

中华文明宝库

中国

YONG GUO XIA QU

翁敏华 著

戏曲

《中华文明宝库》

中国戏曲史话

明的发展与行

明与民族

戏曲史话

明的发展与行

明与民族

戏曲史话

扬优秀

戏曲史话

戏曲史话

LT00000418310

J809.2
10

中华文明宝库

中国

HONG GUO XI QU

戏曲

翁敏华 著

《 中华文明宝库 》

主编 李国章 马樟根

编委(按姓氏笔画排列)

马樟根	王文湛	王兴康
安平秋	杨 忠	李国章
张晓敏	周勋初	袁世硕
黄永年	章培恒	游铭钧

有优良文化传
统的民族必定
有光明的未来

题『中华文明宝库』丛书

乙亥春

柳斌

少数民族傩戏面具

“土地”

“唐氏太婆”

“秦童”

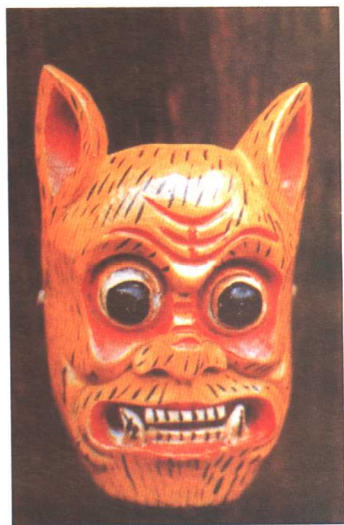

“三王”

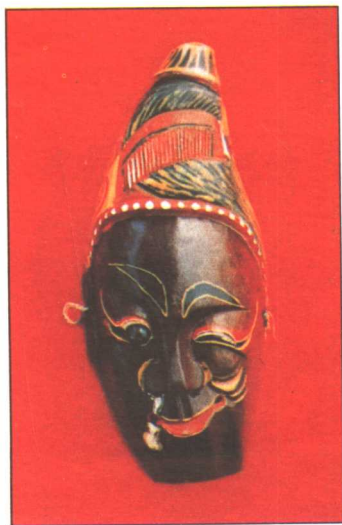
少数民族傩戏面具

“鸡嘴道人”

“虎头”

“歪老二”

“吞口”

日本能乐面具：“翁”

少数民族傩戏面具种种

少数民族祭祀小戏“毛古斯”

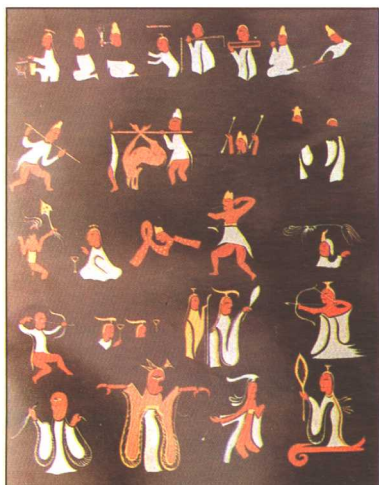
临汾市魏村牛王庙古戏台

日本歌舞伎绘图

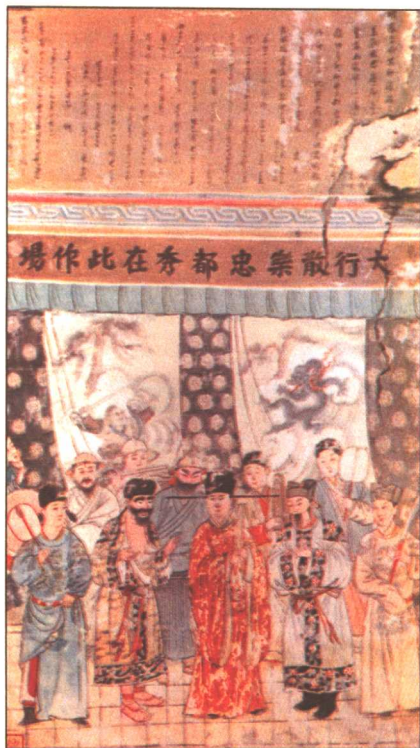
日本能乐《杨贵妃》

先秦巫师乐舞(摹本)

清代《同光十三绝》画像(摹本)

元代戏曲壁画

宋代杂剧《眼药酸》图

宋代杂剧砖雕

宋金杂剧砖雕

· 中华文明宝库 ·

编 者 的 话

中华民族有着绵延不断的五千年文明史，是世界文明发达最早的国家之一，与古代埃及、印度、巴比伦并称为四大文明古国。在云南发现的元谋人化石，说明早在170万年前就有原始人类生活在中国的大地上。在陕西发现的蓝田人化石（距今约80万年），北京周口店发现的北京猿人化石（距今约40—50万年），已经具备人类的基本特征，能直立行走，能制造和使用简单的工具，并知道用火，这些都说明中国是人类最早的发源地之一。

中华文明源远流长、博大精深，虽历经磨难，却经久不衰，显示出巨大的生命力、创造力和凝聚力。勤劳勇敢的中国人民，既具有饱经忧患、不屈不挠的斗争精神，又具有敢于探索、勇于献身的伟大品格。从神话传说“女娲补天”、“精卫填海”、“愚公移山”，到史书记载的“玄奘西游”、“鉴真东渡”、“郑和下西洋”，都体现出一种自强不息和艰苦奋斗的精神，加上一脉相承的团结求实、谦虚好学和维护国家统一的美德等，经过千百年来无数英雄人物的实践，不断升华、积淀、凝聚，形成了伟大的民族精神，这是中国人民创造奇迹的力量源泉。

中国文化不仅历史悠久，而且基础深厚，在漫长的岁月

目 录

编者的话.....	1
-----------	---

引 言.....	1
----------	---

一、源远流长的演变历史

1. 多元的发生渠道——上古至唐代戏剧俯瞰	4
2. 划时代的综合融汇——两宋戏剧的蜕变.....	13
3. 两枝双秀——元、明南北戏剧掠影	23
4. 百花齐放——清近代地方戏概览.....	38

二、别致的剧本艺术

1. “借故”综合的机能——剧本的诞生.....	47
2. 诗剧的外衣与世俗的灵魂.....	52
3. 简朴的情节与多彩的形象.....	58
4. 舞台脚本与案头读物的分野.....	67

三、独特的表演艺术

1. “游戏人生”..... 75
2. 从虚拟到程式..... 80
3. 自由灵活的时空调度..... 84
4. 写意的造型特征..... 90
5. 独特的演员、角色、观众三角关系..... 95

四、中外戏剧异同漫议

1. 写意·写实,表现·再现——中西戏剧比较..... 104
2. 貌似神合,异曲同工——中印戏剧比较..... 110
3. 本是同根生,异彩何缤纷——中韩戏剧比较..... 117
4. 娱人还是娱神——中日戏剧比较 126
5. 今日的世界剧坛与中国戏曲 135

引言

中华民族是一个智慧的民族。她所创造的许多艺术样式，则是她各种智慧的结晶。而戏曲，则是其中一颗璀璨的明珠。

在世界三大古老戏剧：希腊悲喜剧、印度梵剧和中国戏曲中，中国戏曲是较为晚成的，直到 12 世纪的宋元时代，她才走完发生、酝酿的漫长而坎坷的过程，形成一种完整的艺术形态。同时，她又是最有生命力的。希腊古剧与印度梵剧早已消亡、早已停止了作为舞台艺术的生命状态，而中国戏曲，直至今天，依然没有停止创造，停止生命的延续。如今，在中国 960 万平方公里的土地上，拥有 317 种剧种，古今剧目数以万计的中国戏曲，依然活跃在不同的舞台上，并且拥有世界上数量最多的观众。不仅如此，中国戏曲还在日益走向世界。不用说，世界上每一个有华人居住的地方都能看到她俏丽而活跃的情影，而且，她的魅力还倾倒了许许多多不同肤色、不同文化背

景的外国朋友。

中国戏曲是一个奇迹，诚如中华民族是一个奇迹一样。这真是：“说不完的中国戏曲！”

中国戏曲之所以是“说不完”的，不仅仅因为她的起源、融合、成形、发展源远流长，几与中华民族的文明史同步，而且，她的“发生”又不是一次完成的。自她从远古祭祀活动中“喷薄”而出、继而从汉唐游艺娱乐活动中姗姗走来之后，她没有急于成形，急于给自己套进一种模式，而是又返回到生活状态之中，继续从社会生活和传统艺术两面汲取营养，并且耐心地等待着再度“发生”的最好时机。这样的“时机”终于让她等到了。宋元都市经济笼罩下的勾栏瓦舍，给她提供了立身安命之处；较为晚成的说唱讲史等叙事体文学，又为她提供了取之不尽的故事题材；而一大批淡泊功名的“书会才人”，又是她形诸于文字和提高艺术品位的保证……。这一回的“发生”，真所谓“一发不可收”了，于是她也水到渠成地奠定了自己的样式、风格和路数。功成名就后的中国戏曲，仍然没有停止她行进的脚步，没有停止她“发生”的机制。元末明初，当着北杂剧由盛而衰，终于顶不住走了下坡路之时，草野间的南曲戏文便迅速成长起来，替代北杂剧而成为中国戏曲的主流；清代中叶，当着以昆腔为代表的“雅部”戏曲又呈颓势之时，全国各地崛起了一批地方剧，像烂漫山花一般装点着中国戏曲新的春天，并且携雅部昆戏同进。直至今日，昆剧仍然是中国戏曲百花园中一枝活泼泼的幽兰。

中国戏曲之所以是“说不完”的，因为她不仅拥有剧本，而且拥有舞台；不仅形诸于文字，而且形诸于形体。我们尽可以在“说”完作为文学的中国戏曲之后，再“说”作为表演艺术的