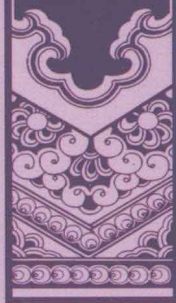

◆ 中国古代音乐戏曲 ◆

中国古代戏曲艺术

ZHONGGUO
GUDAIYINYUEXIQU

金开诚

主编

刘旭
编著

吉林文史出版社
吉林出版集团有限责任公司

中国古代 戏曲艺术

◎ 主编 金开诚
◎ 编著 刘旭

吉林文史出版社
吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目(CIP)数据

中国古代戏曲艺术 / 刘旭编著. —长春:
吉林出版集团有限责任公司: 吉林文史出版社, 2010.11
ISBN 978-7-5463-4088-3

I. ①中… II. ①刘…
III. ①古代戏曲—戏剧史—中国 IV. ①J809.22
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第222319号

中国古代戏曲艺术

ZHONGGUOGUDAIXIQUYISHU

主编/ 金开诚 编著/ 刘旭
项目负责/ 崔博华 责任编辑/ 崔博华 邱荷
责任校对/ 邱荷 装帧设计/ 柳雨泽 张红霞
出版发行/ 吉林文史出版社 吉林出版集团有限责任公司
地址/ 长春市人民大街4646号 邮编/ 130021
电话/ 0431-86037503 传真/ 0431-86037589
印刷/ 北京德富泰印务有限公司
版次/ 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷
开本/ 640mm×920mm 1/16
印张/ 9 字数/ 30千
书号/ ISBN 978-7-5463-4088-3
定价/ 19.80元

编委会

主 任: 胡宪武

副主任: 马 竞 周殿富 董维仁

编 委 (按姓氏笔画排列):

于春海 王汝梅 吕庆业 刘 野 孙鹤娟

李立厚 邴 正 张文东 张晶昱 陈少志

范中华 郑 毅 徐 潜 曹 恒 曹保明

崔 为 崔博华 程舒伟

前言

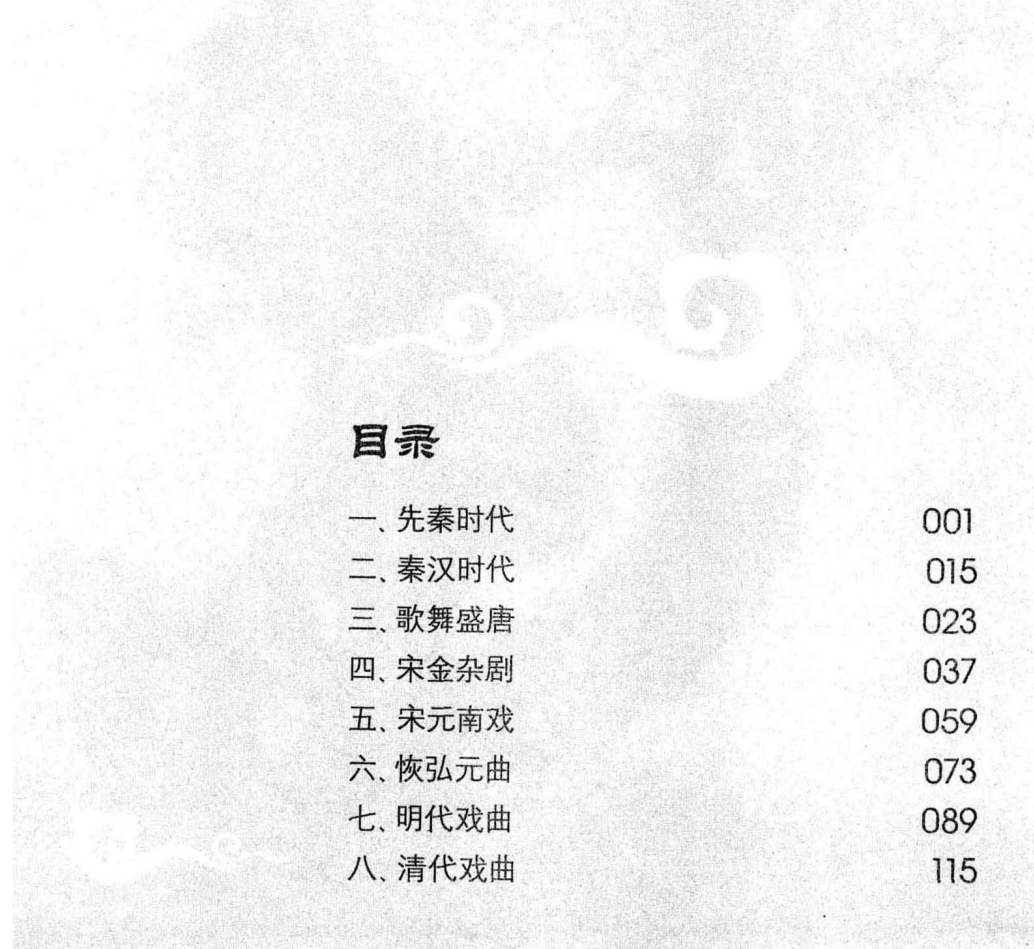
文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

本套丛书是由吉林文史出版社和吉林出版集团有限责任公司组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

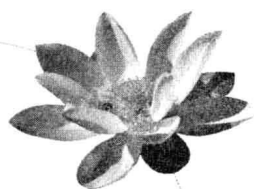
希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

目录

一、先秦时代	001
二、秦汉时代	015
三、歌舞盛唐	023
四、宋金杂剧	037
五、宋元南戏	059
六、恢弘元曲	073
七、明代戏曲	089
八、清代戏曲	115

一、先秦时代

（一）原始萌芽

现在有很多外国人将中国的戏曲称为中国歌剧，因为“唱”是中国戏曲的一个突出的元素。但是除了“唱”之外，还有一个突出的元素就是“舞”。“以歌舞演故事”是王国维在《宋元戏曲考》中对戏曲艺术的一句最简练的描述，也是对戏曲艺术做出的最恰当的归纳。歌舞

作为原始艺术，一直都是人类表达情感的重要手段之一。因此，探究戏曲的最初面貌，就应该从原始歌舞开始。

在中国古代的很多典籍中都有原始歌舞的记载。例如《书经·舜典》中就有“予击石拊石，百兽率舞”的说法。说的就是击打石块，发出声响以配合舞蹈。在这一说法中，我们就可以看出戏曲的两大主要元素——音乐和舞蹈。在原始社会，先民们崇拜天地、崇拜神明以及自己部族的图腾。这所体现的是天人合一的自然境界，是对天地的祭典。尽管原始简陋，却很神圣虔诚。

当然，这种仪式更多的是属于舞蹈范畴，并不是真正意义上的戏剧范畴。原始的舞蹈是先民们在模仿山林中打猎的情景，即用各种陶器、石器敲击各种声音来驱赶动物。这样既驱赶动物又给自己壮胆。这种舞蹈仪式可以在出猎的时候举行，也可以在归猎的时候举行。

在出猎的时候，这种舞蹈可以用来祈福、誓师，希望出猎的时候一切顺利；在归猎的时候，这种舞蹈也可以用来表示祝贺、欢庆，与众人分享胜利的喜悦。无论是出猎还是归猎，都是对狩猎情景的再现，将狩猎的情景表现出来，进而鼓舞气势，传播狩猎经验，这种原始舞蹈其实就有了对劳动和生活的模仿、演练和再现。

还有一点也非常值得我们注意，就是“披兽皮”的“角色归属”问题。再现狩猎的场面，会有一些人被指定来模仿野兽，他们披上兽皮，那么这样表演者就已经完成最原始的自我身份的转换。显而易见，这种模仿距离戏剧的形成还有一段距离。

有了对劳动和生活的模仿，戏剧表演的萌芽就破土而出了。然而，光有“击石拊石”的音乐、“百兽率舞”的舞蹈有时还不足以抒发人类的感情，这样，先

涵芬樓藏明宋邦
人等刊本原書板
匡高營造尺六寸
二分寬四寸六分

呂氏春秋序

高誘撰

呂不韋者濮陽人也爲陽翟之富貴家累千金秦昭襄王者孝公之曾孫惠文王之孫武烈王之子也太子死以庶子安國君柱爲太子柱有子二十餘人所幸妃號曰華陽夫人華陽夫人無子安國君庶子名楚其母曰夏姬不甚得幸令楚質於趙而不能顧質數東攻趙趙不禮楚時不韋賈於邯鄲見之曰此奇貨也不可失乃見楚曰吾能大子之門楚曰何不大君之門乃大吾之門耶不韋曰子不知也吾門待子

民们便增加歌唱元素来补充这种仪式。

《吕氏春秋·古乐》篇中还有这样的记载：

“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足而歌人阙。”这句话描写的就是表演者手持道具，载歌载舞，把歌舞和表演统一于表演者一身。这样的形式与后来戏曲的表演方式十分相像。

到了奴隶社会，原始的歌舞就为当权的奴隶主所利用，为当权者歌功颂德。虽然此时原始歌舞淳朴与自然的风采有所丢失，却引入了故事要素的发生。司马迁的《史记·乐书》中就有一段关于歌

颂周武王和周公灭商以及平定叛乱的舞蹈《大武》的描述：宾牟贾侍坐于孔子。子曰：“夫乐者，象成者也。总干而山立，武王之事也；发扬蹈厉，太公之志也；武乱皆坐，周召之治也。且夫《武》，始而北出，再成而灭商，三成而南，四成而南国是疆，五成而分陕，周公左，召公右，六成复缀，以崇天子，夹振之而四伐，盛威于中国也。分夹而进，事蚤济也。久立于缀，以待诸侯之至也……”在这里，舞蹈的意味虽然不是非常明显，但是它的叙事性、故事性的倾向是可以

看出来的。这段话描写了从出征到战斗，再到夺城封土、威震八方的完整过程。这样，中国戏曲的又一大元素——故事性也被综合了进来。

在先秦时代非常值得一提的就是“傩”。孔子在《论语》中就说过“乡人傩”的情况。“傩”在古代通常都在腊月举行，是一种驱鬼逐疫的祭祀活动，它的表现形式基本上都是歌舞，表演者头戴面具、头饰，身披兽皮，手执戈盾，口中发出“傩、傩”之声。这种声音很像今天农民驱赶牲畜、家禽发出的声音。由此很多人都

认为“傩”是一种驱鬼仪式。演出者需要戴上面具、披兽皮、表现出很强悍凶恶的样子，这样就可以将恶鬼和疫病吓走。经过长期的发展这种仪式最终发展成“傩”戏。

“傩”在我国分布非常广泛，种类也非常多，像中原傩、巴楚巫、百越巫、东北萨满、西域傩，都属于“傩”的范畴。从形态上来看，也分为宫廷傩、民间傩（乡人傩）、军傩、寺院傩等几类。《周礼·夏官·方相氏》中就记载了在周代时期非常流行的官傩，“方相氏，掌蒙熊皮，黄金四目，玄衣朱裳，率百隶而时难（傩），以索室驱疫，大丧，先柩，及墓，入圻，以戈击四隅，驱方良（魍魉）”。周代的官傩是在春秋两季和腊月举行，被称为时难（傩）。“傩”在我国流传了几千年，现在依然有“傩”戏的传播，目前主要流传于安徽、湖北和贵州等省的一些地区。其演出目的与演出方式与古代“傩”是基本一致的，

只是现代人用一种审美的眼光去看待它。

在我国南方，尤其是在楚地（今湖北、湖南一带），祭祀的巫术之风很盛行，伟大的爱国主义诗人屈原的《九歌》，便是在民间祭祀的巫舞歌词基础上创作出来的。在《九歌》中，有“云中君”“湘君”“湘夫人”还有生命之神“大司命”、爱神“少司命”、太阳神“赤君”、河神“河伯”、山神“山鬼”等等。余秋雨先生说：“他们都是被祭祀的对象，同时又都被巫师们装扮着出现在祭祀礼仪中。”在《九歌》中已经有了故事、角色的归属，有了简单的装扮以及最原始的表演。所以，王国维先生认为：古代巫术的祭祀歌舞中已经孕育了戏剧的萌芽。他在《宋元戏曲考》一书中指出：“盖群巫之中必有像神之衣服形貌动作者，而视为神之凭依，故谓之灵……灵之为职……盖后世戏曲之萌芽，已有存焉者也。”那么依此论断，戏曲之根乃归于原始歌舞。