

戏曲

走向世界的中国文明丛书

中国戏曲文化历史悠久，戏曲艺术博大精深，分类明确的角色行当，独具特色的彩色脸谱，唱念做打的表演手法，将文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技熔于一炉，展现了不同的民间艺术和风土人情，是中华民族传统文化之瑰宝，更是世界文化宝库中的璀璨明珠。

丛书主编 邹登顺

朱晓东

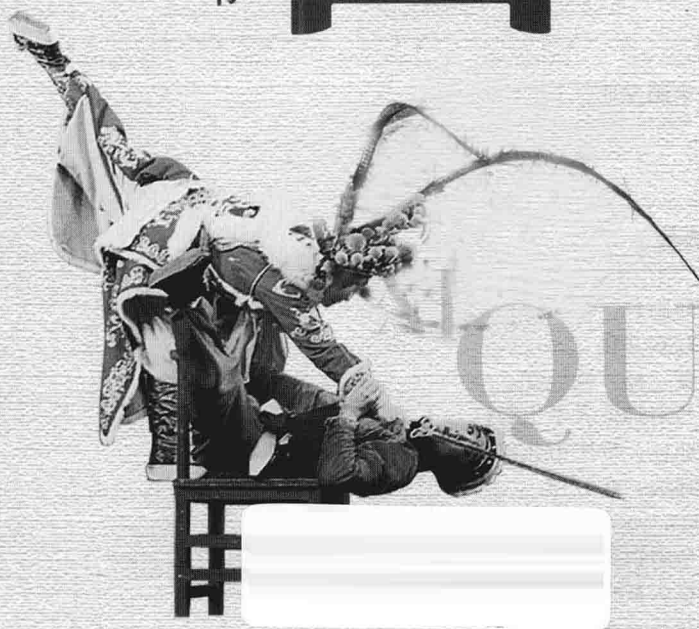
编著

西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

走向世界
的中国文明丛书

戏曲

丛书主编 邹登顺

朱晓东

——
编著

西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

戏曲 / 朱晓东编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2014. 6

(走向世界的中国文明丛书)

ISBN 978-7-5621-6744-0

I. ①戏… II. ①朱… III. ①戏曲史—中国 IV. ①J809. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 080379 号

丛书主编 邹登顺

丛书编委 邹登顺 刘行光 沈凤霞 王军平 林和平 西文斌
于智华 朱晓东 周云炜 王名磊 徐金红 王 升
曾学英 朱致翔 韦 娜

走向世界的中国文明丛书

戏曲

XIQU

朱晓东 编著

责任编辑: 何雨婷 张昊越

出版策划: 双安文化

装帧设计: 黄 杨 鞠现红

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆紫石东南印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12

字 数: 188 千字

版 次: 2014 年 6 月 第 1 版

印 次: 2014 年 6 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6744-0

定 价: 28.00 元

致读者

倡导“新史学”的梁启超在评述中国文明发展一脉相承、生生不息的同时，从文化交融发展角度指出了中国文明发展的道路：中国之中国、亚洲之中国、世界之中国三阶段。梁氏“三阶段说”独具慧眼，表明中国文明独创之后，走向亚洲，走向世界，与此同时也在拥抱亚洲其他文明和世界文明。中国与世界互为视角，既要坚持“和而不同”，“道并行而不相悖”的智慧，又要有更大视野，考察中国文明不能脱离世界文明的格局，中国文明也对世界有独特价值，并以其独特的方式影响人类文明的发展，做出了应有的贡献。安田朴《中国文化西传欧洲史》如数家珍地介绍，西方魁奈和杜尔哥的重农学派受中国重农风尚影响，古老的冶炼术成就了西方最大金属工业的基础，中式园林影响西方王府公园，西方眼中的中国式样“开明政治”成为其“理想模式”……凡此都表明18世纪西方“中国热”时，中国文明对西方文明的贡献有力焉。历史上，中国文明向亚洲、欧洲输送了许多发明和思想。从世界范围的历史和现状来看，文明程度之所以如此，中国人民的贡献颇多。中国文明除直接被其他文明吸收外，还包括有美国汉学家史景迁《文化类同与文化利用》书名所示的状况——类同和利用：不同文明从对方那里吸取有益成分，充实其文明甚至成为其文明发展的新鲜血液。由于历史原因，自西方工业革命以后，以科技为代表的文明成就日新，非西方国家和民族都争先恐后地学习西方、模仿西方，于是西化之声盈耳，响彻全球。中国近代以来的西化主流呼声一浪高过一浪，激进成时尚，文化交流渐变成西学东渐，东学西渐虽未绝却细细如缕。时至今日，中国如何走向世界，中国文明如何走向世界，依然是有识之士忧思的大问题。

中国文明走向世界，最基本的意思是从文明交流角度看中国文明如何影

响日韩越、欧美非等文明，以及世界文明中的中国形象。除此基本意义外，还有两层意思。首先从反思现代性、后现代性角度看，中国文明具有独特的价值。一脉相承延绵 5000 多年的文明积淀，不仅为中华民族发展壮大提供了丰厚滋养，而且有独特的普世价值，诸如“天人合一”，即人与自然和谐的观念可以弥补现代化征服自然之偏执。再次就是，中国文明走向世界意味着顺应时代潮流，睁开眼睛看世界，主动去交流，广泛参与世界文明对话，促进文化相互借鉴，逐步改变西方国家对于中国文化的片面认知与刻板印象，树立新形象。这是中华复兴所需的使命所在，也是国家民族文化安全的重要组成部分。我们必须清醒认识到，把中国文化介绍出去为他国认知，是十分困难的事，必须有长期打算，正如季羨林先生为《东学西渐丛书》写序时说：“想介绍中国文化让外国人能懂，实在是一个异常艰巨的任务，对于这一点我们必须头脑清醒。”

重庆双安文化传播公司和西南师范大学出版社出于文化使命感，思索中国文明如何走向世界。中国文明走向世界不仅要总结已有交流史、中国文化形象的得失，更应该从现代性、后现代性角度厘清文明家底，在这样的基础上谈论中国文明走向世界之事才有真实价值。为此策划了《走向世界的中国文明丛书》，涵盖对世界其他文明产生了深远影响的诸多内容，如戏曲、造纸术、丝绸、剪纸、中医、古琴、国画、饮食、印刷术、造船、武术、瓷器、灯谜、玉器、园林艺术等。

中国如何走向世界？中国文明如何走向世界？学人责无旁贷，任重道远，共襄其事，是为序。

邹登顺

（重庆师范大学历史与社会学院副教授、重庆市重点社科基地“三峡社会发展与文化研究院”文化遗产研究所所长）

前言

戏曲的历史渊源非常久远，内涵十分丰富，是人类艺术宝库中的璀璨明珠。中国的戏曲经过一代代人民和一位位艺术家的长期实践，成为一种既有古味而又永恒新颖的艺术现象，辐射很广，影响甚深。中国戏曲因其历史的悠久、枝叶的繁茂、生命力的健旺，以独特的民族形式自立于世界艺术之林，已成为了国家名片和民族品牌。

一提到戏曲，大家的感受就是进入了那美妙的艺术殿堂，夸张的脸谱、绚丽的服饰、铿锵的锣鼓、悠扬的韵律，让人陶醉和神往。戏曲是一种将文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技熔于一炉的高度综合的艺术，一种载歌载舞、写意传神的艺术。中国戏曲和古希腊戏剧、印度梵剧被称为世界三大戏剧体系，是世界上最古老的戏剧文化之一。其他两个戏剧体系都已走向了败落，唯有中国戏曲历经千载，几度沉浮，而今依然充满生机。在漫长曲折的发展历程中，戏曲形成了繁多的声腔系统，造就出灿若群星的艺术家的，积累了数以万计的剧目，形成了唱、念、做、打及手、眼、身、步、法（“四功五法”）等独特的表现手段和独树一帜的美学特征。直到今天，全国仍有 200 多个剧种活跃在戏曲舞台上。戏曲不仅为中国人民喜闻乐见，而且传播海外，风靡异域。戏曲艺术的内容和形式不断变化，特别是当今，为了追踪时代，永葆艺术的青春，屹立于世界艺术之林，中国戏曲艺术正处于不断的探索和艰难的变革之中……

本书是一本普及性较广的通俗读物，编写手法深入浅出、以点带面，但体系完整，力图展现戏曲各类剧目的千姿百态，在给读者以知识的同时，也能带来更多的审美享受。全书主体部分分为五编，连贯流畅，重点突出。第一部分，中国戏曲常识介绍，概述了戏曲概念、戏曲特点、发展阶段、种类、

艺术品貌、戏曲元素等基本知识，给人以完整的戏曲知识。第二部分，中国戏曲剧种巡礼，分地区介绍了各区的代表性剧种，大部分是常见的典范艺术形式。第三部分，中国戏曲经典作品欣赏，将宋以前到清代的经典戏曲作品一一呈现，各时期的艺术之花竞相开放。第四部分，中国戏曲名家举隅，一个个熟悉的名家面孔迎面而来，带你走近艺术家的心灵深处，感受迷人丰姿。第五部分，讲述中国戏曲对世界的影响，既总结了戏曲艺术走向世界的历程，又探索了中国戏曲走出去的道路，带来理性的思考。

中国戏曲作为中华文化的重要组成部分，滋养着一代代华夏儿女。从古至今，戏曲一直是我国广大人民群众不可缺少的文化娱乐活动，它的产生、形成到发展，一直与中国人民大众紧密相连。传承和发扬民族的特色艺术，是后世人们不可推卸的责任。

中国戏曲艺术浩如烟海、博大精深，作者在写作过程中参考了有关学者的部分资料，特此向其致以真挚的谢意！同时，我们也殷切期望有更多朋友来从事这一工作，使宏伟的戏曲艺术延绵发展，不断发扬光大。

书中若有不妥乃至错误之处，敬请批评指正。

目 录

第一编 戏曲常识.....	1
一、概念与特点	2
二、发展与演变	5
三、构成元素	8
四、艺术的升华	17
第二编 各地剧种.....	19
一、东北地区	20
二、华北地区	26
三、华东地区	44
四、中南地区	65
五、西北地区	82
六、西南地区	91
第三编 经典赏析.....	103
一、元代以前经典作品	104
二、元代杂剧	111
三、明代南戏	119
四、清代传奇	127

第四编 名家荟萃..... 133

一、京剧名家	134
二、越剧名家	140
三、评剧名家	143
四、豫剧名家	145
五、黄梅戏名家	149
六、昆曲名家	153
七、粤剧名家	158
八、秦腔名家	161
九、川剧名家	164

第五编 走向世界..... 167

一、京剧走出国门	168
二、地方戏在异域的传播	175
三、戏曲对世界艺术的影响	179

第一编 戏曲常识

戏曲，指中国的传统戏剧，为我国的独特表演艺术；它融合了曲艺、剧情、表演等众多内容。一般而言，中国戏剧特指戏曲。戏曲主要包括民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同的形式。我国戏曲发源于原始人类的歌舞。原始人类在生产生活的过程中，通常会以载歌载舞的方式来庆祝丰收、祭祀祝融、缓解辛疲，久而久之，就形成了原始的歌舞。后来在漫长的历史发展过程中，经过汉、唐、宋、金等朝代，才逐渐形成了比较完整的戏曲艺术。

一、概念与特点

戏曲是一种综合的舞台艺术，包括文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术等多种艺术手段。充满智慧的劳动人民巧妙地将这多种艺术手段按照一定的标准结合在一起，并在各自不同的喜好和地域特点影响下，形成了各地不同的戏曲风格，后来又经过长期的发展，逐渐形成了几种大的戏曲种类，其中比较著名的有：京剧、昆曲、越剧、豫剧、粤剧、川剧、秦腔、评剧、晋剧、汉剧、河北梆子、湘剧、黄梅戏、湖南花鼓戏等。

戏曲具有浓郁的中国特色，与西方舞台艺术相比，中国戏曲有着很大的差别。西方的舞台艺术分为歌剧、舞剧、话剧等不同的剧种，而中国的戏曲则是将对白、音乐、歌唱、舞蹈、武术和杂技等多种表演方式综合在一起，形成了五彩斑斓的舞台形象。在这个意义上说，中国的戏曲更具有综合性和包罗性，在中国的戏曲舞台上，呈现的是歌舞并茂、说唱齐盛的热闹场景，演员时而唱，时而说，时而舞，口头语言和肢体语言都非常丰富。

追述中国戏曲历史，我们可以勾勒出一条清晰的戏曲发展脉络：先秦时有“俳优”，汉代有“百戏”，唐代有“参军戏”，宋代有杂剧……清代地方戏兴起。

中国最早记录戏曲的是汉代。据考察，中国戏曲的产生比希腊的悲喜剧和印度的梵剧要晚一些。文艺界将中国的戏曲、希腊的悲喜剧和印度的梵剧并称为三大古老的戏剧文化。到了新中国成立的时候，中国的戏曲已经发展到 300 多个剧种，出现了很多优秀的剧目，数不胜数。

戏曲作为一种传统的文化艺术，在民间有着深厚的群众基础，广大人民群众都对戏曲有着浓厚的爱好和兴趣。由于中国地域广阔，不同地区的人们

对戏曲的喜爱侧重也不同。一般来说，北方人都喜爱京剧，南方人则更多地喜欢越剧。京剧和越剧都是带有明显地域色彩的剧种，一个代表北方，一个代表南方。很多远离故乡的人，每当听到家乡的戏曲，都会勾起对故乡深深的思念。尤其是远离祖国的海外侨胞，更是把听戏看戏作为表达对故乡思念之情的一种方式。

戏曲是中国特有的一种传统艺术形式，在世界戏剧史上独一无二。其特点也很明显，以京剧为例，戏曲有以下明显的特点：一是男扮女（越剧中则常见为女扮男）；二是角色划分严格，分为生、旦、净、丑四大行当；三是化妆艺术很夸张，极致的表现就是脸谱的产生；四是服装和道具有基本固定的式样和规格；五是表演“程式化”。综合起来，我国戏曲一共有三大艺术特点：综合性、虚拟性和程式化。

综合化的表演。戏曲的综合性特点最集中、最突出的体现就是演员在表演过程中，将唱、念、做、打等表演艺术有机地结合在一起。唱，即演唱，是戏曲表演中最常见的一种表演形式，讲究字正腔圆，体现演员的唱腔技法；念，就是念白，体现演员的朗诵技法，很多剧目中都有大量念白，因此有“千斤话白四两唱”的说法；做，展现演员的身段和表情技法；打，指表演中的武打动作，这是需要演员长期艰苦训练的，这种武打动作又和一般的武打不一样，是结合了传统武术和舞蹈化动作而形成的一种舞台武打技法。

根据剧情的发展，这四种表演技法时而相互衔接，时而相互交叉，整体上体现出和谐的美感。

生活的虚拟缩影。戏曲是演员在虚拟的舞台上表演并还原生活中的种种喜怒哀乐、悲欢离合。因此，小小的舞台，就是一个虚拟的生活场景。所谓“三五步行遍天下，六七人百万雄兵”，“顷刻间千秋事业，方寸地万里江山”，“眨眼间数年光阴，寸炷香千秋万代”，说的就是戏曲舞台的虚拟性和灵活性。其次，具体的舞台气氛调度诸如刮风下雨，也需要演员用动作神态来完成，还有对某些生活动作的模拟，如船行马步、穿针引线等等，都需要演员通过惟妙惟肖的肢体语言来模拟完成。这样更集中，更鲜明地体现出戏曲的虚拟性特色。

此外，戏曲还有一种重要的虚拟方式，那就是在很多人眼中有着神秘色彩的脸谱。戏曲靠各种个性鲜明的脸谱来表现人物的性格和形象。诸如红脸

代表着忠臣正义，白脸代表了奸臣反面……

戏曲的这种虚拟性的形成主要有两个方面的原因：一是因为戏曲舞台空间有限，不得已才用这种虚拟的方法来完成故事的演绎和情感的表达；另外一个最重要原因，是受中华民族传统美学思想“求神似而不徒形似”的影响，极大地释放了戏曲作家和舞台艺术家的创造力，解放了观众的艺术想象力，从而使戏曲这种艺术形式获得了极高的艺术价值，体现了一种对美的创造。

规整的表演程式。在戏曲表演中，关门、推窗、上马、登舟、上楼等等，这些动作都有固定的格式。另外，戏曲的剧本形式、角色行当、音乐唱腔、装扮等各个方面，都有一定的程式。演员要遵循这些程式，但是优秀的艺术家往往能够突破程式的某些局限，创造出具有个性化的规范艺术。

二、发展与演变

我国的戏曲历史悠久，从原始的傩戏到今天的各种剧种，期间经历了漫长的历史时期，大体分为如下几个过程：

萌芽期。在原始社会，一些大的村落开始聚居大量的人群，这些人多是一个氏族的。随着人群越聚越多，氏族也逐渐壮大，人类的活动越加的频繁；表演艺术也取得了长足的发展。

至今，在许多偏远的农村，依然保持着这种原始的歌舞表演，如我们所熟知的“傩戏”，就是其中之一。傩戏又叫“端公戏”，是在民间祭祀仪式的基础上形成的一种戏曲形式，主要在安徽、江西、湖北、湖南、重庆等地流行，这里面最有名的代表曲目有《孟姜女》《龙王女》等。为了适应人们的精神需求，又逐渐诞生出一些新的歌舞形式，如“社火”“秧歌”等。随着时代的发展，歌舞表演也日渐普遍，一批批优秀的演员脱颖而出，并在一定程度上推动着戏曲艺术的发展。

发展期。12 世纪中期到 13 世纪初，也就是宋元时期，戏曲逐渐繁盛起来，产生了宋杂剧和元杂剧等戏曲形式。宋杂剧多反映市民生活，继承了唐朝的参军戏和歌舞戏的传统，又广泛地吸收了民间说唱、杂耍、武艺和唐宋大曲的特点，从而形成新的歌舞形式。元杂剧的特点是综合了滑稽表演、歌舞和杂戏等多种形式，并有了一批高水准的文人的加工和改进，使其逐渐由俗向雅的形式转变，这其中最有名的作品有关汉卿创作的《窦娥冤》、马致远的《汉宫秋》，以及纪君祥的《赵氏孤儿》等作品。这个时期舞台戏曲也开始活跃了起来。

演变期。到了 16 世纪，也就是明朝中叶，在江苏昆山一带，兴起了昆腔。

昆腔是一种很优美的戏曲类型，它最大的特点是抒情性强，动作细腻，演员表演的时候，身段曼妙，舞姿优美，和歌唱结合得巧妙而和谐。昆腔的表演，以曲笛为主，同时伴有笙、箫、唢呐、三弦、琵琶等。到了清朝时期，昆腔又被称为“昆曲”。

这个时期，发展起来的还有浙江一带的海盐声腔、余姚腔，同江西的弋阳腔和江苏的昆腔一起，并称为明代四大声腔，这些都属于南戏系统。其中，昆腔受社会上层人士的欢迎，而弋阳腔深受底层农民的欢迎。

鼎盛期。明末清初，戏曲发展到了鼎盛时期。这个时期的作品，成功地塑造了一批人民群众心中的英雄，如程咬金、杨家将、陶三春等。这时的地方戏，主要有北方梆子和南方的皮黄。地方戏发展到极致繁荣的时候，产生了京剧，并发展成具有广泛影响的剧种，将中国的戏曲艺术推向一个新的高度。

在清朝同治、光绪年间，涌现出了很多京剧表演名家，如名列“同光十三绝”的第一代京剧表演艺术家及不同流派的宗师。不久后，京剧向全国发展，特别是在上海、天津，京剧成了具有广泛影响的剧种，标志着京剧艺术的成熟与兴盛。

现如今，我国的民族戏曲历史悠久，各地区的戏曲剧种繁多，约有 360 种，尚有据可考的有 275 个剧种，流传下来的传统剧目数以万计。比较流行和知名度较高的剧种有：秦腔、京剧、豫剧、越调、越剧、黄梅戏、评剧、曲剧、昆曲、粤剧、川剧、淮剧、晋剧、汉剧、湘剧、潮剧、闽剧、祁剧、莆仙戏、河北梆子、湖南花鼓戏、吕剧、徽剧、沪剧、绍剧、婺剧、四平调等 50 多个剧种。新中国成立后，又出现许多改编的传统剧目，新编历史剧和表现现代生活题材的现代戏，都受到广大观众热烈欢迎。

在这里，简单介绍一下比较有名的各地的主要剧种。

北京市：最有名的是京剧和北京曲剧，另外还有北方昆曲和西路评剧

河北省：河北梆子、评剧、丝弦、老调、哈哈腔、河北乱弹等

河南省：豫剧、河南越调、南阳梆子、豫南花鼓戏

山西省：山西四大梆子（蒲剧、晋剧、北路梆子、上党梆子）、锣鼓杂戏、耍孩儿戏、灵丘罗罗、上党皮黄、上党落子、凤台小戏

山东省：山东梆子、枣梆、莱芜梆子、东路梆子、柳子戏、吕剧、茂腔、柳腔、五音戏、柳琴戏、两夹弦、四平调

内蒙古自治区：二人台、内蒙古大秧歌、漫瀚剧

辽宁省：海城喇叭戏、辽南影调戏、彩扮莲花落

吉林省：吉剧、二人转、新城戏、黄龙戏

陕西省：秦腔、汉调二黄、阿宫腔、合阳跳戏、合阳线戏、陕西碗碗腔、陕西老腔、眉户戏、弦板腔、陕西道情戏、陕南花鼓戏、陕南端公戏、安康弦子戏

甘肃省：陇剧、高山剧、影子腔、甘南藏戏

宁夏回族自治区：花儿剧

江苏省：昆曲、淮剧、扬剧、通剧、淮海戏

安徽省：黄梅戏、青阳腔、凤阳花鼓戏

上海市：沪剧、滑稽戏、奉贤山歌剧

浙江省：越剧、婺剧、绍剧、温州昆曲、金华昆腔戏

江西省：赣剧、弋阳腔

福建省：莆仙戏、梨园戏

台湾省：歌仔戏

广东省：粤剧、潮剧

海南省：琼剧

广西壮族自治区：桂剧、广西壮剧

湖南省：湘剧、湖南花鼓戏

湖北省：汉剧、荆河戏、黄梅采茶戏、鄂西柳子戏

四川省：川剧、四川灯戏、四川曲艺剧、川北大木偶戏

云南省：滇剧、云南花灯戏、昆明曲剧、云南壮剧、彝剧

贵州省：黔剧、贵州苗戏、安顺地戏

西藏自治区：藏剧

目前，在我国各地区间影响力较大、普及率较高的有五大戏曲剧种，即京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧。

三、构成元素

戏曲由多种元素复合，通过艺术的精炼加工而成。了解戏曲必先了解其基本的组成元素，通过对个体的了解以达到对戏曲整体的了解。总的说来，戏曲由如下几个基本元素构成：

1. 角色类型

中国的戏曲，讲究角色分类，这是中国戏曲特有的表演体制。戏曲的角色主要有生、旦、净、丑四类。

生指男性人物，历代戏曲中都有这一行当，近代各地戏曲剧种根据所扮演人物年龄、身份的不同，又划分为老生、小生和武生，表演上各有特点。

老生，扮演中年或老年男子，多为性格正直刚毅的正面人物，如京剧《空城计》中充满智慧的军事家诸葛亮，京剧《四进士》里的宋士杰等。这些人物的性格都刚劲、质朴、淳厚，在舞台上表现得端正、庄重。这类人物必须戴象征着胡须的髯口。

小生，扮演青年男性，不戴胡须。

武生，扮演擅长武艺的青壮年男子，又分长靠武生、短打武生两类。长靠武生一般扮演大将，戴盔，穿厚底靴子，使用长柄武器，舞台动作优美、稳重、沉着，具有大将风度和英雄气魄。短打武生常使用短兵器，舞台动作轻捷矫健，形象帅气，干净利索。