

A PICTORIAL ALBUM OF CHINESE OPERAS

图说中国

苏琼 著

戲劇艺术

丛书顾问 张道一
丛书主编 易存国

图说中国 傳統藝術叢書

A SERIES OF PICTORIAL ALBUMS OF CHINESE TRADITIONAL ARTS

▲ 凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说中国戏剧艺术/苏琼著.—南京:江苏人民出版社,2009.7
(图说中国传统艺术)
ISBN 978-7-214-05760-0

I. 图… II. 苏… III. 戏剧史—中国—图集 IV. J809.2-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第057378号

书 名 图说中国戏剧艺术
著 者 苏 琼
责任编辑 许尔兵
装帧设计 黄 炜
英文翻译 周晓东
责任监制 陈晓明
出版发行 江苏人民出版社(南京湖南路1号A楼 邮编:210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京湖南路1号A楼 邮编:210009)
集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 者 江苏新华印刷厂
开 本 880×1230毫米 1/16
印 张 19
字 数 300千字
版 次 2009年7月第1版 2009年7月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-05760-0
定 价 80.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

总序

中华艺术源远流长，其内涵博大精深。从华夏早期先民“百兽率舞”那里孕育了“龙飞凤舞”的“礼乐文明”，并由此构成了后期中华艺术追求“诗、乐、舞”的“乐舞精神”之原发性动机。这种精神不仅成为中华文明的生成基因，更在其后历史发展途程中化为血肉灵脉，从而成为当下解读中华艺术的美学锁钥。

“乐舞精神”具有某种辩证性内涵，即：它不仅体现于早期文明的乐舞上，更是在此基础上演化而来并以“乐”为本体，以“诗”（泛指文学）和“舞蹈”为双翼的“乐”文化体系，这一体系从文化学上建构了中华礼乐文明。于是，从远古走来的中华文化传统，形成了气势博大的浩然洪流，在以后的华夏大地上，虽几经王朝的更迭与兴衰，这股由早期文明相续而来的以传统艺术为中心的审美文化传统却始终没有中断。举凡其他多种艺术类型的发端、勃兴在带来中华文化发扬光大的同时，不但没有消解其原初的人文意义，而且内凝和强化了由“龙飞凤舞”孳乳而来的人文精神。换言之，自先秦以降的中华艺术都魂系着一种永远都挣不脱的血肉灵脉，其间不同程度上应和着“乐、舞”的胎动，在诗文中、在书画中、在建筑园林上……

众所周知，“礼乐文明”不仅是酝酿中华文明的温床和创生的根基，同时也是与其共生的主体精神命脉。从形式上说，“礼乐文明”具体表现为制度文化，以及“诗歌”、“音乐”、“舞蹈”等不同艺术类型；从本质上言，经过若干世纪的岁月风化，它早已化为一种无形的精神意绪，作为一种本体精神贯通于各种艺术之中，且化为一种符号，自觉不自觉地凸显出“乐”的核心地位，在华夏儿女的心目中具有了一定的象征意味，从而以“琴·棋·书·画”的审美化操作方式为乐生的中华民族涂上一层浓浓的底色。

“琴·棋·书·画”是中国传统士人们一种不经意的自然生活状态，同时也是一种将生活方式艺术化、艺术行为场景化的真实写照。其时的人们，弹琴、吟诗、下棋、作画等等，在现代人眼里，似乎是那么的富有诗

意，不啻就是一种艺术行为；可在他们，更多的是出于一种自然，是其日常生活中的一部分，绝非某种附庸风雅而已。这其中就有某种早已寓于其中的“乐教”功能在。颇有趣味的是，这种“以文教化”、具有浓厚理性色彩的观念并非以高头讲章的形式出现。板着面孔训人，固然也有一定作用，但古人却以一种更为符合人性的方式来实现。他们往往在游戏中注入精神净化的因素，以防止“畸趣”现象的发生。如果说，当下我们所高扬的人文主义精神，以及所谓的“人文关怀”舶自西方，那么，通过“游于艺”即可发现，其实祖先们早已施行了数千年。蜚声世界的“礼仪之邦”直接建基于传统的“礼乐文明”，或许就是一种典型的“寓教于乐”方式。这既非形而上的游戏，亦断然不是纯粹的实践理性，这正是现代意义上的审美文化操作策略。对此，我们当反躬自省。

本丛书旨在通过乐舞篇、戏剧篇、书法篆刻篇、绘画篇、雕塑篇、工艺美术篇、建筑篇、民俗篇来感应中华传统文化的营养根系，试图逐渐接近祖国文化跳动的心音。学者们在汲取当代中国艺术文化最新研究成果基础上，充分体现出中华文化的现代视角，用鲜活的语言来叙说艺术审美问题，给人以灵动的文化感悟……

在目前“文化”愈加“商品化”、“快餐化”的时代，国人的人文素养和审美经验有待提升的呼声不绝于耳，但似乎也不能空疏地流于议论，如果我们提出一些问题恐怕也不必简单地称之为矫情，诸如：“礼乐文明”何在？其具体何指？何谓“艺术”？何谓“审美”？何以产生“审美疲劳”？传统艺术过时了吗？现代艺术该如何理解？后现代艺术是什么？生活在现时代的人们该如何看待传统艺术及其审美文化？其中包含哪些人文意涵？艺术与哲学、宗教之间的关系是什么？我们现在应当如何去理解某些打着艺术之名的“非艺术”现象？以“美育代宗教”的命题是否仍有其现代意义？……面对这些问题，冀望能够从中得到些许启迪。

质言之，我们希望通过对中国传统艺术中贯通的文化及其审美精神的真实呈现，为中华文化在更广大意义上得到传播而贡献自己的绵薄之力，为“和谐文化”与“审美中国”作出应有贡献。

苟如是，愿足矣！

编者 于厦金海域

目录 Contents

导言 Prelude /1

第一章 歌舞演故事 Chapter1 Classic Operas /6

第一节 优戏与百戏
Section1 Opera Singers and Operas /8

第二节 歌舞小戏
Section2 Operas with Singing and Dancing /13

第三节 “梨园” 问世
Section3 The Birth of Li Yuan /21

第二章 一代之绝作 Chapter2 Opera Classics /30

第一节 一粒铜豌豆
Section1 A Grain of Copper Pea /32

第二节 崔莺莺待月
Section2 Cui Ying Ying /41

第三节 亦南戏亦传奇
Section3 A Legendary Nan Opera /50

第三章 锦心绣口道传奇 Chapter3 Legendary Operas /58

第一节 玉茗堂四梦
Section1 Four Dreams at Yu Ming Tang /62

第二节 霓裳羽衣曲
Section2 Song of Ni Sang Yu Yi /69

第三节 桃花扇底风
Section3 Dance of Peach Flower Fan /76

第四章 剧坛逐鹿 Chapter4 Development of Operas /84

第一节 “雅” 不敌 “花”
Section1 The Grace Is Beaten by the Vulgar /88

第二节 徽班进京
Section2 Hui Ban Entering Beijing /94

第三节 宫廷演剧
Section3 Court Operas /103

第五章 舞台小天地 Chapter5 Theatres /113

第一节 神庙剧场
Section1 Temple Theatres /117

第二节 民间舞台
Section2 Folk Theatres /125

第三节 宫廷戏楼
Section3 Court Theatres /132

第六章 程式化的写意 Chapter6 Stylized Performances /141

第一节 行当与角儿
Section1 Types of Actors /145

第二节 符号化的脸谱
Section2 Facial Make-Ups /156

第三节 斑斓的行头
Section3 Colorful Costume /166

第七章 性别也在说话 Chapter7 Genders in Operas /178

第一节 反串与男旦
Section1 Actresses and Actors /184

第二节 “头牌”梅兰芳
Section2 Mei Lanfang /193

第三节 海外吹来新剧潮
Section3 New Trends from the West /202

第八章 话剧艺术走向成熟 Chapter8 Matured Modern Dramas /212

第一节 “爱美的”职业的演剧
Section1 Modern Dramas /215

第二节 说不尽的曹禺
Section2 Cao Yu, a Dramatist /227

第三节 星光闪烁多幕剧
Section3 Multi-Act Dramas /239

第九章 生动活泼傀儡戏 Chapter9 Puppet Operas /258

第一节 可爱的木偶
Section1 Wooden Puppets /261

第二节 指掌乾坤布袋戏
Section2 Pocket Puppets /273

第三节 灯影里的精灵
Section3 Shadow Plays /280

导言

传统的中国戏剧艺术起源于原始歌舞。远古时代,人们用舞蹈表现狩猎、战争等生活,它与巫以歌舞沟通神灵一样,具有浓厚的宗教色彩。原始歌舞、图腾崇拜、祭祀仪式中带有表演成分,因此王国维说巫的表演是后世戏剧的源头。

旧石器时代舞蹈仪式图 云南沧源岩画(《插图本中国戏剧史》)

新石器时代舞蹈纹彩陶盆 青海大通县上孙家寨墓地出土(《中国名画鉴赏辞典》)

陶盆内侧的舞者手拉着手跳舞,步调一致,摇动着头饰和尾饰,给人以欢快之感。

戏剧艺术最早的功能是“娱神”，继而才是“娱人”。大约起源于原始社会末期的贵州古傩（傩祭），就是一种岁时的巫术仪式，它以驱鬼逐疫、祈福禳灾为目的，表演者都戴着面具。诞生最早流传甚广的藏戏，早期的艺术形式羌姆（跳神）以舞蹈形式表现鬼神故事，也戴面具。

贵州古傩戏面具（《贵州古傩》）

左图：开路先锋，傩戏中专为奔赴傩坛的各路神祇打开东西南北中五方通道的开路神，头饰多以独角及耳翅延伸的双角为代表。

右图：灵官，也称“王灵官”、“火神灵官”，本是道教的护法神，傩坛吸纳其为驱逐邪魔鬼怪的正神，面部以赤红色为主调，头戴道冠，额上有一个纵目。

桑耶寺落成庆典图壁画(《藏戏》)

图中间为戴面具的藏戏演出。藏语称面具为“巴”，藏戏面具来源于原始宗教中戴面具的拟兽图腾舞蹈，它古朴而怪诞，体现出藏民族独特的审美趣味。

昌都羌姆面具(《藏戏》)

羌姆面具是吸收了西藏早期的土风舞，结合佛教密宗的金刚舞，逐渐发展起来的神舞面具。

藏戏古代白面具(《藏戏》)

该面具是以藏戏“戏神”汤东结布为模型的白发白须白山羊皮面具。

作为一门“娱人”的艺术，中国传统戏剧——戏曲的形成可谓路途漫漫，其成熟也较晚。从秦汉时期的俳优之戏、百戏，经唐代的参军戏，以及宋南戏、金院本，进入12世纪后，戏曲开始演变成较为完整而成熟的艺术形式。至元代，杂剧繁盛，成为一代之绝作。

市民观看戏剧演出 明代《南中繁会图》(藏于中国历史博物馆)

明清传奇大行其道之时，昆曲成为主流并确立了剧坛“霸主”的地位，《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》均系昆曲文本。昆山腔细腻优雅，此即“雅部”。清中叶以后，昆曲衰落，被称为“花部”也叫“乱弹”的地方戏勃兴，秦腔、京腔成为一时之选。乾隆五十五年(1790)秋，徽班进京为乾隆祝寿，完成了京剧的奠基工作，经过百余年的发展，京剧成为国剧的代表性剧种。20世纪初，京剧舞台上诞生了一个大师级人物梅兰芳，至30年代，京剧表演正规化。

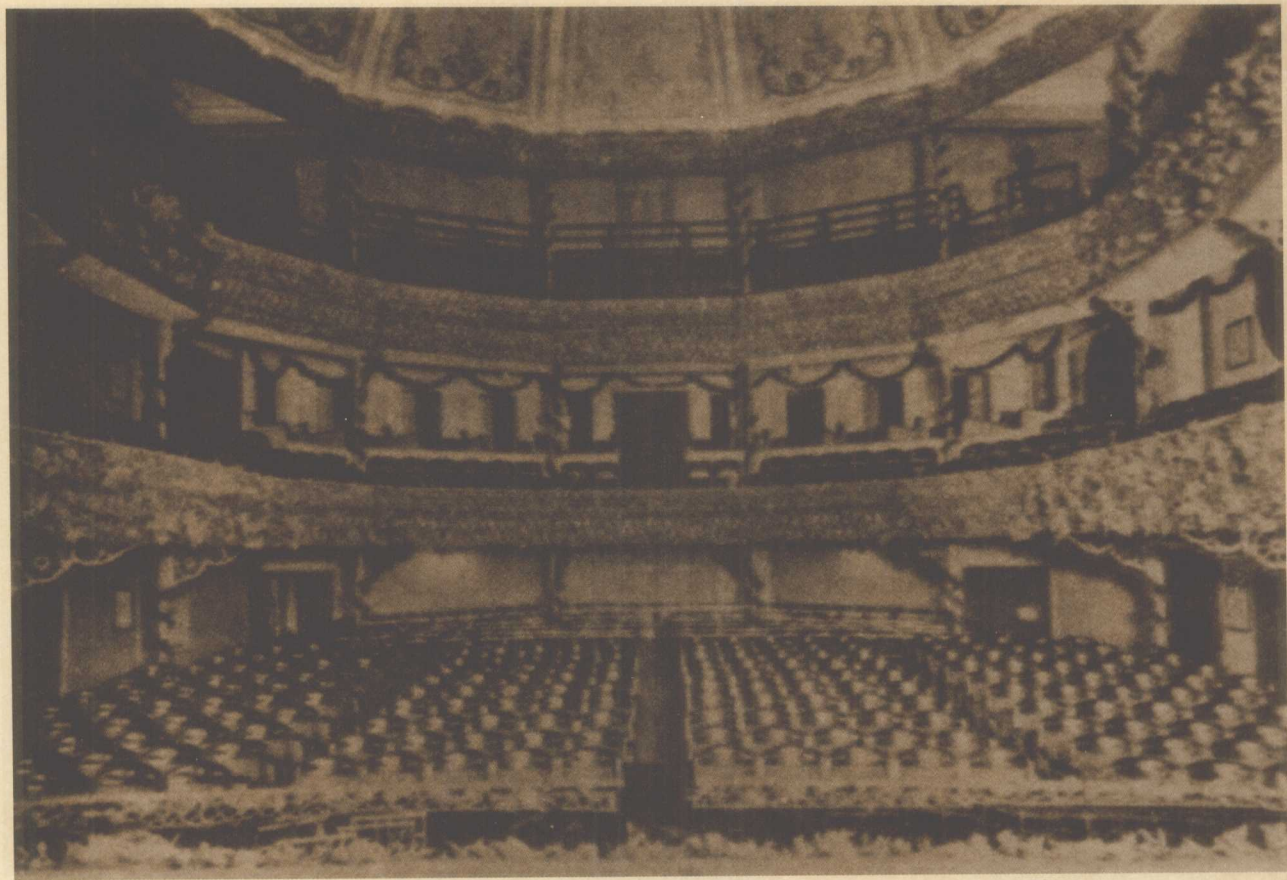

京剧大师梅兰芳演出昆剧折子戏《玉簪记·琴挑》

一般地,把戏曲看作中国传统戏剧艺术。然而中国话剧萌芽于19世纪末,以1907年为正式开端,迄今恰好百年有余(京戏历史也不过一百六七十年),可以说,话剧已成为中国戏剧传统的一个重要组成部分。故而,本卷以戏曲为主体,兼及话剧早期形态、现代话剧成熟。

兰心大戏院(《中国近现代话剧图志》)

兰心大戏院为中国第一座西式剧院,始建于1866年。此照片摄于1875年,为装修后第二代兰心大戏院的内景。

第一章 歌舞演故事

宋代大曲舞壁画 河南禹县白沙镇出土(《图说中国古代百戏杂技》)

见诸现今记载的许多大曲舞蹈,已成为具有演故事倾向的歌舞剧。

6

戏曲是一种以歌舞演故事的艺术,以舞台表演为中心,音乐化、舞蹈化是其重要特征,故事情节承载其中。

歌颂武王伐纣的“尽美”之舞《大武》,出现在春秋时代。这段手执盾牌和武器的舞蹈,以抒情为主,已隐含故事情节。

战国时代屈原作《九歌》,描述了祭祀时载歌载舞的热闹场面,有独唱、对唱,有独舞、群舞。《九歌》中湘水之神“湘君”和“湘夫人”、生命之神“大司命”、爱神“少司命”及“河伯”、“山鬼”等形象,被装扮成诸神的女巫、男巫(觐)呈现于宏大的祭祀仪式之中。在“装神弄鬼”里,藏着以化身表演为根基的戏剧因素。

东皇太一

湘夫人

少司命

河伯

东君

山鬼

第一节 优戏与百戏

最早的表演者,除了巫,还有西周末年出现的“优”。与“娱神”的巫不同,“优”以“娱人”为目的,靠王公贵族豢养,全由男子充当。优,有“倡优”、“俳优”之分,前者以表演歌舞为主,后者以滑稽讽刺为主。一般认为“优”是最早的职业演艺人员,优施、优孟、优旃都是著名的优人。

春秋时,楚国的宰相孙叔敖死后,他贫困的儿子找到优孟。优孟穿上孙叔敖的衣冠,花了一年多的时间模仿孙叔敖的言谈举止。他将孙叔敖演得如此之像,以至楚王误认为死人复生了,仍要用其为宰相。装扮成孙叔敖的优孟却说:“楚相不足为也。”为什么呢?孙叔敖如此忠诚、廉洁地治理楚国,成就了楚王的霸业,可他死后其子却无立锥之地,因此“必如孙叔敖,不如自杀”。说完这些话,优孟唱歌道:“山居耕田苦,难以得食……”楚王于是谢了优孟,厚封孙叔敖的儿子。这就是著名的“优孟衣冠”的故事。

“优孟衣冠”绘制图(《中国戏曲》)

这个故事里有以表演为职业的人,有为扮演好角色而进行的长时间体验,有歌唱,还有观众。它表明在当时的楚国宫廷,已经有了带戏剧表演性质的活动,而优孟被某些学者视为中国最早的演员。

汉俳优说唱陶俑(四川省博物馆藏)

两个陶俑打鼓说唱,表情形体滑稽生动。鼓是最早使用的戏曲打击乐器。

优有许多技艺,语言的幽默、讽刺为一项重要本事。例如,秦代的倡俳优旃,就很善于说笑。秦始皇曾想扩大苑囿的范围,东至函谷关、西至雍陈仓,优旃说:“好啊!多放些禽兽在里边。敌寇从东边来了,让麋鹿用角去撞他们就够了。”听他此言,秦始皇打消了念头。秦二世的时候,又想漆城,优旃说:“好啊!主上即便不说,臣子也该请求做这事。漆城虽然让百姓费钱,但是个好主意。把城漆得光光的,敌寇来了,上不了城。”秦二世笑了,也打消了该念。可以说,优的艺术是纯粹娱人的表演。

《荆轲刺秦王》砖雕壁画 山东嘉祥武梁祠出土
画面上雕刻的是荆轲刺杀秦王的场面

优施的时运不佳,死于孔子手下。据《孔子家语》记载,孔子在鲁定公时任主管刑法的大司寇。定公与齐侯会于夹谷时,齐人奏宫中之乐,让优施“戏于”鲁君面前,孔子说:“笑君者罪当死。”于是斩了齐国的优施,手足异处。相应地,旧时舞台上的孔子形象,则是一个头似尼山、貌类蒙俱的小丑。唐代时艺人还利用参军戏讽刺孔子,大和年间,他们在唐文宗大宴君臣时,搬演杂戏“弄孔子”,皇帝说:“孔子古今之师,安得侮黷?”于是把艺人们赶走了事。有人认为,旧时艺人社会地位低下,跟孔子的蔑视不无关系。

皮影戏中的孔子形象(《中国民间皮影》)

此孔子容貌丑陋凶恶狰狞如“蒙俱”,全无吴道子笔下谦谦君子、宽厚长者的风范。

小贴示:“蒙俱”是古代腊月时驱逐疫鬼、出丧时所用神像,脸方而丑,形象凶恶。