

中国非物质文化遗产
通识读本

小书大传承

文化传承

古代戏曲

柳绪为 著

古代戏曲

重庆出版集团
重庆出版社

重庆出版集团 重庆出版社

中国非物质文化遗产通识读本

小书大传承

柳绪为 著

古代戏曲

图书在版编目(CIP)数据

古代戏曲 / 柳绪为著. —重庆:重庆出版社, 2016.6

ISBN 978-7-229-11028-4

I. ①古… II. ①柳… III. 古代戏曲—介绍—中国
IV. ①J809.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第048624号

古代戏曲

GUDAI XIQU

柳绪为 著

丛书主编:王海霞 徐艺乙

分册主编:王安葵 郝荫柏

丛书策划:郭玉洁

责任编辑:郭玉洁 李云伟

责任校对:刘小燕

装帧设计:重庆出版集团艺术设计有限公司·王芳甜

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码:400061 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话:023-61520646

全国新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:9.5 字数:120千

2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

ISBN 978-7-229-11028-4

定价:30.00元

如有印装质量问题,请向本集团图书发行有限公司调换:023-61520678

版权所有 侵权必究

目录Contents

壹

中国古代戏曲的起源

- 远古的萌芽 004
- 从优孟到参军 006

贰

中国古代戏曲的形成

- 庙会与勾栏瓦舍 015
- 宋杂剧与金院本 019

叁

中国古代戏曲的繁荣

- 南戏——清香的山茶 025

1. 早期南戏

2. 『荆刘拜杀』与《琵琶记》

- 元杂剧——耐霜的金菊 039

1. 关汉卿——『一无二空傍，自铸伟词』

2. 王实甫与《西厢记》

3. 马致远《破曲梦孤雁汉宫秋》

肆

中国古代戏曲的辉煌

- 十 白朴笔下的爱情道路
- 5 郑光祖《迷青琐倩女离魂》
- 6 杨显之《临江驿潇湘夜雨》
- 7 石君宝《鲁大夫秋胡戏妻》
- 8 康进之《梁山泊李逵负荆》
- 9 李直夫《便宜行事虎头牌》
- 10 孟汉卿《张孔目智勘魔合罗》
- 11 武汉臣《包待制智赚生金阁》
- 12 纪君祥《赵氏孤儿大报仇》
- 13 尚仲贤与李好古
- 14 杨景贤与《西游记》杂剧
- 南戏与元杂剧的舞台艺术 080
- 1. 南戏的舞台艺术
- 2. 元杂剧的舞台艺术

- 从南戏到昆曲 088

汤显祖与『临川四梦』 097

沈璟与《义侠记》 103

周朝俊与孟称舜 104

苏州作家群 106

南洪北孔 传奇双璧 111

方成培与《雷峰塔》 119

明清戏曲的舞台艺术 121

1. 昆曲的音乐与表演

2. 弋阳腔的音乐与表演

3. 明清戏曲的舞台美术

- 中国古代戏曲的理论研究 124

伍

中国古代戏曲的新生

- 花部戏曲的萌发 132
- 花部戏曲的绽放 134
- 花部戏曲的舞台艺术 139

戏曲艺术的召唤

推荐书目 147

中国古代戏曲的起源

ZHONGGUOGUDAIXIQUDEQIYUAN

“戏曲”是中国的传统戏剧，包括宋元南戏、元明杂剧、明清传奇、近代的京剧和所有的地方戏，与话剧、歌剧、舞剧、哑剧等，同属于戏剧艺术的一个门类。戏曲综合了文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技

新石器时代战争舞蹈图(云南省沧源地区岩画)

等各种艺术，成为享誉世界的民族戏剧艺术。她从远古走来，经历了千百年的发展，创造了无数的辉煌，同时，她必将拥有一个更加美好的明天。

一、远古的萌芽

最初的舞蹈、歌唱均是在劳动过程中逐渐萌发形成的，舞蹈动作和歌唱内容也常常是劳动过程的再现。为庆祝捕猎胜利、谷物丰收，人们手舞足蹈，就是最原始的舞蹈；人们劳动中所哼唱的号子，就是最原始的诗歌；歌唱和舞蹈的结合，就是最早的歌舞。这种原始的歌舞，便是孕育中国古代戏曲的肥沃土壤。

在传说中的尧帝时代，尧帝命人排演歌舞，模仿猎人打猎的过程：许多猎人呼喊着一、二、三，手里敲打着陶器和石头，争先恐后地追赶野兽，野兽惊慌失措，四散逃奔，最后被猎人捉到了。

内蒙古狼山乐舞岩画

青海省大通县上孙家寨舞蹈彩盆

例如，被称为《弹歌》的“断竹，续竹；飞土，逐肉”，这是我国见诸记载的最初的诗歌。“断竹”是砍伐竹子，“续竹”是用砍伐的竹子来制作弹弓；“飞土”是用制作的弹弓装上土丸，进行射击；“逐肉”是射出的土丸击中了猎物，猎人奔跑着追赶猎物。这首诗歌，用精练的语言概括了“弹”生产制造的过程和“弹”的用途，表现了古代劳动人民的智慧和聪明，用“弹”来猎取鸟兽的喜悦心情。

今天的河南省宁陵县、长葛市一带，是传说中葛天氏的部落。那时的歌舞是这样的：三个人手里拿着粗粗的牛尾巴，双脚击打节拍，口里唱着歌曲，一段一段地接着唱，总共八段。唱的是对大地滋养万物的感恩，

对花草树木、粮食作物的赞美，对苍天、部落首领的颂扬等等。

到了春秋时期，无论在中国北方和南方，这种原始歌舞都有了进一步发展，但已不是对当初打猎的简单模仿，而是有了一种功利性在内的祭祀舞蹈了。例如，在北方，终年辛苦的鲁国农民在收获之后，为了感谢神明保佑和庆祝丰收，都要举办一种被称为“蜡”的歌舞，孔子的学生子贡也曾经看过。而在南方的楚国，由女性担任的“巫”、男性担任的“覿”，通过曼妙的歌舞祭拜天地鬼神，希望以此获得佑护。屈原将民间歌舞的歌词，改编为《九歌》，成为了楚辞中的优秀作品。

二、从优孟到参军

在古代，君王、贵族的身边，有被称为“优”的男性，他们往往通过幽默机智的语言、惟妙惟肖地模仿他人，为君王排忧解难。楚国优孟的事迹，被记载于《史记·滑稽列传》中。楚相孙叔敖公正廉洁、奉公守法，平生没有利用手中的权力聚敛什么钱财，他死后，儿子一贫如洗，靠背柴为生，非常窘困。正直的优孟看到这些，内心充满了无限同情，很想帮助他。优孟在经过思考和练习之后，穿戴孙叔敖的衣帽去见楚王，言谈举止和孙叔敖一模一样，身边的大臣也认不出来。楚王很吃惊，认为是孙叔敖死而复生、再世还阳，就提议让他做宰相。优孟说：“宰相不值得做。忠诚廉洁的宰相孙叔

二人角抵图(河南密县打虎亭东汉墓彩绘,刘健润摹)

敖，让楚国富强，称雄四方。现在他不在了，他儿子却穷得靠背柴生活。”楚王也想起孙叔敖对国家做出的巨大贡献，感到愧对于他，于是下令改善了他儿子的生活。这个故事被称为“优孟衣冠”，其中已经有了装扮、表演和导演的成分，这是戏剧艺术不可或缺的重要因素，成为中国戏曲发展史上一个很重要的史料记载和例证。

蚩尤在古代被称为“战神”，后人为了祭祀他，创作了一种被称为“蚩尤戏”的舞蹈，后来在民间演变为武术竞技的角抵戏。根据《西京杂记》记载，在汉武帝时期的宫廷“百戏”演出中，出现了角抵戏剧目《东海黄公》。说的是古代东海人黄公，在年青的时候，能够以法术制服巨蛇、猛虎。后来，当地有白虎害人，为祸一方，年老的黄公为民除害，前去制服猛虎。但他已没有了当年的力气，加上常年过度饮酒，身体健康受到很大损害，英雄迟暮，年老的黄公再也没有能力使用当年

汉墓帛画角抵图(山东临沂出土)

的法术，结果被老虎吃掉了。

东汉时代的张衡（78—139）在《西京赋》中记载了“百戏”演出情形：舞台上，巍峨的高山下，演员扮成白虎、苍龙演奏管弦乐器，扮成豹、黑等动物形象表演舞蹈，歌女引吭高歌，穿着羽衣的仙人，威武地站立在高山上指挥一切。对“东海黄公”的演出作了“东海黄公，赤刀粤祝，冀厌白虎，卒不能救，挟邪作蛊，于是不售”的简要

记载。该戏主体部分是黄公与白虎的搏斗，属于角抵竞技的范围，但已经不是单纯的角抵戏了。在演出时，黄公用红丝带扎起头发，手里拿着赤金刀，另一方必须扮成白虎形象，双方在搏斗过程中，即便扮演黄公的演员比扮演白虎的演员力气大、本领强，但到最后，白虎还是要吃掉黄公。剧中的人物、故事发生的环境和最后的结局各是什么样子，都在演出开始之

南阳汉画像石中的角抵戏《东海黄公》

四川成都出土的东汉击鼓说唱俑

前就已经规定好了，其间还有人和老虎相互搏斗的舞蹈化动作。各种因素初步融合起来，这就具备了戏剧的基本要求，为戏曲的形成奠定了基础。可以说，汉代宫廷的百戏演出，成为孕育中国戏曲的摇篮，《东海黄公》在中国戏曲的形成过程中，产生了很大的影响。

三国两晋南北朝时期，因为长期的战乱，中原的汉族人民大量迁移到南方，北方的各族人民也逐渐与汉族融合，他们的歌舞艺术与汉族的民间歌舞、角抵相结合，在《东海黄公》的基础上，出现了《踏摇娘》、《兰陵王》等故事性较强的歌舞节目。在这些节目中，戏曲艺术中不可或缺的重要因素如人物、故事情节、歌舞表演等艺术成分都已具备，向着戏曲艺术的形成又迈进了一步。

《踏摇娘》泥塑(新疆吐鲁番阿斯塔那336号唐代古墓出土)

参军戏俑(新疆吐鲁番阿斯塔那张雄夫妇墓出土)

《踏摇娘》说的是有个姓苏的男子，娶了一个貌美如花的妻子踏摇娘，竟然一点也不知道珍惜，经常酗酒，喝醉酒就殴打妻子。妻子忍受不住，就向邻居诉说自己的不幸遭遇。当时的人将这件事情改编为歌舞节目，由男性演员穿上女性服装扮演踏摇娘，边走边唱，每唱一段，周围就有人帮唱。然后，丈夫上场殴打妻子，表演家庭纠纷。

《兰陵王》说的是在北齐，有一个被称为“兰陵王”的王子。他面貌清秀俊美，在战场上与敌人对阵时，为了威慑敌人，便戴着面目狰狞的面具，敌人

看了都很害怕，兰陵王乘胜追击，打败了敌人。后来，他的故事被编成了以他的名字命名的舞蹈节目。

由于西域歌舞、杂技等艺术形式的传入，唐代发展出被称为“钵头”（又称“拨头”）的歌舞戏。其中有一

古代戏曲小百科

唱念做打

“唱念做打”是戏曲表演的四种艺术手段，简称“四功”。“唱”指歌唱，“念”是具有音乐性的念白，二者互为补充，构成歌舞化的戏曲表演艺术两大要素之一的“歌”。“做”指舞蹈化的形体动作，“打”指武术和翻滚的技巧，二者相互结合，构成歌舞化的戏曲表演艺术两大要素之一的“舞”。“无声不歌，无动不舞”，这是齐如山对戏曲艺术形象而生动的概括。

唐代歌舞戏《兰陵王》面具

《钵头》面具(1173年)

唐三彩骆驼载乐俑

个节目，演的是有个胡人因为父亲被猛虎咬死，所以他穿着白色丧服，披头散发、满面哀伤，爬上弯弯的山路，去寻找父亲的遗体。后来找到猛虎并勇敢与虎格斗，终于杀死老虎的故事。这出歌舞戏和《东海黄公》的情节大体相同，但已加入了为表现故事而服务的歌唱和舞蹈，人物的服装、表情也有了规定，对人物心理情绪的刻画也向细腻化方向发展，类似于后来的歌舞小戏。这表明它在由歌舞向戏曲艺术发展的道路上，比《东海黄公》、《踏摇娘》等又迈进了一步。

后赵的国君石勒在位的时候，军队中发生了一件军官贪污的渎职案件。石勒为了教育广大官员要忠于职守、廉洁奉公，让身边的“优”穿上官服扮演贪污的军官，其他的“优”在一旁用各种恶作剧或滑稽可笑的话语讽刺嘲弄他。后来，这种表演形式被继承下来，并演变为“参军戏”，开始具有了较为完整的戏剧故事。表演时，一般是两个角色，被戏弄的人被称为“参军”，戏弄他的人被称为“苍鹅”，内容以滑稽调笑为主。到了唐代晚期，参军戏发展为多人共同演出的形式，故事情节也比较复杂。除了男性演员外，还有女性演员上场表演。

中国古代戏曲的形成

ZHONGGUOGUDAIXIQUDEXINGCHENG