

文苑菁华

中国戏曲史读本

郭 枕 编

中国戏剧出版社

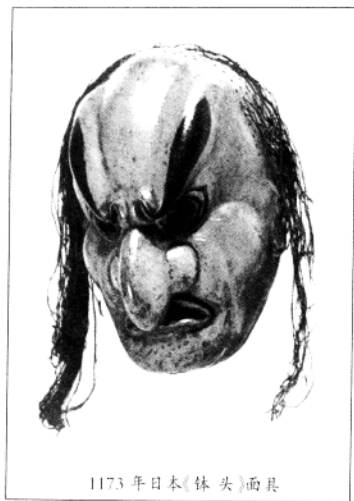

中國
戲曲
史
讀本

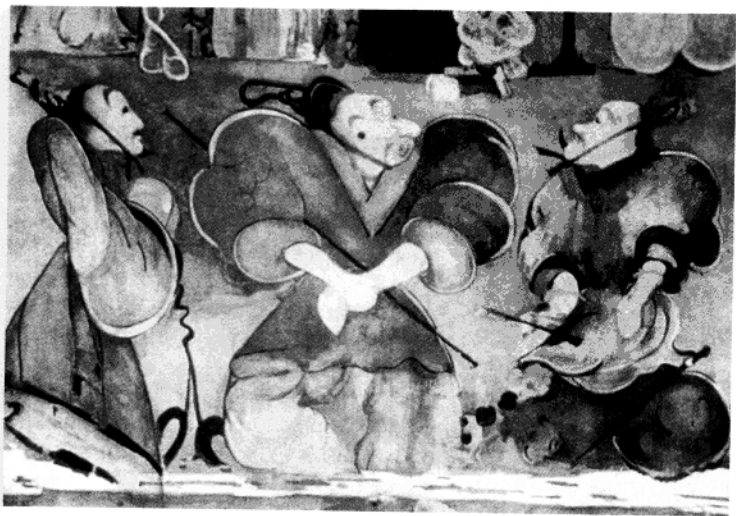
郭
桃
編
著

新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓《踏摇娘》俑

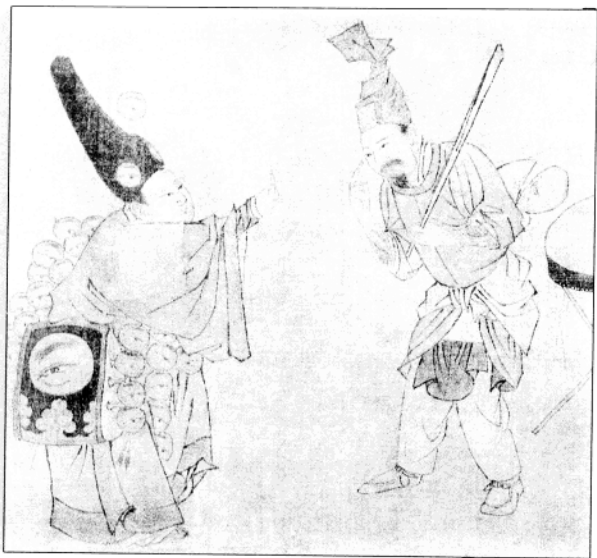
1173年日本《钵头》面具

山东临沂汉墓帛画角抵图

河南温县前宋王村北宋墓杂刻雕砖

南宋杂剧《眼药酸》缩画

南宋杂剧缩画

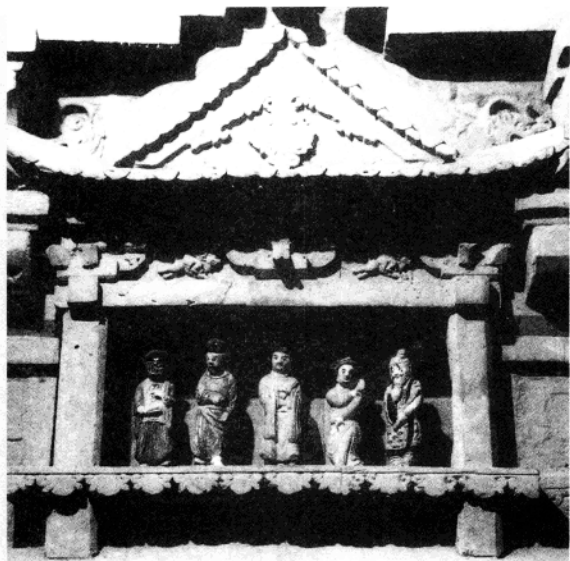
山西稷山马村金代段氏墓杂剧砖雕(2号墓)

山西稷山马村金代段氏墓杂剧砖雕(5号墓)

山西洪洞明应王殿元杂剧壁画

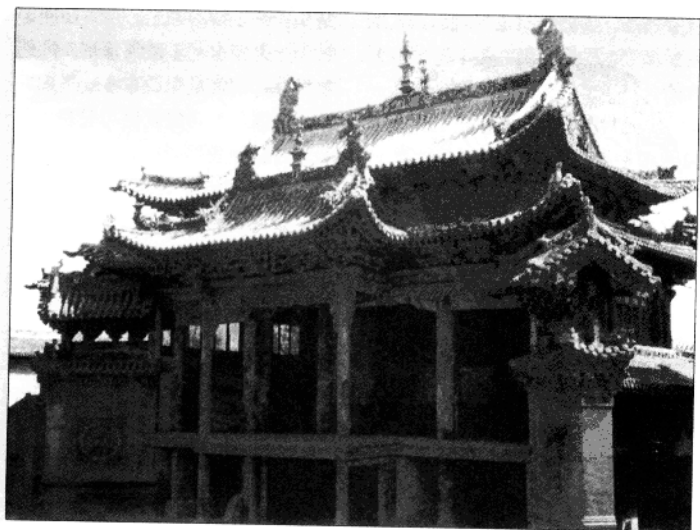
山西侯马金代董氏墓杂剧雕砖戏台模型

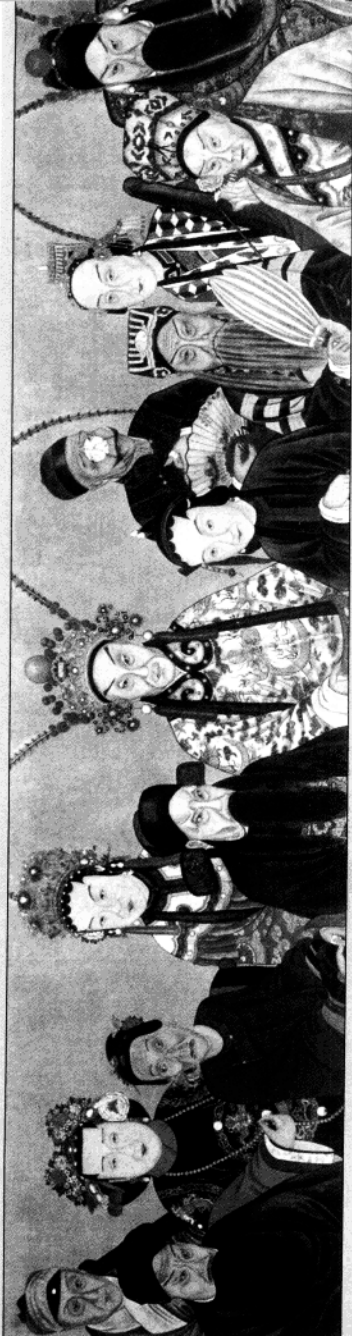
山西临汾魏村牛王庙元代戏台

山西沁水县郭壁村府君庙元代戏台

山西介休县城后土庙明代戏台

清·沈容图作《同、光十三绝》画像(摹本)

自左至右：郝兰田(《行路》康氏)、张胜奎(《一捧雪》莫成)、梅巧玲(《雁门关》萧太后)、刘赶三(《探亲》乡下鸭坞)、余紫云(《彩楼》王宝钏)、程长庚(《群英会》鲁肃)、徐小香(《群英会》周瑜)、时小福(《采桑》罗敷)、杨鸣玉(《思志诚》闵天亮)、卢胜奎(《空城计》诸葛亮)、朱莲芬(《琴挑》陈妙常)、谭鑫培(《恶虎村》黄天霸)、杨月楼(《探亲》杨廷辉)

目 录

- 1 中国古代的原始艺术 (1)
- 2 古代歌舞伎艺中的戏曲因素 (7)
- 3 汉代百戏与唐代大面歌舞 (14)
- 4 唐代歌舞的化妆艺术 (23)
- 5 唐代的参军戏 (28)
- 6 戏曲的雏形《踏摇娘》 (35)
- 7 北宋瓦舍勾栏的伎艺 (39)
- 8 傀儡戏与影戏 (44)
- 9 北宋杂剧 (50)
- 10 金代院本 (58)
- 11 南宋早期的戏文与时事剧 (64)
- 12 最早的戏曲剧本《张协状元》 (74)
- 13 南戏《荆钗记》 (82)
- 14 《白兔记》与《杀狗记》 (88)
- 15 南戏之首《拜月亭记》 (94)
- 16 高明的《琵琶记》 (100)
- 17 宋元南戏的思想内容与艺术特色 (107)
- 18 元代杂剧的兴盛 (118)
- 19 元代杂剧的演出形式 (125)

20	山西乡村的古戏台	(135)
21	关汉卿的不朽名篇《窦娥冤》	(148)
22	《救风尘》和《望江亭》	(154)
23	关汉卿作品的特色与成就	(160)
24	马致远的《汉宫秋》	(167)
25	郑光祖的《倩女离魂》	(173)
26	白朴的《墙头马上》和《梧桐雨》	(178)
27	王实甫《西厢记》天下夺魁	(184)
28	纪君祥的悲剧《赵氏孤儿》	(193)
29	石君宝的《秋胡戏妻》和《曲江池》	(199)
30	康进之的《李逵负荆》	(206)
31	李潜夫的《灰阑记》	(211)
32	清官戏《陈州粟米》	(219)
33	杨显之的《潇湘夜雨》	(225)
34	郑廷玉的喜剧《看钱奴》	(231)
35	北杂剧的舞台艺术	(236)
36	明代戏曲的四大声腔	(253)
37	梁辰鱼的昆山腔《浣纱记》	(262)
38	昆山腔作品《宝剑记》与《鸣凤记》	(268)
39	汤显祖的“临川四梦”	(275)
40	李玉的《清忠谱》和《一棒雪》	(283)
41	李渔的戏曲作品与理论	(291)
42	孔尚任的历史剧《桃花扇》	(300)
43	洪昇与《长生殿》	(309)

44	戈阳腔作品《破窑记》	(317)
45	《金貂记》与《珍珠记》	(325)
46	《荔镜记》和《渔樵记》	(332)
47	明清传奇的舞台艺术	(340)
48	清代地方戏五大声腔系统	(349)
49	《雷峰塔》传奇	(364)
50	清代地方戏的舞台艺术	(371)
51	京剧的形成与发展	(383)
52	新中国成立初期的戏曲改革	(394)
53	戏曲脸谱化妆与服装的特征	(403)
54	《天仙配》和《十五贯》	(416)
55	《杨门女将》与《红楼梦》	(423)
56	陈仁鉴《团圆之后》的悲剧	(431)
57	“样板戏”中的精华	(439)
58	魏明伦的川剧探索	(448)
59	陈亚先的《曹操与杨修》	(456)
60	《苏三起解》和《杀妻》	(463)
61	郭启宏的历史人物剧	(473)
62	《秋风辞》与《状元与乞丐》	(481)
63	《狱卒平冤》和《喜脉案》	(488)
64	罗怀臻的官闹悲剧《金龙与蜉蝣》	(496)
	附录《三种不同的表演戏剧观比较》	(502)
	后记	(511)

1 中国古代的原始艺术

戏曲,是中国传统的戏剧形式,是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及人物扮演等各种因素组成的综合艺术。戏曲艺术是以表演为中心综合诸项艺术而构成的。也就是说,它是由演员扮演角色,在舞台上当众表演故事的一种艺术,也称舞台艺术。所以,它是对语言艺术、音响艺术(艺术形象要在时间中展开和完成,也称时间艺术、听觉艺术)、造型艺术(艺术形象具有一定的形体,形象存在于一定空间,也称空间艺术、视觉艺术)的综合。但是,这种综合集中体现于演员的表演艺术上。戏剧是继诗歌、音乐、舞蹈、绘画、建筑、雕塑等被称为现代艺术中的第七艺术。

中国戏曲的表现特征是:它主要用分场和虚拟的舞台方法,通过演员的唱、念、做、打作为自己艺术手段的一种特殊的戏剧。

中国戏曲起源很早,形成却很晚。究其原因,是因为它是与表演艺术紧密结合的、高度的综合性特点所造成的。只有经过漫长的历史发展过程,等到其他艺术趋向

成熟后才能为它的综合提供艺术基础。所以,一般认为南宋时温州一带产生的戏文(也称温州杂剧或南戏)是中国戏曲最早形成的标志。

要追溯中国戏曲的起源,就要先从中国古代的原始艺术与古代歌舞伎艺中去寻找它的行踪和轨迹,去发掘各种伎艺中所蕴藏的戏曲因素。

艺术是生活的反映,生活是艺术的源泉。原始艺术起源于劳动,人类的劳动决定了原始艺术的内容与形式。艺术产生在劳动的过程中,是人类从劳动实践中得来的认识、思想、情感、审美观念的体现。原始艺术一个很重要的特点,就是与生产劳动的直接联系。原始的造型艺术是人类最初使用的经过加工的劳动工具,如石斧、骨刀、陶器等。原始人用猛兽身上的皮、爪、角、齿来装饰自己时,是想暗示自己的灵巧有力,是能够战胜凶猛灵巧的动物的。

原始绘画,常常以渔猎为主要对象,画鱼、牛、鹿等动物,或者画捕鱼、狩猎等劳动场面。

声音与韵律产生于有节奏的劳动,人们发出的声音也是在生产劳动中表达的喜、怒、哀、乐的思想感情,它包含着自然的节奏和旋律。原始人抬木头,觉得吃力,一人喊“杭育、杭育”,其他人按节奏迈步就觉得省力,于是产生歌与韵律。汉代编辑成书的《淮南子》中《道应训》就有

记载“今夫举大木者，前呼邪许，后亦应之，所举重劝力之歌也。”至今尚存“打夯歌”所唱的〔太平年〕调，可能是古传之痕迹。

原始乐器也是产生于劳动。如“鹿笛”原是生产工具，打猎时吹响鹿笛，就象公鹿或母鹿的叫声，以此来引诱猎物闻声而来，鹿笛后来就成了管乐器。还有，最早的弦乐器，就是狩猎用的弓与弦。

原始歌舞的产生，也是一种生活行为的重演，劳动过程的回忆，生产意识的延续和生活欲望的扩大。如表现狩猎的情景，模仿野兽的动态与声音，表现收获猎物的喜悦，或是感谢神灵的护佑而进行祭典与庆贺的仪式，或是借以交流狩猎经验、传授技术等内容。《吕氏春秋·古乐》记载：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙。”氏族社会时葛天氏，他们的乐舞就是很多人拿着战利品牛尾巴，用脚踏着节拍，唱八遍歌，边唱边舞。还有《尚书·尧典》记载：“击石拊^①石、百兽率舞。”这是新石器时代的乐舞，意思是伴随着石头撞击发出的节奏与声音，装扮成各种野兽样子的人一边歌唱，一边跳舞。撞击用的石头后来就演化成了“磬”这种乐器。

对“图腾”^②的崇拜与纹身的起源也是和生产劳动有

① 拊(fù)——拍。拍手：拊掌大笑。

② 图腾——原始社会的人认为跟本氏族有血缘关系的某种动物或自然物，一般用做本氏族的标志。

关的。原始社会的人认为，跟本氏族有血缘关系的某种动物或自然物，作为本氏族的标志、信仰，以视为他们的祖先或是保护神，称为图腾。如黄帝以熊为图腾，龙曾作为夏的图腾。龙是“角似鹿、头似蛇、眼似鬼、项似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛”的怪物。传说凤是商(殷)人的图腾。崇拜图腾以求消除危难并预示将来的好运，从而导致了原始人类的自然神崇拜、图腾崇拜等一系列的信仰和祭祀行为，进而产生了模仿图腾的形象、动作、声音、花纹等拟兽形的舞蹈。如大禹治水，毒蛇猛兽不敢侵犯他，因他脚跛有病，后人就学他的步法，称“禹步”或“禹跳”以驱除鬼神疫病。还有模仿“凤”步的舞蹈，后世的“踩高跷”即是其遗传之风。

在脸上，身上画各种图形与颜色，模仿兽类，目的是为避免鬼怪认出受迫害。汉代迷信认为用针扎小木人，写上某人生辰八字，就会使人心口疼而死。有的是为引起敌方的恐怖或表示部落的血缘关系便于辨认，或是图腾的符号，或以此装饰为美吸引异性，或刺皮减少发炎，表示忍受痛苦的能力。直到宋代，纹身成为市民阶层所喜爱的一种时尚习俗。如《水浒传》的“九纹龙”史进便有纹身。

中国乐器的产生由来已久，最早也是劳动生产的用