

中国100种

民间戏曲歌舞

中国民俗民情 100 系列丛书

丛书主编 唐奇甜 本册编著 董伟建 钟建波

广西人民出版社

中国民俗民情 100 系列丛书

中国 100 种民间戏曲歌舞

丛书主编 唐奇甜 本册编著 董伟建 钟建波

广西人民出版社

(桂)新登字 01 号

选题策划 马丕环 龙 钢

责任编辑 李庭华

责任校对 高 健

丛书主编 唐奇甜
中国民俗民情 100 系列丛书
中国 100 种民间戏曲歌舞
董伟建 钟建波 编著

出版 广西人民出版社

(邮政编码:530021)

南宁市河堤路 14 号)

发行 广西新华书店

印刷 广西区计委印刷厂

开本 850 毫米 × 1168 毫米 1/32

印张 13.625

字数 330 千字

版次 1999 年 2 月第 1 版

印次 1999 年 2 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-219-03921-2/K·768

定价 20.00 元

丛书顾问 李晋有 方鹤春 单玉华

丛书主编 唐奇甜

丛书副主编 吴永明

丛书编委（以姓氏笔画为序）

马晓京 王 平 邓 辉 田 野

钟建波 董伟建

目 录

1 中国国粹	
——京 剧	1
2 评古论今	
——评 剧	6
3 慷慨激昂	
——河北梆子	10
4 细腻柔和	
——北方道情	15
5 载歌载舞	
——江西采茶戏	19
6 风味浓郁	
——山西秧歌戏	23
7 诗情画意	
——浙江越剧	27
8 高亢激越	
——陕西秦腔	32
9 清丽典雅	
——柳琴戏	36

10	轻松活泼 ——彩调剧	40
11	以唱为主 ——渔鼓戏	45
12	质朴深沉 ——广西文场	50
13	清丽柔婉 ——安徽黄梅戏	54
14	活泼开朗 ——花鼓戏	58
15	幽默机智 ——蜀中川剧	62
16	豪迈酣畅 ——河南豫剧	66
17	高亢爽朗 ——湖北汉剧	71
18	生动传神 ——木偶戏	76
19	绘声绘色 ——皮影戏	80
20	刚劲奇雄 ——高原藏剧	84
21	多姿多彩 ——广西壮剧	88
22	质朴无华 ——侗 剧	92
23	土生土长 ——布依戏	96

24	优美动听 ——云南傣剧	100
25	笑中含泪 ——浙江滑稽戏	104
26	祭天敬神 ——贵州侗堂戏	109
27	妙语连珠 ——北京快板	114
28	说学逗唱 ——幽默的相声	119
29	兴意盎然 ——北方大鼓	124
30	声情并茂 ——苏州弹词	129
31	热闹红火 ——东北二人转	133
32	轻快诙谐 ——河南坠子	137
33	草原风味 ——蒙古好来宝	142
34	行乞之歌 ——莲花落	146
35	行歌坐月 ——侗族琵琶弹唱	150
36	自然淳朴 ——壮族末伦	154
37	讽刺小品 ——苗族嘎百福	157

38	代代相传 ——傣族赞哈	161
39	细严深实 ——扬州说书	164
40	哈尼曲艺 ——哈巴说唱	168
41	生动传神 ——赫哲族伊玛堪	172
42	白山黑水 ——满族八角鼓	176
43	淳美天然 ——信天游	180
44	高亢悠远 ——爬山调	184
45	沧山洱海 ——白族调	189
46	一领众和 ——号子歌	195
47	庄严肃穆 ——蒙古祝赞词	199
48	西部情歌 ——“花儿”与“少年”	204
49	哀伤忧怨 ——土家哭嫁歌	208
50	风情万种 ——布依族“浪哨”歌	213
51	优美动听 ——朝鲜族阿里郎	217

52	原始古朴 ——白族“打歌”	221
53	智慧俏皮 ——畲乡“山哈歌”	225
54	谈情说爱 ——游方歌	232
55	迂回缠绵 ——壮族“勒脚歌”	236
56	比兴回环 ——藏族鲁、谐体民歌	241
57	歌中精品 ——侗族大歌	246
58	奇彩异花 ——壮族欢排	251
59	钹快嘹亮 ——毛难族的比、欢歌	256
60	率真炽热 ——哈尼情歌“阿茨”	260
61	酬答祝福 ——羌族酒礼歌	264
62	独具风采 ——水族双歌	268
63	热烈喜庆 ——秧歌舞	272
64	喜气洋洋 ——踩高跷	276
65	声势不凡 ——打腰鼓	280

66	别有情趣 ——跑旱船	284
67	活泼有趣 ——竹马灯	288
68	异彩纷呈 ——舞狮子	292
69	场面壮观 ——耍龙舞	296
70	活泼热烈 ——藏族“堆谢”	300
71	别具风情 ——苗家的芦笙和芦笙舞	304
72	活泼欢快 ——朝鲜族农乐舞	308
73	风情浓郁 ——维吾尔族赛乃姆	312
74	沉稳刚健 ——塔吉克鹰笛、鹰舞	317
75	声势热烈 ——土家摆手舞	321
76	轻妙柔美 ——孔雀舞、铙锣、象脚鼓	325
77	热情奔放 ——彝族阿细跳月	329
78	情趣盎然 ——瑶族长鼓舞	333
79	珍奇宝典 ——东巴舞谱	337

80	古朴醇厚 ——师公舞	341
81	韵味无穷 ——烟盒舞	345
82	悠扬徐缓 ——江南丝竹	349
83	美妙明朗 ——广东音乐	353
84	唐宋遗音 ——福建南曲	356
85	威武欢快 ——浙江吹打	360
86	高山流水 ——古老琴曲	363
87	优美华丽 ——古筝曲	367
88	清脆悠扬 ——笛子曲	371
89	百鸟朝凤 ——唢呐曲	375
90	哀伤忧怨 ——二胡曲	379
91	刚柔相济 ——琵琶曲	384
92	历史久远 ——白沙细乐和丽江古乐	388
93	气势恢宏 ——维族十二木卡姆	392

94	热闹喜庆 ——土家打溜子	397
95	悠扬醇美 ——马头琴	401
96	人间走马 ——哈萨克冬不拉	405
97	响亮透明 ——壮族马骨胡	409
98	传情佳音 ——月琴、口弦和木叶	413
99	连臂踏歌 ——日月潭边的杵乐	417
100	古乐精华 ——龟兹乐	421

1

中国国粹

——京剧

京剧是我国流行最广，影响最大的剧种，至今已有二百余年历史，约产生于清代乾隆、嘉庆年间，初于北京盛行，后流行全国。清乾隆五十五年（1790）起，原在南方演出的三庆、四喜、春台、和春四个徽调班社，相继到北京演出，同来自湖北的汉调艺人合作，相互影响，形成徽汉二调合流，吸收了昆腔、秦腔的部分剧目、曲调及表演方法，融合一些民间曲调，逐渐演变、发展成为新的戏曲剧种。京剧以安徽徽调和湖北汉调为基础，融合部分地方戏曲的特点和民间曲调，形成新的表演体系和艺术风格。京剧形成后，不仅受到广大市民阶层的欢迎，而且进入宫廷，得到清王朝达官贵族的喜好和支持，因

而迅速发展，成为我国近代戏曲史上的第一大剧种。

京剧采用以湖广音为基础的中州韵，唱腔属板式变化体，以徽调的二簧和汉调的西皮为主要声腔。二簧的旋律平稳，节奏舒缓。唱腔较为凝重、浑厚、稳健，适合于表现沉郁、肃穆、悲愤、激昂的情绪，二簧有原板、慢板、快三眼、散板、摇板、滚板、导板、回龙、反二簧、四平调等板式。西皮分原板、慢板、快三眼、二六、流水、快板、散板、摇板、导板、回龙、西皮反调等板式，旋律起伏变化较大，节奏紧凑，唱腔流畅、轻快、明朗、活泼，适合于表现欢快、坚毅、愤懑的情绪。

京剧的伴奏，称为“场面”。按乐器的性能分为“文场”和“武场”。文场以胡琴为主奏乐器；伴以弹拨乐器月琴、弦子；吹管乐器笛子、唢呐、海笛和笙。武场以鼓板为主，小锣、大锣次之，近年来为适应现代题材剧目的需要，增加了琵琶、扬琴、小提琴、大提琴等乐器。

京剧的行当，早期分生、旦、净、末、丑、副、外、武、杂、流十行，后来末、外归入生，副分别归入净、丑。京剧班社组织旧有“七行七科”之说。七科为音乐、剧装、容妆、盔箱、剧通、交通、经励；七行即生行、旦行、净行、丑行、杂行、武行、流行。现在一般分老生、武生、小生、红生、娃娃生、青衣、花旦、刀马旦、武旦、老旦、正净、架子花、武二花、毛净、文丑、武丑等角色。各个行当都有一套表演程式，在唱念做打的技艺上各具特色。京剧行当的划分，除依据人物的自然属性（性别、年龄）和社会属性（身份、职业）外，更主要的是按人物的性格特征和创作者对人物

的褒贬态度不同而异。京剧的行当齐全为全国各剧种之冠。因此，在舞台上百花争艳、五彩缤纷，令人叹为观止。这也是京剧艺术趋于成熟完备的重要标志。

京剧服装具有独特风格，质量考究，描龙绣凤，色泽鲜艳。传统戏的穿戴不以严格的朝代划分，基本是以明代服饰为基础，参酌唐、宋、元、清四个朝代的服饰加以创造，主要是从有助于表演动作和舞台色彩的美观出发，不分朝代、地域和季节，但在式样、色彩、图案上有严格的区分。京剧脸谱富有装饰性和夸张性。色彩斑斓的脸谱被当做中国戏曲的象征。京剧的脸谱是在徽、汉、昆、梆等地方剧种表现手法的基础上加以变化、发展而成的，是历代艺人长期以来创造的人物造型艺术。以各种鲜明对比的色彩和各具规则的图案，显示人物的性格品质和容貌特征，使人一望可辨忠奸善恶。它与头盔、髯口、服饰、靴履所组成浑然一体的美，形成了京剧艺术的独特风格。

京剧的传统剧目除继承皮簧系统的剧目外，还吸收了大量的梆子、昆曲及其它民间小戏剧目。长期以来，京剧以演历史故事为主，传统剧目约有 1300 多个，常演的也在三四百个以上，其中《将相和》、《宇宙锋》、《萧何月下追韩信》、《群英会》、《空城计》、《贵妃醉酒》、《三岔口》、《野猪林》、《打渔杀家》、《二进宫》、《拾玉镯》、《霸王别姬》等流行更广。在整理传统剧目的同时，又新编、改编、移植了大批剧目，如《赵氏孤儿》、《穆桂英挂帅》、《杨门女将》、《武则天》、《海瑞罢官》、《罢宴》、《海瑞上疏》等，新编历史剧的出现，丰富了京剧的演出剧目，使京剧舞台面目焕然一新。在现代剧的创作上出现了《红灯记》、《芦荡火种》、《智取威

虎山》、《杜鹃山》、《节振国》、《箭杆河边》、《红嫂》、《黛娒》等，丰富了京剧的艺术财富，使京剧舞台出现了前所未有的崭新面貌。

京剧在发展过程中造就了一大批有成就的艺术家。如早期的程长庚、余三胜、张二奎为京剧艺术奠定了基础，各以其独特的演唱艺术誉满京师，被后人称为京剧“老三鼎甲”。清光绪年间的谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬发展了京剧老生演唱艺术，被人称为京剧“新三鼎甲”。谭鑫培在前人成就的基础上，对皮簧戏进行了全面革新，他丰富唱腔，统一伴奏乐器，统一字音，把原来的皮簧戏中京音、吴音、徽音、湖广音混杂局面，改革为以湖广音夹京音读中州韵的方法，成为后来京剧的字音标准。王瑶卿是京剧旦行艺术集大成者，使旦行艺术焕然一新，并培养出一大批人才。被称为四大名旦的梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生均受到王瑶卿的影响，他们竞编新戏，在声腔和表演艺术上不断改进，形成各具特点的艺术流派，把京剧艺术推向高峰。老生行的余叔岩、言菊朋、马连良、周信芳、高庆奎、李少春；旦脚张君秋、言慧珠、关肃霜；净行的郝寿臣、侯喜瑞、裘盛戎、方荣翔、袁世海；小生行的程继先、俞振飞、叶盛兰；武生行的杨小楼、尚玉和、盖叫天；丑行的萧长华、叶盛章；老旦行的龚云甫、李多奎等，都能独树一帜。京剧新秀也不断涌现，他们对京剧艺术的发展，起到了承前启后的历史作用，以他们的艺术光芒使京剧舞台熠熠生辉。

京剧作为表演艺术的最大特色，在于虚实结合，最大限度地超脱了舞台空间和时间的限制，以达到“以形传神，形神兼备”的艺术境界。它的表演精致细腻，处

处入戏；唱腔悠扬委婉，声情并茂，武戏不以勇猛火爆取胜，而以“武戏文唱”见佳。在世界表演艺术大花园里，不愧是一株独放异彩的奇葩。