歌舞、说唱、滑稽等艺术形式的互相吸收，互相竞争，互相渗透。尤其是瓦舍勾栏的出现，使这三种艺术形式相互结合，从而形成了综合性的戏曲艺术。流传至今的剧本《张协状元》就是当时的作品。后来的金院本、元杂剧、明清传奇也就都是以宋南戏沿革、发展而来的。

此外，对戏曲的源流也有不同学说：一说起源于“古代之巫，实以歌舞为职以乐神人者也”，至今在我国偏僻山

村保存下来的傩愿戏，傩堂戏和傩舞被称为戏曲的活化石，即从此论延伸而来；一说受印度梵剧影响而来，理由是二者的剧本结构，大团圆结局，雅俗并存的风格极其相似；一说起源于傀儡戏、影戏，因二者与戏曲的扮演之制、化妆、步法、自报家门等相一致。

戏曲形成的时间也说法不一，一说“自汉以后，俳优以歌舞及戏谑为事，间演故事”，“而合歌舞以演一事者实始于北齐”。一说“戏曲本身，至迟春秋时已有，孟优演周戏《孙叔敖》亦是真戏剧”。

而在民间，尤其是戏曲界内部则认为戏曲源于唐明皇李隆基和其所设置的梨园，故尊唐明皇为中国戏曲之祖师爷。戏曲界的同仁至今称为“梨园子弟”。

三百声腔剧种遍全国

由于我国幅员辽阔，民族众多，语同文而不同音，在语言和音乐上存在着民族性和地域性的区别，可谓音随地改。而我国的戏曲不同品种之间的差别除内容和表演艺术等方面外，主要表现为演唱腔调的不同。因此从元至清，各种地方戏曲大都以“腔”或“调”命名，如弋阳腔，徽调，昆腔，梆子腔，拉魂腔等。由于地方戏曲的腔调是以各地方言的音韵、旋律派生出来的，因此同一腔调也会因地域不同、民族不同而分成不同的剧种。据 1982 年统计，全国共有戏曲剧种 300 多个，遍及各省市自治区。例如同是山西省的梆子腔，就分为晋剧、北路梆子、蒲州梆子、上党梆子等。而且每一声腔剧种都有自己的艺术特色和性格，如西北高原的秦腔以苍劲、豪放、高亢的特点表达了这一方人的性格和这一方水土的特性。而产生于浙江绍兴的越剧以轻柔、委婉、俏丽的风采展示了江南水土和人民的情感。东北的二人转与广东粤剧，河南的豫剧与江苏的昆剧从音