

世界艺术教育文库

说破·虚假·团圆

中国民族戏剧
艺术表现

洛地著

吉林美术出版社

首批书目

形神兼备 —— 中国人物画

仁山智水 —— 中国山水画

鸟语花香 —— 中国花鸟画

汉字的艺术 —— 书法与篆刻

色彩世界 —— 中国油画

永恒的魅力 —— 古希腊罗马美术

巨人时代 —— 文艺复兴美术

从古典走向现代 —— 法兰西美术

时代乐章 —— 苏俄美术

小岛与大洋 —— 日本美术

永恒的寺庙 —— 石窟艺术

信仰的兴衰 —— 宗教美术

百年困惑 —— 现代美术

说破·虚假·团圆 —— 中国民族戏剧艺术表现

浓梦清歌 —— 中国文人戏曲

国剧风采 —— 中国京剧艺术

东西剧坛竞风流 —— 外国古典戏剧

日常生活的幻觉 —— 现代西方剧作家和作品

ISBN 7-5386-0753-6

9 787538 607536 >

ISBN7-5386-0753-6

J·450 定价:16.00元

SHIJIE YISHU JIAOYU

世界艺术教

说破·虚假·团圆

——中国民族戏剧艺术表现

洛地著

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

世界艺术教育文库

说破·虚假·团圆——中国民族戏剧艺术表现

著 作 者：洛 地 责任编辑：刘清暘

封面设计：朱 循 版式设计：蔓 草

出版发行：吉林美术出版社 长春市人民大街 124 号

印 刷：长春第二新华印刷厂 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787×1092mm 1/32 5.75 印张 插页 16

印 数：0001—5000 册

书 号：ISBN7-5386-0753-6/J·450 定价：16.00 元

编者的话

艺术的教育与普及是当今世界人类走向文明的阶梯。在我国从应试教育向素质教育转变的过程中，艺术教育更是重要的一环。为了推进青少年的艺术普及教育，吉林美术出版社经过两年多的筹划，组织各门类艺术的专家、学者编写了这套《世界艺术教育文库》。这套文库分为美术、音乐、戏剧、舞蹈四大门类。

美术门类既包括富有东方艺术特色的中国人物画、山水画、花鸟画、油画、书法篆刻及日本美术；又有代表西方社会文明的古希腊罗马美术、文艺复兴美术、法兰西美术、苏俄美术、西方现代美术；及文化特殊现象的宗教美术和石窟艺术。音乐门类包括独具风韵的中国古典乐曲、民间音乐；异国情趣的西方音乐、西方民族音乐等。戏剧门类包括蕴涵中国文化精神的民族戏剧、文人戏曲、中国京剧；表现西方人文主义的外国古典戏剧、现代西方剧作等。舞蹈门类包括包容华夏风骨的古代舞蹈、民间舞蹈；体现外国艺术精华的芭蕾舞、西方民间舞蹈等。上述作品主要介绍各艺术门类的基本概况及其特色，介绍各艺术门类最有代表性的艺术家和作品。

艺术教育不是美育的全部，但却是美育的重要组成部分

分，艺术是美的集中体现，它能陶冶人们的性情、纯洁人们的心灵，本文库旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，浏览、徜徉在美的境界里，对世界艺术有一个最基本的了解，提高艺术欣赏能力和识别能力乃至艺术的创造能力，增强审美的观念，提高审美的素质。

《世界艺术教育文库》的问世，是出版社对中国青少年素质教育的一点贡献，能否达到预期的目的，还要靠广大读者的检验。

吉林美术出版社

目 录

“请您点戏”

——观众是戏剧的上帝 (1)

一 说破 (12)

1. “各位看官、爷们，在下在此伺候了”

——剧前传概 (16)

2. “吾，娄阿鼠，一不经商，二不种田，专靠
赌博为生”

——自报家门 (21)

3. 凡是来告状的，都是“当官”的“父母”

——自我表白 (25)

4. 你一只眼睛看到洛阳，一只眼睛看到陈留

——当场展现 (33)

5. “你要死啦，只顾要做‘大孝’”

——预示后事 (50)

6. “真是‘见鬼’了，刚才的‘小鬼’就是我”

——说破“说破” (56)

二 虚假	(68)
1. “举步千里，转眼老少” ——时空虚假	(73)
2. “布景在‘你’的心里” ——程式虚拟	(89)
3. 桌子、椅子、扇子 ——衍化·技艺化	(102)
4. 你见过贾宝玉头戴瓜皮小帽、身穿马褂旗袍么？ ——以一概全	(111)
5. 烧火丫头杨排风的一根烧火棍，所向无敌 ——传奇传奇，越传越奇	(137)
三 团圆	(166)
结语	(173)

“请您点戏” ——观众是戏剧的上帝——

戏剧，一班演员装扮成别样人物面目模样(包括鬼神)，说他们说的话，行他们做的事，演出一个故事，谓之戏剧。

我国民族戏剧是历史非常悠久的。世界上历史悠久的戏剧有三：希腊悲剧和喜剧；印度梵剧；中国戏剧。前二者都早已湮没、断绝、衰落，或演化了；唯有我国民族戏剧一直延续、传承、发展、繁荣至今。可是，

读者们，年青的读者们，你知道我们自己的民族戏剧么？理解我们民族戏剧的艺术表现么？

或者，有人说了：“我知道。外国戏剧只说不唱，传到我们中国来，叫做‘话剧’。我国戏剧是有说有唱，叫做‘戏曲’。”说得也不错。不过，外国戏剧，如上面讲的希腊戏剧，在其始原时，也是有点唱的，后来很快就分化了，分化为：

只说不唱的 Drama “话剧”；

只唱不舞的 Opera “歌剧”；

只舞不说也不唱的 Ballet “舞剧”。

唯有我国戏剧又有说、又有唱、又有舞。所以，人们常说：中国戏剧是“唱、念、做、打”的“综合艺术”。是这样，直到今天，我国戏剧的综合性在全世界戏剧之中还是最高的。可是，无论“词曲、说白、科

浑、表演”，无论“唱、念、做、打”，都只是戏剧艺术表现的材料和手段；你知道这些材料、手段是——

怎么构成戏剧的？

怎么构成戏剧的艺术表现的？

我国民族戏剧的艺术表现的特征是什么吗？

从根本上说，戏剧之为戏剧，不同体系的戏剧，我国民族戏剧之为中国民族戏剧，并不在于它用的是什么材料、手段。大家都知道英国有一位世界闻名的大戏剧家莎士比亚，他一生写了许多很好的剧作，其中有一些全世界都搬演。在我国，各地话剧团都演过他的剧作，那不用说了；不少戏曲剧团也搬演过，如：沪剧团、甬剧团、国风苏昆剧团、上海昆剧团、安徽黄梅戏剧团等都上演他的《罗密欧与朱丽叶》、《麦考白》、《一仆二主》等。又如有一部外国电影《魂断蓝桥》，我国各地戏曲剧团把它搬上戏曲舞台的也很多。我国各地戏曲剧团将莎士比亚的剧作或其他外国戏剧电影搬上戏曲舞台，都有唱、有舞（表演身段），能不能说是“中国民族戏剧”呢？大概不行。

这里，根本问题是“戏剧构成”、“艺术表现”及其“特征”。

我这本小书，就是想把我国民族戏剧的戏剧构成、艺术表现及其特征向青年读者作一些介绍；同时，也对某些也许对我国民族戏剧不很熟悉的青年读者，说一些关于我国传统戏剧的情况和“掌故”。

我国民族戏剧，独树一帜地焕发异彩于世界戏剧艺术

之林。它是一门由我们民族自成的、具有完整体系的综合文艺戏剧。

中国民族戏剧体系，说复杂了，问题是极大又极多；说简单了，集中到一点，就是一句话：

“观众是戏剧的上帝”。

我国戏剧是以“观众是戏剧的上帝”为最高准则，来构成戏剧自身，构成戏剧的艺术表现的。

“观众是戏剧的上帝”是构成我国民族戏剧的根本，是我国民族戏剧艺术表现的特征所在。

“观众是上帝”，原是戏剧界的一句行话。

“观众是戏剧的上帝”。现在市场上流行着一句话“顾客是上帝”，商店、商场里外都贴满着这条标语。但是，真要说起来，“观众是戏剧的上帝”与“顾客是市场的上帝”是有些不同的。譬如，你不是自家种田的农民，就得到米店里去买米、或进饭店去吃饭，即使米价涨了、明知饭店里吃饭很贵，也得去买、去吃，而且，人天天得吃饭，米店、饭店不愁没有顾客。所以，顾客并不永远、时时刻刻是上帝。戏剧就不同了，并不是人人都（必须）看戏，看戏的人也并不天天看戏；也就是，并不是人人、天天是观众；而戏剧没有了观众，戏剧就难以存在了。所以，

“观众是戏剧的上帝”，是戏剧本身所决定的。

既然是这样，那末，为什么“观众是戏剧的上帝”不是所有戏剧艺术表现的特征，而（只）是我国民族戏剧艺术表现的特征呢？

“观众是戏剧的上帝”。我国戏剧是怎么把观众作为“上帝”的呢？

这里，先说一件事：

“今天上演哪本戏？”

“今天上演哪本戏”，是由谁个来决定的？——按我国戏剧原来的规格，“上演哪本戏”是由观众选择、由观众决定的。

由观众选择、决定“今天上演哪本戏”与现今一般通行的上演方式是很不同的了。现今“坐城”的剧团，一般情况是：某剧作家或者是该剧团内的专业剧作者（化很长时间）写出一个剧本，经剧团同意或由领导批准，化很长时间排练，然后在一个专业剧场挂牌“×月×日至×月×日上演《×××》”——在这一长时间内，该剧团只管这一本戏、只（能）演这一本戏。你观众来看，最好；不来看，拉倒。演完了，剧团再考虑选择下一本，再如上兜一圈……，如此循环往复。从头至尾，原则上与观众，剧团、剧场之外的观众无关，一切由“戏剧自定”。

由观众来决定“（今天）上演哪本戏”呢？情况就很不同了。任何一个剧团必须同时能演很多本戏，十多本、几十本以至上百本，以供观众选择。

如昆剧“传字辈”老艺人，像周传瑛（1921～1987），他肚子里有一百多部戏的四百多个折子戏的“总纲”。总纲，一本或一出戏中的所有的各个人物的脚色、穿戴、上下场，唱、念、做、打，以及锣

鼓、音乐、布景、道具等等，即演出场上所有的一切，叫做“总钢”，都在他肚子里。确实是很了不起的。

由观众选择、决定“今天上演哪本戏”；总的一条就是“观众‘点戏’”；具体地说，有好几种情况。

一种情况，是“管事定戏”。

譬如，你是一位“管事”——

“观众是戏剧的上帝”。你，本书的读者，来读这本关于戏剧的书；我是作者，站在戏剧的角度，向你述说戏剧；你就相当于观众，或者就是这样，

你是观众。

你是观众，我是戏剧。我代表戏剧向你即向观众陈述戏剧。既然“观众点戏”的一种方式“管事点戏”，那么，譬如说你就是一位“管事”，是某个地方或某个戏院的管事（当然，往往是个很懂戏、能代表观众“点戏”的人）。戏班要来做戏，会先派一个人来打前站，首先找到你——

介绍些行话：演戏的地点，叫“台口”；换一个地点演出，叫“翻台口”；联系演出地点，叫“说台口”；剧团与地方或戏院联系、打前站的人叫“值场”；地方上或戏院方面与剧团联系的人就叫“管事”了——

你是管事，如果这一段时间你地方上或戏院另有安排，那戏就做不成了；如果你觉得可以考虑，那值

场的就会拿出一个“戏折子”来，戏折上写着“戏码”，就是该戏班能演出的所有的戏目，请你看看。如果你看了不满意，事情就吹了；如果你看了觉得还可以，就开始谈判。

你，管事的，听了值场的向你介绍剧团阵营后，就做出决定：做几天，演几本几场戏，从第一场到最后一场演哪本戏，都一一订定。

然后，再谈其他：剧团多少人，怎么接待，包银（酬金）多少等。谈妥了，你就等着“接戏箱”吧。

到时候，戏班进台口了，就按你管事确定的戏目一一演出。这，就叫“管事定戏”。

一种情况，是观众“当场点戏”。

譬如，你是一个地方上的大佬，即有钱有势的士绅或官员，很懂戏或很喜欢看戏的。你叫了一班戏班来，或者有戏班来说台口，那管事的就不敢自行定戏，到你处来请示。

你想了一想，既然做戏，就得请一些亲友宾客，具体做哪几本戏，一时难定，于是，

你当时不定戏，而将戏折子留了下来，意思是：先决定接戏班，具体演哪几本戏，到时候再说。到时候，

戏班来了，锣鼓敲起来了，演员们进了后台戏房；一般观众来得差不多了；亲友宾客早来了，你邀他们坐上了中席。这时，通常是（二肩）旦角，扎了包头，插了珠花（但不着戏装），由管事的陪同，走到你的面前，请你“点戏”。

你就按戏折子，或者问剧团有哪些拿手戏或新戏，听了介绍后，“当场点戏”。“点”到哪本戏，剧团就立即安排上演该剧。这，是最典型的“观众点戏”。

一种情况，是“点目订戏”。

譬如，你，你个人，你一家或你和你的一些友人，某月某日要看戏，向戏班预订，戏班到时候就为你演出。如果不确定要看哪本戏，就按上面说的“管事定戏”或“当场点戏”办理；如果你是指定要看哪一本戏，戏班到时候就必须为你演出该剧。这，就是“点目订戏”。

如果是在公共场所演出，那就会在大门口或舞台口挂牌，把你的大名写得大大的“某某先生惠订《×××》”。如果是在你私家厅堂、庭院里演出，就叫做“堂会”。

过去，堂会很多，“叫堂会”的往往是有钱有势的人家，或者是很懂戏的行家，所以去“唱堂会”的每是剧团中的名演员；剧团增加收入，演员个人可得红包。比较出名的剧团常常是一边演“台戏”，同时派少数好演员去“唱堂会”。这样，一般观众就比较难得看到著名演员的演出了。

在“点目订戏”中还有一种情况，也须一说。如果你“点、订”的这本戏，是剧团不会的，就需由你出资：让剧团专门为你排练（包括养剧团和请教师等），排练纯熟了，专门为你演出，演给你看。这种情况是比较少的。它，往往只发生在比较特殊的情况下，由特殊的“观众”如官员或戏剧家，“点、订”特定的剧作，即某一位戏剧

家所作的特定的某一本剧作。

如，明代有一位大戏剧家汤显祖，他一生写了四部剧作，其中有一部叫《牡丹亭》，写得非常之好，好极了。但是，他刚写出来的时候，当然任何剧团、任何演员都不会。所以，汤老先生就“自掐檀痕教小伶”，他亲自调教演员，亲自排练，然后演出。演给谁看？首先，或主要是演给他自己（一个人）看。汤显祖，他既是编剧、又是导演、又是教师、又是观众。当然，那部戏写得非常好，其他人，各地的人都觉得非常好，也去调教演员，也去排练、演出，《牡丹亭》就风行了。

又如，在清初，又有一位大戏剧家洪升，他写了一部《长生殿》，好极了。起先，是在北京，由宫廷教坊梨园子弟（皇家艺术团演员）演出，很轰动，许多官员都去观看。不料，也不知怎么搞的，说是触犯了一个什么太妃的忌辰，洪升和去看戏的一班官员都倒了霉。这样一来，《长生殿》是一部好戏却出了大名了。洪升回到南方，他的故乡钱塘（今杭州）及苏州、松江等地的他的友人都设宴欢迎他，为他排练、演出了《长生殿》，一些大官如知府、巡按来主持演出。当时势力和文名都极大的江宁织造官曹寅（就是《红楼梦》作者曹雪芹的祖父）知道了，特地把洪升请到江宁（今南京），叫了一批最高级的演员，把该剧排练纯熟了，邀请南北宾客，举行《长生殿》演出盛会，独把洪升请坐上座，演了三天三夜，才结束。一时以为盛事，未能参与的人都觉得遗憾得不得了。可是，

乐极悲生，就在《长生殿》演出大会结束，从江宁回杭州的半路上，洪升喝醉了酒，掉在河里淹死了。

过去，剧作家的作品，大多是通过这样的方式演出、传播、流行的。这样的方式，当然不是清贫的作家个人能力所能办得到的。所以——

又有一种情况，是“蓄班待召”。所谓“蓄班待召”就是养戏班，专门为主人演出，你叫他们演哪本戏，他们就为你演出哪本戏。

这类戏班也有两种。一种是私家的，称“家班”；在乾隆皇帝一方面严令查禁、删改戏文曲本，一方面禁止官员蓄养家班之后，家班已逐渐消亡了。一种是皇家或官府的，如在清代，宫廷中许多部门都蓄有戏班，又为奉迎乾隆（六次）南巡，在扬州特设一个很大的戏剧机关，下设“‘花’、‘雅’两部（门）”，统辖了许多戏班，有些还送到北京、进宫廷，著名的“四大徽班进京”就是这样送上去的。

如，慈禧太后特别喜爱看（京）戏，这是大家都知道的。她要看哪本戏，如《四郎探母》、《定军山》等，宫廷戏班马上就为她演出；甚至穿什么颜色的服装、动大锣还是敲小锣等，都由她说了算。如果今天她只要看戏，没有指定要看哪本戏，则就由管事的太监安排，这便是“管事定戏”了。

说起来，有以上这么些情况，实际上只有一种方式，即：“观众点戏”。

另外，还可以作点补充。