

色彩斑斓的艺术世界，
浩瀚无垠而神奇迷人！

张超◎主编

中国戏剧文化

探索戏剧文化的演变历史

入门

品尝戏剧艺术的独特魅力

北京工业大学出版社

中国戏剧文化

张超◎主编

入门

北京工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国戏剧文化入门/张超主编. —北京:北京工业大学出版社,2012.6

ISBN 978 - 7 - 5639 - 3096 - 8

I. ①中… II. ①张… III. ①戏剧史:文化史—中国
IV. ①J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 078448 号

中国戏剧文化入门

主 编:张 超

责任编辑:李 华

封面设计:兰旗设计

出版发行:北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010 - 67391106(传真) bgdcbs@sina.com

出版人:郝 勇

经销单位:全国各地新华书店

承印单位:北京高岭印刷有限公司

开 本:787 mm × 1092 mm 1/16

印 张:19

字 数:248 千字

版 次:2012 年 6 月第 1 版

印 次:2012 年 6 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 978 - 7 - 5639 - 3096 - 8

定 价:32.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题,请寄本社发行部调换 010 - 67391106)

前言

中国是一个戏剧大国,形态各异的戏剧分布在广袤的区域。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。戏曲成熟于12世纪,相较于古希腊戏剧和古印度的梵剧时间较迟,但生命力更显旺盛。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,中国戏曲是历史最为悠久的剧种之一。

中国传统戏剧从起源到形成乃至成熟的过程,也是由娱神向娱人转变的过程。随着夏商周三代礼乐制度的“崩坏”,与雅乐相对的俗乐乘势兴起,先秦时期的王公贵族开始在宫廷集宴上享受着娱人的俗乐,俗乐中出现了“优”这一较早的戏剧表演者和优戏这一偏重滑稽调笑的初级戏剧形式。

汉时,宫廷设立乐府机构,俗乐大兴,百戏杂陈。百戏不是某一种完整规范的艺术形式,而是汇集杂技、舞蹈、竞技、戏剧诸表演为一体的大型娱乐活动。唐时,宫廷新设教坊,梨园子弟得以柄身授艺,安史之乱后,宫廷艺人散落民间,以宫廷为中心的戏剧发展方式转而为民间的多点生长所替代。

传统戏剧在两宋时期开始进入它的形成和成熟阶段。北宋时,瓦舍勾栏出现,通俗文艺兴盛,多种艺术样式互通有无,促使了戏剧形态

中国戏剧文化入门

的融合,形成了宋杂剧这一成熟戏剧的先声。宋室南渡,导致北宋戏剧受南北地域差异影响,各自发展。12世纪,以南方温州为中心,南戏在民间歌舞基础上吸取部分北方杂剧营养逐渐兴盛起来,南戏以诗、乐、舞为一体,并以歌唱为最重要的表现手段,角色分出生、旦、净、末、丑、外、贴七类行当,各具表演特色,戏剧情节亦具备了长篇推衍的能力。

北方杂剧则在南戏后于辽金杂剧院本发展基础上,吸收诸宫调的曲牌联套方式,在元代蔚为大观,出现了元杂剧这一中国传统戏剧发展的黄金时代。

明代出现了名为“传奇”的戏剧新体式,文人戏剧空前勃兴,以汤显祖《牡丹亭》为代表的传奇杰作大量问世。清初,弦索腔、西秦腔、高腔、昆山腔等地方声腔呈现多元发展的局面,随后,吹腔、梆子腔、皮黄腔等复合腔种逐渐形成,民间小戏普遍兴起,传统戏剧因此迎来了充满活力的地方戏时代,这一发展趋势最终导致了清代中叶昆曲与其他地方戏的花雅之争,带来了四大徽班进京和京剧形成的新格局。此后,京剧二百年,名角儿辈出,流派纷呈,摘得国剧桂冠,至今犹盛。

本书不仅详细地阐述了中国戏剧的产生、发展过程,而且还具体介绍了各类、各地方剧种的小史、艺术特色和代表剧目。本书对复杂的、博大精深的中国戏剧知识进行了合理的分类和梳理,深入浅出,用通俗简明的语言对中国戏剧知识进行了全面系统的阐释。相信此书会让读者对脉络复杂、品种繁多的戏剧知识有个清晰的认识,可以说,本书是送给戏剧初学者和戏剧爱好者的最佳礼物!

目录

第一章 中国戏剧的起源	1
先秦的舞容歌韵	3
汉魏百戏盛行	5
第二章 宋代南戏和元代杂剧的辉煌	15
宋代南戏的出现	17
元代杂剧的兴盛与辉煌	20
第三章 明清传奇的兴盛时代	31
文人对南戏的改造	33
明代声腔的变迁	36
汤显祖与明代传奇	40
昆曲传奇佳作深入人心	43

第四章 清代的多声腔剧种	47
弋阳腔和梆子的流传	49
花雅之争	52
第五章 融入世界视野的中国戏剧	55
新舞台的出现	57
走向世界的梅兰芳	60
新时代对传统戏剧的改进	65
面向未来的中国戏剧	69
第六章 京剧	73
京剧小史	75
艺术特色	82
代表剧目	94
第七章 昆曲	97
昆曲小史	99
艺术特色	105
代表剧目	114
第八章 梆子腔剧种	117
秦腔	119
晋剧	126
蒲剧	132
豫剧	140

河北梆子	145
上党梆子	149
宛梆	153
汉调桄桄	157
第九章 弦索、乱弹与皮黄声腔剧种	161
弦索声腔剧种	163
乱弹声腔剧种	168
皮黄声腔剧种	170
第十章 多声腔剧种	177
西南的多声腔剧种	179
华东的多声腔剧种	186
华南的多声腔剧种	195
第十一章 闽南诸剧种	207
潮剧	209
梨园戏	211
高甲戏	214
正字戏	217
莆仙戏	218
第十二章 清末以来的新兴剧种	223
清末民初的新兴剧种	225
新中国成立后的新兴剧种	248

第十三章 民间小戏	255
北方的民间小戏	257
南方的民间小戏	265
第十四章 其他戏剧	277
傩戏	279
目连戏	281
皮影戏	283
木偶戏	287
锣鼓杂戏	290

第一章

中国戏剧的起源

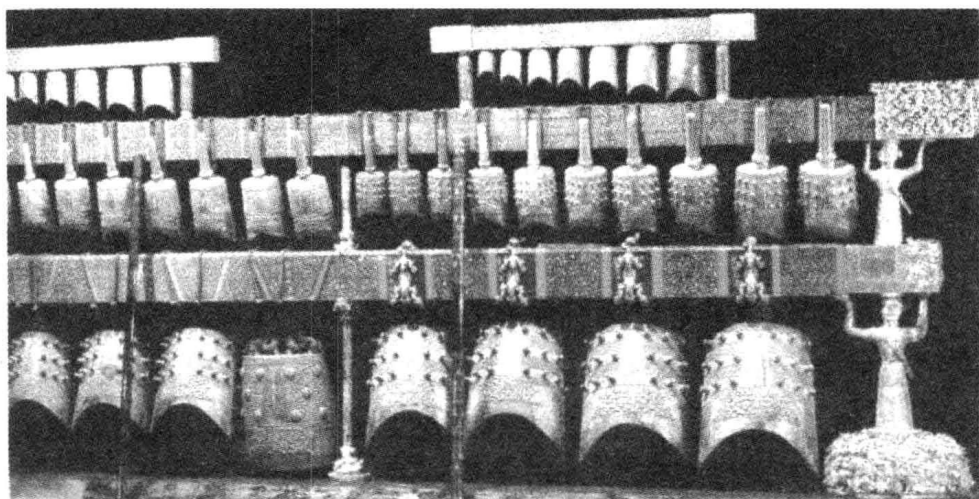
关于我国戏剧的起源与形成，历来众说纷纭，莫衷一是。但不可否认的是，从先秦原始戏剧因素的酝酿、萌芽到唐宋戏剧艺术的最终形成并逐步走向成熟，中国戏剧经历了一个漫长而曲折的历史发展时期。在这一过程中，中国戏剧不断兼收并蓄其他姊妹艺术，如诗歌、音乐、绘画、舞蹈、雕塑，甚至杂技、武术等，逐渐形成一项独特的、具有高度综合性的艺术门类。

先秦的舞容歌韵

中国戏剧,通常是指我国传统的戏曲艺术。近代大学者王国维说:“戏曲者,谓以歌舞演故事也。”又说:“后代之戏剧,必合言语、动作、歌唱,以演一故事,而后戏剧之意义始全。”可见,戏剧本身是载歌载舞的艺术,戏剧演出自始至终都离不开歌舞的表演。虽说人们对戏剧的起源仍存在较大分歧,但在先秦诗、乐、舞三位一体的表演艺术对后世戏剧的产生与形成所具有的不可替代的启发性作用这一点上,却有着很大的共识。因此,追溯戏剧的起源,我们不能不去领略一下先秦时代的舞容歌韵。

中国戏剧的起源,可以追溯到上古时代。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。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。另外,在原始的氏族部落里,人们为了共同的生活需要,必须进行一定的沟通与交流。因此,他们不但创造了语言,而且还在生产劳动和生活实践中,不自觉地创立了各种歌舞形式,如狩猎舞、原始战争舞等,以此来表达他们内心的各种思想情感。

可见,原始歌舞的产生应自有先民即已有之。但在落后的氏族社会里,很少会产生单纯的艺术活动,一切所谓的“艺术”都与生产劳动和生活实践,甚至与一些原始的宗教、祭祀等活动密切相关。原始的歌舞经过漫长历史时期的发展,逐渐融入了先民们朴素的审美意识与观念,因而也就逐渐产生了原始的歌舞艺术,使表演者和观赏者都能从中获得一定的原始美感享受和精神愉悦。

曾侯乙编钟

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,以舞蹈的形式表演。这些表演,往往有特定内容和一定的情节性。成书于春秋时期的中国最早的诗歌总集《诗经》里,大量的早期诗篇,尤其是搜求于各地的民间歌谣,是用载歌载舞的方式表演的,又有具体的故事与情感内容,集文学、音乐与舞蹈三位一体。战国时期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)留有許多与此相关的诗歌。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,它就是祭奠战争中为国家牺牲的亡魂举行的一次悼念仪式。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,舞蹈也不是单纯的抽象的舞蹈,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，他们用滑稽的表演取悦王公贵族。这些都是萌芽状态的戏剧。

汉魏百戏盛行

1. 活力勃发的两汉百戏

两汉时期，由于政治、经济的相对稳定，各种休闲娱乐活动也空前繁荣起来，其中一部分原因来自统治阶级的直接倡导与推崇。汉武帝时，政府设立了专门的音乐机构——乐府，广泛采集“汉世街陌讴谣”之作，再经文人润色，入乐后进行歌舞演出。此外，汉政府派张骞三通西域，促进了两地之间文化艺术的交流与发展，不仅带来了西域各地的歌舞伎艺，还使得远在欧洲的罗马（当时称大秦）的诸多艺术形式通过西域传入中国，从而进一步促进了汉代各种艺术形式的快速发展。百戏，就是当时空前繁盛的综合艺术表演形式。

百戏，原是汉代民间演出的艺术，包括杂技、武术、幻术、角斗、气功、滑稽表演、音乐演奏、歌舞演唱、假形扮饰等多种伎艺表演形式，由于它最初散在民间各地，故又称“散乐”。后来，百戏影响渐入宫廷，且在上层阶级中非常流行。汉武帝就曾从民间征集一大批杂戏到长安进行串演，规模盛大。而且演出和观看百戏已成为招待外宾的重要活动，足见统治者的重视与推崇程度。后来，长安、洛阳等地还设立了专供表演百戏的大场子——平乐观。据记载，当时观中经常表演诸如戏车高槽、驰骋百马、乌获扛鼎、吞刀吐火、陵高履索、飞丸跳剑、鱼龙曼衍等百艺杂戏，种类繁多。当时不少贵戚都蓄养

专门表演百戏的倡优，如西汉末王莽的几个兄弟家中“童仆以千百数，罗钟磬，舞郑女，作倡优，狗马驰逐”，闻名当时。

关于汉代百戏，记载最为详细的，当是张衡的《西京赋》。在他的描述中，至少有六种伎艺表演，即杂技、歌舞、鱼龙曼衍、斗兽、幻术、奇戏、东海黄公、戏车表演等，这在当时统称为“角抵百戏”。除《西京赋》外，李尤的《平乐观赋》、傅玄的《正都赋》也有关于汉代角抵戏的精彩描绘。

角抵，原本指牛羊等动物以角相抵而斗，后借指摔跤、格斗等对抗性很强的斗力及竞技表演。这大概是远古先民们在渔猎生活中遗留下来的模仿兽类打斗、较力之戏，抑或先民为了生存需要而有意训练这种技能也未可知。因此，角抵又含有战斗、习武之意。《梦粱录》说：“角抵者，相扑之异名也。”应劭也说：

角抵戏

“角者角技也，抵者抵触也。”可知角抵最初含义仅是角力、摔跤。角抵戏的来源，据说与蚩尤相关。相传黄帝时，炎黄二帝共战九黎族首领蚩尤，尤被擒杀。但他虽败犹荣，人们为了纪念这位顶天立地的英雄人物而供奉起了蚩尤神，举行纪念仪式时便模仿蚩尤作战时的角斗为戏，称之为“蚩尤戏”。《史记·乐书》载：“蚩尤氏头有角，

与黄帝斗，以角抵人，今冀州为‘蚩尤戏’”。南朝梁任昉《述异记》也有关于“蚩尤戏”的记载：“秦汉间，说蚩尤氏耳鬓如剑戟，头有角，与轩辕斗，以角抵人，人不能向。今冀州有乐名‘蚩尤’，其民三三两两，头戴牛角两相抵，汉造角抵戏，盖其遗制也。”“蚩尤戏”因其以角相抵为戏，故称其为“角抵戏”，又作“角觚戏”、“大觚戏”。

角抵戏在先秦时多流行于军旅之中，后渐及民间。至秦代入宫廷。《史记·李斯列传》：“是时，二世在甘泉，方作角觚优俳之观。”

角抵戏

后来，角抵戏与优戏开始共同表演，《国语·晋语》中就有“侏儒扶卢”的记载。至汉代，角抵戏蓬勃发展，《汉书·武帝记》：“元封三年春，作角抵戏，三百里皆来观。”

规模盛大。此时，角抵也由原来单纯的角力、格斗之意扩而为各类技艺相与竞赛，且融乐、舞于一体的综合艺术表演形式，即“角抵百戏”。

汉初，由于政治稳定，经济发展，推动了对外交往的频繁，异域的伎艺杂耍也或多或少地传入中原。据《史记·大宛列传》载：

安息王……以大鸟卵及黎轩善眩人献于汉。……大觚抵，出奇戏诸怪物，多聚观者……及加其眩者之工，而觚抵奇戏岁增变，甚盛益兴，自此如。

另据《艺文类聚》卷第四十一引“汉武故事”云：

未央庭中，设角抵戏，享外国，三百里内观。角抵者，使角力相触也，其云雨雷电，无异于真，画地为川，聚石成山，倏忽变化，无所不为。

自此可知，汉之角抵戏，已渐融入“诸奇戏”如幻术之类的娱乐节目，为本土自古沿袭而来的各类角抵戏注入了新鲜血液，使得原本就花样繁多的角抵百戏更为丰富多彩，悦人耳目。

汉代最著名的角抵戏当属《东海黄公》，初流行于陕西关中一带民间，汉武帝时到长安参加百戏演出，遂传播开来。对这段故事记载较为详细的是东晋葛洪的《西京杂记》：

余所知有鞠道龙，善为幻术，向余说古时事：有东海人黄公，少时为术，能制蛇御虎，佩赤金刀，以绛绶束发，立兴云雾，坐成山河。及衰老，气力羸惫，饮酒过度，不能复行其术。秦末，有白虎见于东海，黄公乃以赤刀厌之。术既不行，遂为虎所杀。三辅人俗用以为戏，汉帝亦取以为角抵之戏焉。

此戏主要表演人与虎的搏斗，可知它仍属于角抵的竞技范围，但已非“两两相当角力”的单纯竞技表演之角抵戏，而是戏剧化为一个有简单情节的故事了：人与虎双方不单以角力取胜，而是按着情节的发展，黄公最后为虎所食；黄公、白虎均系演员所扮，且有特定的服饰和装扮——黄公是“绛绶束发”，即用红绸裹头，佩带赤金刀；另一演员则扮成虎形，至少戴着虎形假面具。演员的动作也非单纯的角斗、相扑，而是趋于舞蹈化了。可以想见，舞台上，黄公手握赤金刀，脚下跳着“禹步”（古代舞蹈的一个基本步法），口中念念有词，奋力与虎搏斗，最后气力衰竭，倒在血泊里……这其中一定还有或激昂或舒缓的音乐伴奏，这已是我们想象中的古剧形式了。

百戏之中规模宏伟、场面壮观的莫过于大型的歌舞表演，《西京赋》的描绘可谓色彩斑斓，气势恢弘壮阔：巍峨起伏的仙山云阁作为舞台的大背景，山上有茂盛的神树灵草，累累的朱红硕果挂满枝头；舞台上仙人云集，吹拉弹唱着动听的音乐；豹子嬉戏，熊黑跳舞，白虎弹瑟，青龙吹篪；娥皇女英的歌声清扬婉转；三皇时的伎人洪崖，身穿羽毛做的华丽衣裳，指挥众人进行着歌舞表演；歌舞即将结束，