

人 文 中 国 书 系

中国戏剧

傅 谨 著

辽海出版社

人 文 中 国 书 系

中国戏剧

傅 谨 著

辽海传播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国戏剧/傅谨著. --2版. --北京: 五洲传播出版社, 2016.5

ISBN 978-7-5085-3380-3

I. ①中… II. ①傅… III. ①戏剧史—中国
IV. ①J809.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第081081号

中国戏剧

著 者 傅 谨

责任编辑 苏 谦

装帧设计 汤 妮

出版发行 五洲传播出版社 (北京市海淀区北三环中路31号生产力大楼B座6-7层 邮编:100088)

电 话 8610-82007837 82005927

网 址 www.cicc.org.cn

承 印 者 北京华联印刷有限公司

版 次 2016年5月第2版第2次印刷

开 本 720×965毫米 1/16

印 张 9

字 数 100千字

定 价 40.00元

目 录

前言 I

前奏：中国戏剧的起源 5

- 祭祀与优伶.....6
- 乐舞盛况.....8
- 戏弄与讲唱艺术.....11

奇峰突起：宋戏文和元杂剧 15

- 宋代的南曲戏文.....16
- 元杂剧的兴盛与辉煌.....23
- 关汉卿的光辉.....34

精致典雅：明清传奇与昆曲时代 41

- 文人对南戏的改造.....42
- 昆山腔和精美的《牡丹亭》.....49
- 《长生殿》和《桃花扇》.....56
- 李玉和昆曲的舞台演出.....62

百花争艳：缤纷多彩的剧种 69

弋阳腔和梆子的流传	70
花雅争胜	76
从小戏到大戏	82
文明戏和话剧	93

波澜起伏：融入世界的视野 99

新舞台	100
走向世界的梅兰芳	105
对传统戏剧的改进与“样板戏”	112
面向未来的中国戏剧	127

附录：中国历史年代简表 137

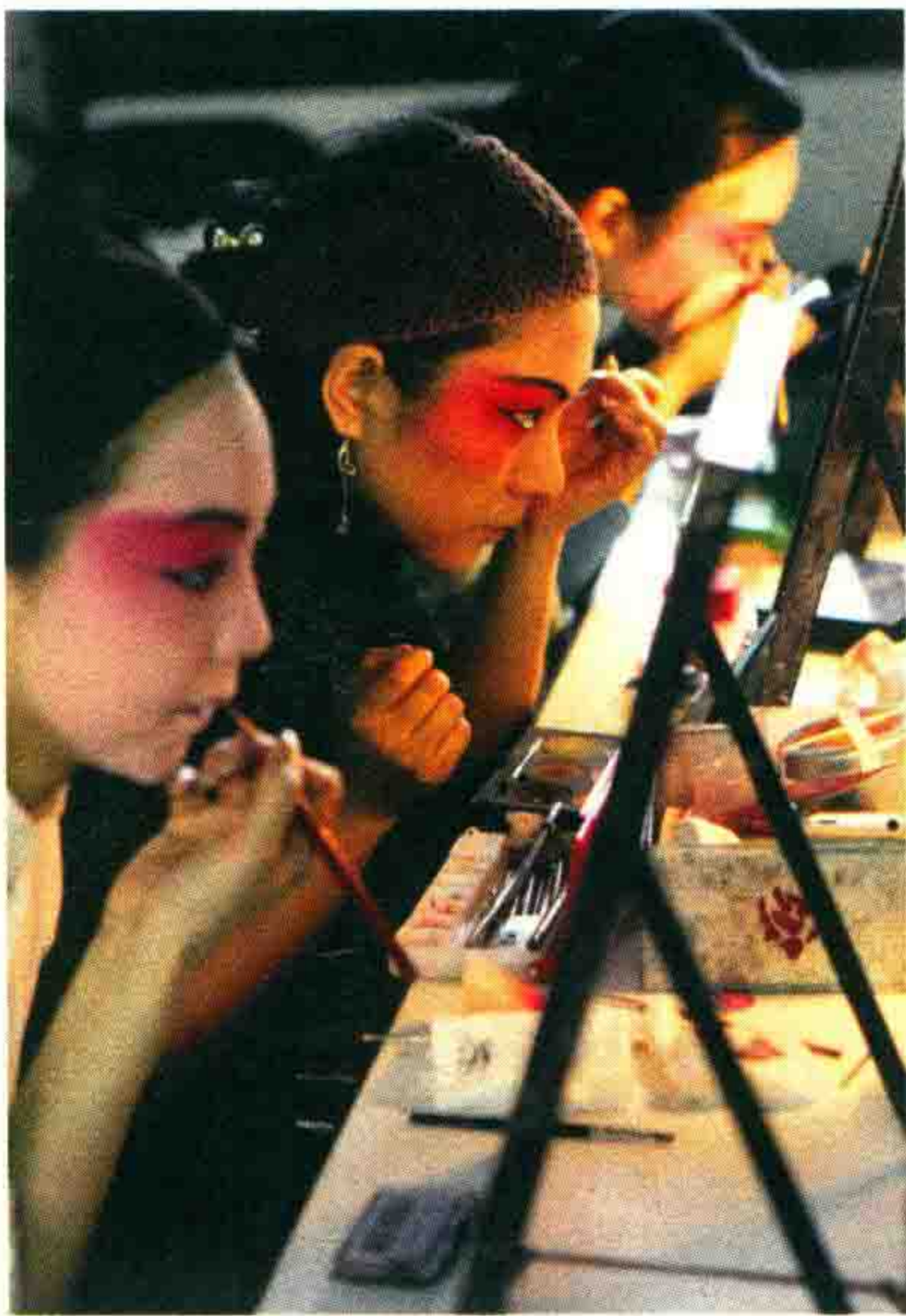

前言

中国是一个戏剧大国，形态各异的戏剧活动，分布在广袤的区域。

中国现在最常见的戏剧形态，是融歌唱、表演为一体的戏曲，它也是中国戏剧最具独特性与代表性的艺术形式。戏曲起源于公元12世纪，相较于古希腊戏剧和古印度的梵剧，它的诞生较迟，但生命力却更显旺盛。在长达800年以上的时间里，中国戏曲始终保持了自己的基本形态，因此，在世界上现存的传播范围较广的戏剧类型里，中国戏曲可能是历史最为悠久的一种。

凭借丰富的剧情、富于艺术魅力的表演形式，戏曲深受历代中国人喜爱。戏曲表演中大量运用虚拟性的程式，歌唱有特殊的音乐格律为规范，戏剧人物的道白遵从诗的韵律，在武戏里还用有套路的功夫表现格斗。

演出后台，戏曲演员正在化妆，等待粉墨登场，上演一出好戏。

“唱、念、做、打”是中国戏曲四类基本的表演手段。这些表演基于虚拟的原则（如上楼，演员只是做出提衣抬腿的动作，开关门窗，舞台上也没有真正的门窗；又如演员手持指代马鞭的道具或船桨，配合身段动作，就表示驰马或行船），所以无不在写实的基础上加以变形和提炼，使舞台上演员的一举一动、一颦一笑极尽美妙，演员的手势、眼神和身段都包含丰富的意义，既有很强的叙述性，也能够传神地体现人物内心的喜怒哀乐。大量运用音乐性的唱腔与念白，强化了戏曲的抒情功能，这使得中国传统戏剧在处理与表现人物处于复杂情境中的婉转细腻的心理时，具有特殊的优势。在中国戏曲的整体结构中，主要人物的戏剧表现大多通过大量的唱腔完成，尤其是在核心场次，会有大段的节奏与情绪有变化的唱腔，给观众留下最深刻的印象。优秀的

旧时北京戏园（盛锡珊绘）

戏曲演员也往往因其有极强的歌唱能力和特殊的声音表达方式，受到观众欢迎，而且因各具特征的声乐表达和舞台表演，形成不同的戏剧流派。

基于和戏剧表演同样的美学原则，中国传统戏剧的舞台也是高度虚拟化的。除了简单的一桌两椅和少数必需的道具，戏剧故事的空间与场景往往都通过演员的虚拟性表演和

才子佳人的爱情故事是戏曲舞台上永远演不完、唱不尽的主题。

唱词、念白向观众交待，所以具有很强的灵活性，可以自由流动与变化。比如演员走一个圆场（在舞台行走一圈），就可以表示跋涉了千山万水。

戏剧人物的妆扮往往遵循一定之规。历史人物的服装在明代（1368—1644）服饰的基础上加以改造和美化，形成通例，用在几乎所有时代的戏剧人物身上。戏剧人物的化妆，色彩浓烈，尤其是部分男性戏剧人物有固定的脸谱，造型夸张而独特，且常常具有特定的寓意，如红脸表示忠勇正义，黑脸表示粗莽直率，大白脸则象征阴险奸诈。

戏曲都以唱、念、做、打为基本的表现手法，但各地的戏曲又分为不同的剧种。剧种的分野，首先是因其音乐在基本旋律、

调性和伴奏乐器等方面的差异，而这些差异，又和地方语言的声调不同有关。中国幅员辽阔，各地民众使用的语言差异极大，戏剧人物的叙事与抒情，只能使用各地的方言才能为观众所了解，而音乐演唱时既要运用方言，语言的声韵就会不同程度地影响音乐的旋律走向。中国不同地区历史上曾经有过300多个剧种，至今仍有200个左右在流传，体现了中国戏剧极其丰富与多元的风范。

从20世纪初起，受西方戏剧的影响，中国也出现了不用歌唱手段的“话剧”。100多年来，话剧逐渐融入中国文化，在中国扎根并成为最具影响力的剧种之一。话剧的发展和繁荣，为中国戏剧增添了一道新的风景，使中国戏剧在整体上更加多元。

戏曲可分为文戏和武戏两类。文戏以唱、念、做工为主，武戏则以武打为主。热闹的武戏尤其深得孩子们喜爱。

前奏：中国戏剧的起源

祭祀与优伶

中国戏剧的起源，可以追溯到2500年前。在文明起源阶段，巫覡在部落和种族中掌握着相当大的权力。根据一定规范的礼仪表演的祭祀乐舞，是巫覡用以与神灵相交接的特殊途径。它们是指向天人合一的通道，把人间世界与冥冥中不可捉摸的神灵世界联系在一起，让人的精神世界有了切实可供依赖的对象。最初的戏剧艺术，都与这些丰富而各异的祭祀仪式密切相关。

如同广泛分布于世界各地的大小文化圈一样，中国戏剧的雏形几乎与文明同步出现。但是成熟的戏剧，却要远迟于文明的起源时期。在中国，成熟的戏剧的出现，要直到公元10世纪以后，比起古希腊、古印度等文化圈要晚上千年。

中国古代的早期戏剧活动，异常丰富多彩。萌芽状态的戏剧活

战国时期的青铜编钟。编钟是当时王侯贵族举行祭祀仪式时使用的主要礼乐器。

动歌舞并呈，人们打扮成各种动物的模样，在有节奏的打击乐的伴奏下，用特定的步伐，用舞蹈的形式表演。这些表演，往往有特定内容和一定的情节性。成书于春秋（公元前770—前476）的中国最早的诗歌总集《诗经》里，大量的早期诗篇，尤其是其中搜求于各地的民间歌谣，都是用载歌载舞的方式表演，又有具体的故事与情感内容，集文学、音乐与舞蹈三位一体。战国

陕西澄城县唐代城隍庙乐楼，为演戏酬神之所。

（前475—前221）时南方楚国的祭祀仪式，更给我们提供了有关早期戏剧活动足够多的想象。楚国著名诗人屈原（前340—前278）留有许多与此相关的诗歌。这些诗歌，尤其是其中的《九歌》和《九章》，从内容上看，不但是他为表达个人思绪而创作的抒情诗，还可看成当时楚国大型祭祀活动的脚本。《九歌》里的《国殇》，最能够体现出这种祭祀仪式里包含的戏剧化成分，它就是一次为祭奠战争中为国家牺牲的亡魂举行的悼念仪式。在中国南方地区流传的大量楚国歌谣，代表了早期楚地经常举行的这类大规模祭祀仪式的基本格局。通过这些诗篇，我们仿佛看到古人们在祭祀仪式中载歌载舞，他们演唱有故事内容的诗句，歌舞不是单纯地唱歌和抽象地舞蹈，而是包含戏剧性的动作。这些仪式就是后代戏剧的雏形——虽然还不是经典意义上的戏剧，却已经拥有戏剧所需的所有元素。

这个时代在各诸侯国的宫廷中，还有许多优伶弄臣，他们用滑

稽笑谑的表演取悦王公贵族。这些都是萌芽状态的戏剧。

乐舞盛况

汉代（前206—公元220）是中国社会发展较迅速的时期，各种宫廷与民间的雏形戏剧活动进入一个新阶段。

春祈秋报，春秋两季的祭祀性歌舞活动仍然是从宫廷到民间必不可少的仪式。皇家庆典以及年节礼仪，已经有了高度制度化的乐舞表演。与此同时，汉代的娱乐业渐趋发达，在各城镇与乡村地区，逐渐出现了一些明显为满足娱乐性需求的表演，也出现了专业从事表演以谋生的民间艺人。宫廷在上林苑和平乐观等场所举办面向都城普通公众的大型演出，也在一定程度上刺激了民间的娱乐演出，导致娱乐性表演活动的中心渐渐从宫廷转移到社会。加上中国与西方各国贸易交流日渐频繁，西域一带大量的歌舞杂技流传到中土，一时，汉代的政治中心长安（今陕西西安）一带，几乎成为多种文化娱乐与表演形式汇聚的世界性的中心。

汉代击鼓说唱俑，塑造一位正在表演滑稽戏的俳优形象。

汉代“百戏”盛行，其中包括各种乐舞、俳优戏、杂技（含魔术，或称幻术）等等，形态多样，通称为“伎艺”。这个时代被称为“百戏”的各种伎艺表演，无论是歌舞还是杂技，都与戏剧关系密切。

汉代之后，乐舞发展令人瞩目。初见于北齐（550—577）、盛于唐代（618—907）的民间歌舞表演《踏谣娘》，就是一类典型的表演。《踏谣

汉画像砖里的戏剧人物

娘》或称《踏谣娘》，是一段述说家庭恩怨的表演。它的主人公是一位常在家受醉酒丈夫欺凌的女性，一遍遍地向路人诉说她的凄惨遭遇；她相貌丑陋的丈夫当众殴打悲痛的妻子，配合她的歌舞。两位演员相互唱和，如同后来的二人转，表演由一旦一丑完成，旦角在表演中且歌且舞，还夹杂着道白。

自汉迄唐，《踏谣娘》、《苏幕遮》、《兰陵王》、《拨头》等歌舞形式逐渐定型，中国的娱乐文化进入一个新时期。隋（581—618）唐时代中国古代乐舞发展达到巅峰，在西域敦煌，至今仍可以看到当年留下的无数壁画，再现了那个乐舞时代既繁华又动人的风貌。

【二人转】

二人转是流行于中国东北三省和内蒙古东部一带的一种民间歌舞。自草创至今，大约有近300年的历史。它的典型表现方式是：一男一女，服饰鲜艳，手拿扇子、手绢，边走边唱边舞，表现一段故事，唱腔高亢粗犷，唱词诙谐风趣。

敦煌壁画，艺术地再现了唐代乐舞表演盛况。

《官乐图》（宋摹本），绘唐代宫中仕女宴饮奏乐场面。

戏弄与讲唱艺术

滑稽调笑的谐谑表演，可以溯源到先秦宫廷优伶们以嬉戏为主要内容的表演，在历史上通称“戏弄”。

参军戏的出现与流行，说明中国戏剧发展已经接近于成熟。参军戏内容以滑稽调笑为主，有两个角色，被戏弄者名参军，戏弄者叫苍鹅。至晚唐，参军戏发展为多人演出，戏剧情节更趋复杂，有了更曲折丰富的故事内容。从戏剧的角度看，参军戏虽是以调笑为主，但是有角色，有扮演，有故事，已经具备戏剧的雏形。参军戏是以对白和戏谑为主的表演，它与《踏谣娘》这类以乐舞为主要内容的表演，共同构成了中国戏剧前史中的两种基本形态。

参军戏对宋金杂剧的形成有着直接影响。参军戏借以取悦观众的滑稽调笑为主的内容，如同早期优伶的表演一样，大多是即兴与偶然的，它可以随机地根据现场的情形，制造新的笑料。这些即兴

河南一座宋墓中的乐舞壁画

宋代《杂技戏孩图》，画中杂技艺人口中唱词，手中击节敲鼓，两个小孩不觉被深深吸引。

与偶然的表演，渐渐演变为内容相对固定的节目，从唐至宋（960—1279）金（1115—1234）大量被搬演。隋唐以来，和参军戏相似的戏弄很快得以发展，由此衍生出“弄假妇人”、“弄婆罗门”等多种名目的表演，这便是最早的宋金杂剧。这类滑稽戏多为简易且短小的表演，除了以科诨为主的滑稽戏以外，还包含有一些说唱杂戏。宋金杂剧为戏剧积累了大量的材料，在后来成熟的戏剧表演崛起之后，这些短小精悍的表演形式被插入大型戏剧中，成为

极生动活泼的组成部分。

唐宋时期，长安、开封和杭州等地形成了规模相当大的都市，经济发达，人口众多，诱发了具有相当规模的娱乐业的出现。尤其是在勾栏瓦舍——汇聚多种表演形式的大型娱乐场所，从事表演艺术成为足以谋生的行业。激烈的市场化竞争，更形成巨大的经营压力，促使艺人们不断提升表演艺术水平。

在唐宋年间的勾栏瓦舍里，说书、讲史成为备受欢迎的娱乐方式。它们是中国历史上最初的长篇叙事文学。这些说书、讲史艺人在表演中创造出来的话本，使历史故事的脉络渐渐变得曲折复杂，更加跌宕起伏，越来越具有大型戏剧作品所需的规模。

佛教的传入，对大量说书、讲史类讲唱相间的话本的出现与繁荣，也有直接的推动作用。佛教在东汉（25—220）传入中国，影响逐渐扩大。唐朝是传播佛教思想的隆盛时代，寺庙里有专门的经师和唱导师，带领僧俗众人诵读经书，并以讲经化俗的方式传播佛教。僧侣们把经文和其中的动人故事编成通俗文字，先用散文说白叙述事件的经过，然后用韵文歌唱加以铺陈渲染。因此出现一类夹