

戏曲

中华文明史话

(中·英·文·双·语·版)
· HISTORY OF CHINESE CIVILIZATION ·

《中华文明史话》编委会
© 编译

History
of Traditional Opera

史话

中华百科全书出版社

HISTORY
of Chinese Civilization

中华文明史话

《中华文明史话》中英文双语丛书
HISTORY OF CHINESE CIVILIZATION

戏 曲 史 话

HISTORY OF TRADITIONAL OPERA

《中华文明史话》编委会 编译

中国大百科全书出版社

社长:龚 莉

图书在版编目(CIP)数据

戏曲史话:汉英对照 / 《中华文明史话》编委会编译. —北京:中国大百科全书出版社, 2010. 1

(中华文明史话)

ISBN 978-7-5000-8268-2

I. ①戏… II. ①中… III. ①戏剧史 - 中国 - 汉、英 ①IV. J809.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第236594号

策划人:蒋丽君

丛书责编:胡春玲 马丽娜

责任编辑:陈 光 马丽娜

技术编辑:尤国宏 贾跃荣

责任印制:乌 灵

封面设计:张华萍

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街17号 邮政编码:100037 电话:010-88390790)

<http://www.ecph.com.cn>

新华书店经销

高等教育出版社印刷厂印刷

开本:880×970 1/32 印张:6.625 字数:120千字

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

印数:1~3 000册

ISBN 978-7-5000-8268-2

定价:28.00元

《中华文明史话》中英文双语丛书

编辑委员会

主 编：龚 莉

副 主 编：辛德勇

英文总审定：[加] 保罗·冯

编 委：唐晓峰 韩茂莉 钟晓青

吴玉贵 彭 卫 王人龙

《戏曲史话》

中文撰著：李 斌

英文翻译：葛卫红 弓秀英

校 译：李 迎

EDITORIAL BOARD OF
HISTORY OF CHINESE CIVILIZATION
(BILINGUAL SERIES)

EDITOR IN CHIEF: Gong Li

ASSOCIATE EDITOR IN CHIEF: Xin Deyong

GENERAL ENGLISH REVIEWER: Paul Feng (Canada)

BOARD MEMBERS: Tang Xiaofeng

Han Maoli

Zhong Xiaoqing

Wu Yugui

Peng Wei

Wang Renlong

HISTORY OF TRADITIONAL OPERA

CHINESE COMPILER: Li Bin

ENGLISH TRANSLATOR: Ge Weihong Gong Xiuying

ENGLISH REVISER: Li Ying

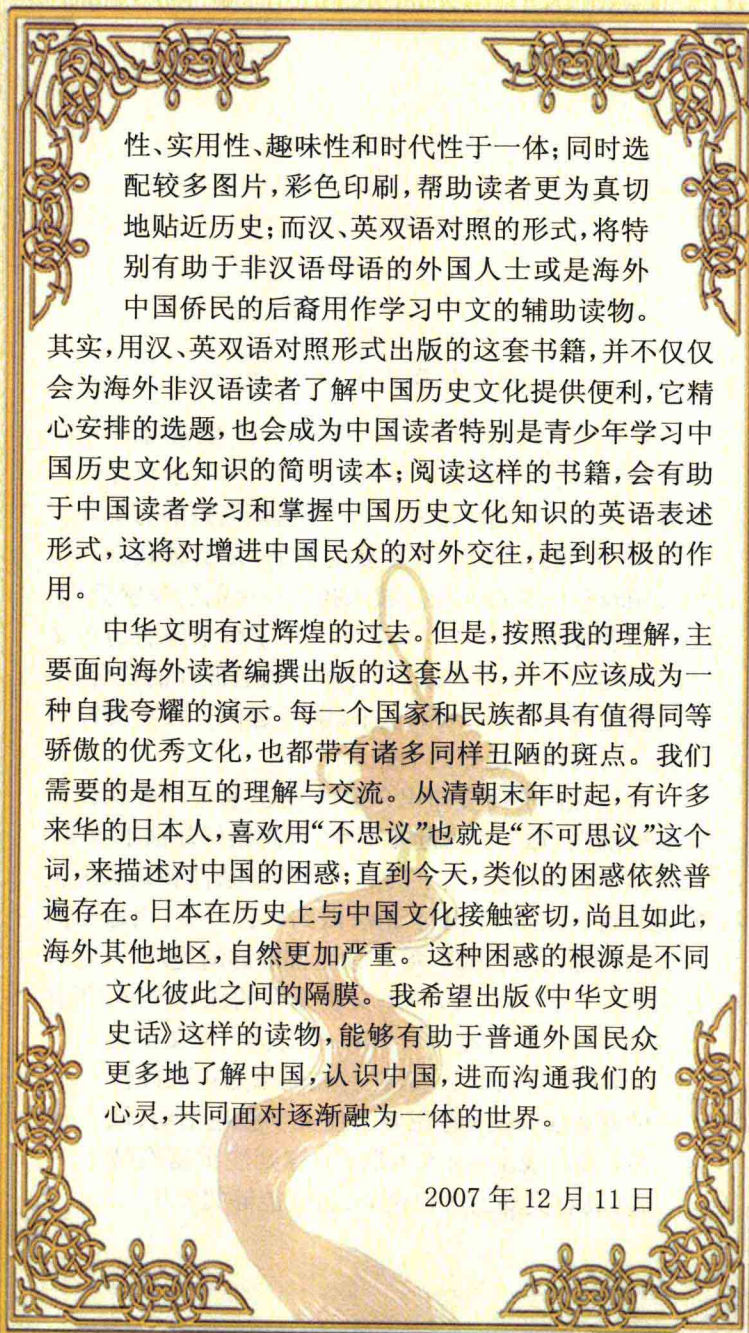

序

北京大学教授 辛德勇

我不是一个科班出身的历史学工作者，基础的中国历史知识，几乎全部得自自学。所谓“自学”，也就是自己摸索着读书。在这个过程中，一些篇幅简短的历史知识小丛书，给我提供过非常重要的帮助，是引领我步入中华文明殿堂的有益向导。按照我所经历的切身感受，像这样简明扼要的小书，对于外国人了解中国的历史文化，应当会有更大的帮助。现在摆在读者面前的这套《中华文明史话》中英文双语丛书，就是这样一种主要针对外国朋友而量身定做的书籍。

编撰这样的历史知识介绍性书籍，首先是要保证知识的准确性。这一点说起来简单，要想做好却很不容易。从本质上来讲，这是由于历史本身的复杂性和认识历史的困难性所造成的，根本无法做到尽善尽美；用通俗的形式来表述，尤为困难。好在读者都能够清楚理解，它只是引领你入门的路标，中华文明无尽的深邃内涵，还有待你自己去慢慢一一领略。这套《中华文明史话》中英文双语丛书，在首先注重知识准确性的基础上，编撰者还力求使文字叙述生动、规范，深入浅出，引人入胜；内容则注重富有情趣，具有灵动的时代色彩，希望能够集知识

性、实用性、趣味性和时代性于一体；同时选配较多图片，彩色印刷，帮助读者更为真切地贴近历史；而汉、英双语对照的形式，将特别有助于非汉语母语的外国人士或是海外中国侨民的后裔用作学习中文的辅助读物。

其实，用汉、英双语对照形式出版的这套书籍，并不仅仅会为海外非汉语读者了解中国历史文化提供便利，它精心安排的选题，也会成为中国读者特别是青少年学习中国历史文化知识的简明读本；阅读这样的书籍，会有助于中国读者学习和掌握中国历史文化知识的英语表述形式，这将对增进中国民众的对外交往，起到积极的作用。

中华文明有过辉煌过去。但是，按照我的理解，主要面向海外读者编撰出版的这套丛书，并不应该成为一种自我夸耀的演示。每一个国家和民族都具有值得同等骄傲的优秀文化，也都带有诸多同样丑陋的斑点。我们需要的是相互的理解与交流。从清朝末年时起，有许多来华的日本人，喜欢用“不思议”也就是“不可思议”这个词，来描述对中国的困惑；直到今天，类似的困惑依然普遍存在。日本在历史上与中国文化接触密切，尚且如此，海外其他地区，自然更加严重。这种困惑的根源是不同文化彼此之间的隔膜。我希望出版《中华文明史话》这样的读物，能够有助于普通外国民众更多地了解中国，认识中国，进而沟通我们的心灵，共同面对逐渐融为一体的世界。

2007年12月11日

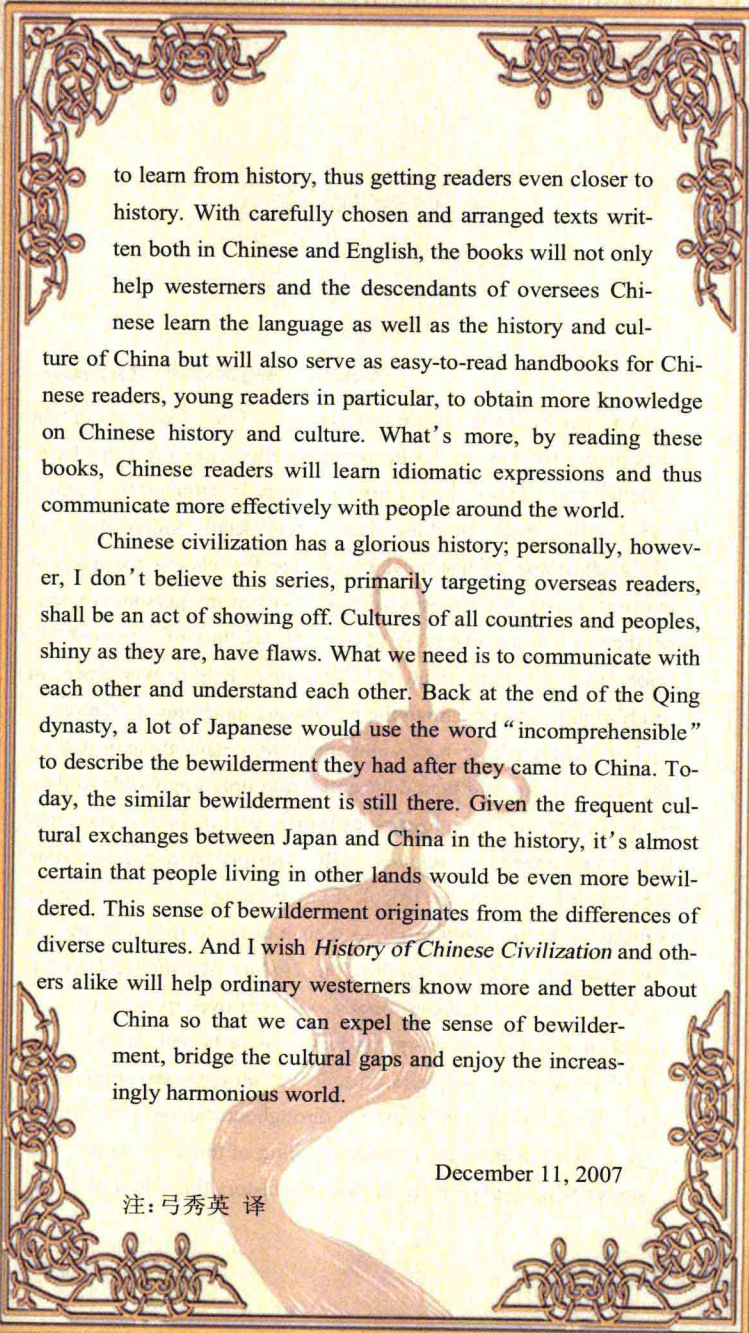

Prelude

Professor of Peking University *Xin Deyong*

A researcher in the studies of history as I am, I was not taught in school but by myself. To be more specific, nearly all the basic knowledge that I know about Chinese history is obtained by reading books. Looking back on those days, I feel deeply indebted to the small handy books of historical knowledge for leading me into the glamorous palace of Chinese civilization. Given my personal experience, the small books like those of the series *History of Chinese Civilization*, brief yet to the point, will be a great help to westerners in their effort to learn more about the history and the culture of China.

For history-telling books, the most important thing is telling truth. This is easier said than done and it's simply impossible to do a perfect job. For one thing, history, by nature, is complicated and difficult to comprehend; for another, telling history in a popular style makes the task even more difficult. Luckily, readers are quite aware that these books are just a guide in their journey to discover the immense treasure of Chinese civilization. *History of Chinese Civilization*, a series of bilingual books, will win over its readers with interesting and inspiring historical facts and stories, told in accurate yet vivid, simple yet thought-provoking words. Many color illustrations throughout the series will give their readers a better understanding of those facts and stories which tell them about not only history but also how

to learn from history, thus getting readers even closer to history. With carefully chosen and arranged texts written both in Chinese and English, the books will not only help westerners and the descendants of overseas Chinese learn the language as well as the history and culture of China but will also serve as easy-to-read handbooks for Chinese readers, young readers in particular, to obtain more knowledge on Chinese history and culture. What's more, by reading these books, Chinese readers will learn idiomatic expressions and thus communicate more effectively with people around the world.

Chinese civilization has a glorious history; personally, however, I don't believe this series, primarily targeting overseas readers, shall be an act of showing off. Cultures of all countries and peoples, shiny as they are, have flaws. What we need is to communicate with each other and understand each other. Back at the end of the Qing dynasty, a lot of Japanese would use the word "incomprehensible" to describe the bewilderment they had after they came to China. Today, the similar bewilderment is still there. Given the frequent cultural exchanges between Japan and China in the history, it's almost certain that people living in other lands would be even more bewildered. This sense of bewilderment originates from the differences of diverse cultures. And I wish *History of Chinese Civilization* and others alike will help ordinary westerners know more and better about

China so that we can expel the sense of bewilderment, bridge the cultural gaps and enjoy the increasingly harmonious world.

December 11, 2007

注:弓秀英 译

CONTENTS

序

引 言	1
一、源远流长——戏曲形态的演变	3
1. 从歌舞祀神到宋金杂剧	3
2. 元杂剧和宋元南戏	6
3. 明清的声腔系统	11
4. 京剧和地方戏	13
二、精彩纷呈——戏曲的题材与内容	24
1. 戏曲史上的经典作品	24
2. 戏曲中的题材类型	35
三、本色当行——戏曲的艺术形式	46
1. 唱念做打与器乐伴奏	46
2. 角色类型	50
3. 脸谱与服装	58
3. 虚拟表演	67
四、台前幕后——戏曲演出	70
1. 剧场的演变	70
2. 戏班的历史	77
3. 戏曲演员	79
结束语	86

Introduction	89
I. Evolution of Traditional Opera Form	92
1. From God-worshipping Dance and Song to <i>Zaju</i> of Song and Jin Dynasties	92
2. <i>Zaju</i> of Yuan Dynasty and <i>Nanxi</i> of Song and Yuan Dynasties	97
3. Opera Tune Systems of Ming and Qing Dynasties	101
4. Peking Opera and Local Operas	105
II. Themes and Contents of Traditional Opera	120
1. Classical Works in the History of Traditional Opera	120
2. Themes of Traditional Opera	136
III. Artistic Elements of Traditional Opera	150
1. Four Skills and Accompaniment	150
2. Types of Role	156
3. Facial Makeup and Costumes	165
4. Invented Performance	175
IV. On Stage, Off Stage: Performance of Traditional Opera	179
1. Evolution of the Theatre	179
2. Development of Theatrical Troupe	186
3. Performers of Traditional Opera	191
Closing	200
附录 Appendix	201

引言

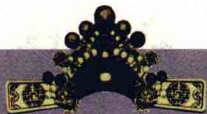
1935年，德国著名戏剧家布莱希特在莫斯科观看了梅兰芳表演的戏曲，随后在文章中写道：“中国古典戏曲大量使用象征手法。一位将军在肩膀上插着几面旗子，小旗多少象征着他率领多少军队。穷人的服装也是绸缎做的，但它却由各种不同颜色的大小绸块缝制而成，这些不规则的布块意味着补丁。各种性格通过一定的脸谱勾画出来。用双手的一定动作表演用力打开一扇门等等。舞台在表演过程中保持原样不变，但在表演的同时却把道具搬进来。所有这些都久已闻名于世，然而几乎是无可照搬的。”布莱希特是享有世界声誉的大戏剧家，他随后的创作吸取了不少戏曲的营养。这说明戏曲在20世纪已经产生了世界范围内的巨大影响，值得我们去了解和认识。布莱希特这段文字涉及戏曲服装、脸谱、虚拟表演等方面。这只是戏曲特征的一部分，戏曲还有很多独具魅力的方面。

为了帮助读者了解戏曲，本书分四部分。第一章简要介绍戏曲形态的演变。戏曲萌芽于上古的歌舞祀神。春秋战国时期，贵族开始豢养优人，以其表演提供声乐之娱。此后经过汉代的百戏、唐代的参军戏、宋金的杂

剧，戏曲于元代走向成熟。元代杂剧和南戏均极繁荣，后来南戏吸取了杂剧的养分，在明清时期发展出不同的声腔系统，各种地方戏开始孕育发展。第二章介绍戏曲中的经典作品和题材类型。在戏曲的发展过程中，产生了《西厢记》等一批堪称中华民族宝贵精神财富的杰作，还有更多难以统计的戏曲作品，它们可以归为才子佳人、帝王将相、神仙鬼怪等几大题材类型。第三章介绍戏曲的艺术形式。戏曲动作分为唱念做打，并有器乐伴奏。戏曲脸谱和服装按照不同的角色类型有所区别。虚拟表演使戏曲的表现力大为扩展。第四章介绍剧场、戏班的发展历史和戏曲演员。从勾栏到现代剧院，剧场有一个演变过程。戏班是戏曲表演的团队，有着独特的组织程序和许多不成文的规矩。戏曲演员在传统社会中地位低下，随着社会制度的变化，演员的地位逐渐提高。清代以来涌现出了梅兰芳、谭鑫培等享有国际声望的著名演员，他们以出色的艺术表演弘扬了戏曲文化，值得我们敬重。

戏曲是一门综合艺术，中国的诗词、绘画、服装、舞蹈、武术等多种艺术形式都能在戏曲中得到展现。戏曲多角度地展现了中国人的精神世界，只要我们愿意，就能通过戏曲这扇窗口，更好地认识源远流长的中华文明。

戏曲的起源、戏曲的演变、戏曲的流派、戏曲的剧目、戏曲的唱腔、戏曲的化妆、戏曲的服装、戏曲的道具、戏曲的乐队、戏曲的观众

源远流长

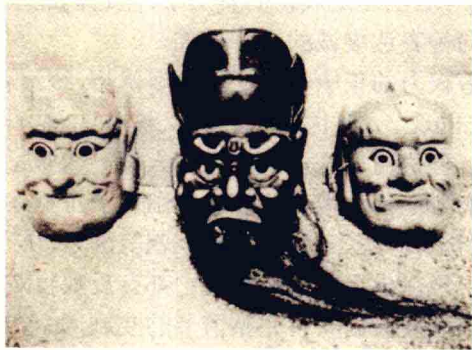
戏曲形态的演变

戏曲萌芽于上古的歌舞祀神。春秋战国时期，优人出现。此后经过汉代百戏、唐代参军戏、宋金杂剧、宋元南戏、元杂剧和明清的声腔系统，在长期的演变过程中戏曲已成为中华民族的艺术瑰宝。

1. 从歌舞祀神到宋金杂剧

在少数民族地区及偏远山区，至今还保留着歌舞祀神的传统，安徽、湖南、江西等地遗存的“傩戏”就是表现

● 傩戏面具

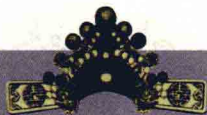
之一。我们在有些电影中看到的祈雨场面，常常附带歌舞表演。这些都是戏曲的原始形态。

● 雩戏中的六神祖师

在传说中，几乎每一个上古部族都有自己的独特的歌舞表演，黄帝时为《咸池》，尧时为《大章》，舜时为《大韶》。《楚辞·九歌》记录了楚地以歌舞祭祀神灵的场面。《九歌》的前七章每章都是迎接神灵的歌辞，由扮演神灵的人演唱，这已经是戏剧的雏形了，但它们还不是娱乐，而是人向神表达虔诚的一种方式。

随着权力的集中和生活的逐渐优裕，统治者需要娱乐，倡优出现了。倡优在先秦时又被称为倡、俳、伶、侏儒、弄人。倡优通过诙谐的语言逗人发笑。春秋战国时期的国君们普遍喜欢倡优。秦汉时，出现了角抵戏，又称百戏，它混合着舞蹈、竞技、杂耍、戏剧等因素，供贵族酒宴时欣赏，现在出土的很多汉墓中都有反映百戏的汉画。百戏中逐渐发展出具有完整情节的戏剧，如《西京杂记》中讲到的《东海黄公》，已经是一场完整的戏剧表演了。

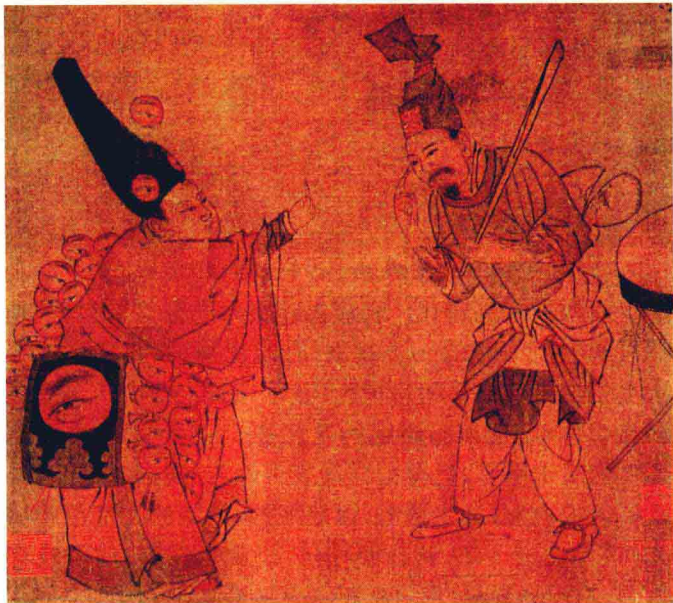
● 东汉百戏壁画(内蒙古和林格尔汉墓出土)

百戏发展到唐代，表演内容更为丰富。“弄参军”是唐代最有代表性的一类戏剧，有时也被称为“参军戏”，因其扮演的被戏弄的官吏为“参军”而得名。唐代最有名的剧目叫《踏谣娘》。讲述的是北齐一位美少妇，常被酗酒丑丈夫殴打，只得向邻居哀声诉苦。演出时，男演员穿妇人的衣服，边走边唱，以足踏拍。周围的人都帮着唱和，等她丈夫上场，则作殴斗状，逗观众发笑。这个戏有情节，有唱念做打，已经接近成熟的戏曲形态了。

两宋时期，都市经济得到很大发展，市民阶层逐渐壮大，汴京和杭州的瓦舍勾栏里常年演出戏曲。据宋人文献记载，岁时节日、民俗游艺、宗教祭祀、人生仪礼、商业贩卖等活动中处处都有戏曲表演。宋杂剧是在唐代参军戏的基础上发展起来的。它是一种短小的戏剧表演样

式，一般四五人登场；演出时以科白为主，有些也伴以舞蹈，曲调主要是大曲；演出过程一般分为三段：正戏称为“正杂剧”，内容繁复，以滑稽风格敷衍故事，却又劝百讽一，正戏之前有“艳段”，内容常为街坊邻里的生活琐事，正戏之后有“杂扮”，内容滑稽挑逗，三段结构彼此分离，曲调排列比较固定，这说明它还不是成熟的戏曲形态。宋杂剧没有剧本流传，我们只能从宋人笔记等相关文献知道它的一些情况，《武林旧事》就记录了一些剧本的名目，剧本的出现使得戏曲逐渐脱离了即兴式表演的初期形态。

● 宋杂剧绢画图

2. 元杂剧和宋元南戏

戏曲到元代，终于迎来了自己的辉煌。与唐诗宋词