

中国现代戏曲精选

ZHONGGUO XIANDAI XIQU JINGXUAN

李小菊/编著

 云南出版集团公司
 云南教育出版社

顾之川等近百位全国知名专家学者、语文特级教师倾力打造本丛书！
原汁原味呈现经典，不改写，不缩写，立足新课程，紧扣中小学语文教学！



QINJIN JINGDIAN CONGSHU 丛书

教育部语立新课标推荐书目



中国现代戏曲精选

ZHONGGUO XIANDAI XIQU JINGXUAN

李小菊/编著

云南出版集团公司

云南教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代戏曲精选/李小菊编写. —昆明: 云南教育出版社,
2009.12

(亲近经典丛书/顾之川, 李安泰主编)
ISBN 978-7-5415-4016-5

I. ①中… II. ①李… III. ①戏曲—剧本—作品综合集—中国—
当代 IV. ①I230

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第198239号



出版人/李安泰

责任编辑/赵虎 曹聪

责任校对/吴学云

整体设计/陈柳向炜高伟

责任印制/张旸 赵宏斌 兰恩威



亲近经典丛书

QINJIN JINGDIAN CONGSHU

中国现代戏曲精选

ZHONGGUO XIANDAI XIQU JINGXUAN

(名师导读美绘版)

李小菊 / 编著

人民图片、吴赣生、洗跃生/图片提供



云南出版集团公司/云南教育出版社出版

(650034—昆明市环城西路609号)

www.yneph.com

全国新华书店经销

深圳市精彩印联合印务有限公司印装

开本: 720×1010 1/16 印张: 9.5 字数: 138000

2009年12月第1版 2009年12月第1次印刷

ISBN 978-7-5415-4016-5

定价: 15.00元

敬告作者

本书中使用的部分文字、图片, 由于著作权人的姓名和地址不详, 未能及时支付稿酬,
在此我们深表歉意。敬请著作权人尽快与我们联系, 以便支付为您预留的稿酬。
联系电话: (010) 64177542

推荐阅读本丛书专家学者简介



温儒敏 北京大学中文系教授，博士生导师，北京大学语文教育研究所所长，人教版高中语文新课标教材执行主编，中国现代文学研究会会长。



刘国正（刘征） 当代著名语文教育家、诗人、杂文家，人民教育出版社原副总编辑，中国教育学会中学语文教学专业委员会顾问。



于漪 当代著名语文教育家，中国教育学会中学语文教学专业委员会顾问。



顾振彪 人民教育出版社编审，教育部语文课程标准研制组成员。



张定远 人民教育出版社编审，中国教育学会中学语文教学专业委员会顾问。



崔峦 人民教育出版社编审，人教版小学语文教材主编，中国教育学会小学语文教学专业委员会理事长。



刘锡庆 北京师范大学文学院教授，博士生导师，中国写作学会顾问，教育部中小学语文教材审查委员。



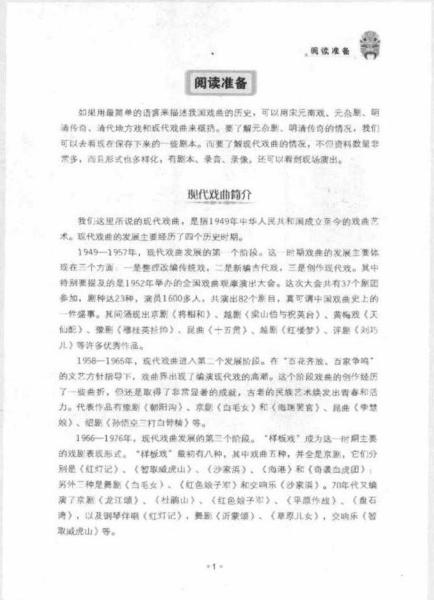
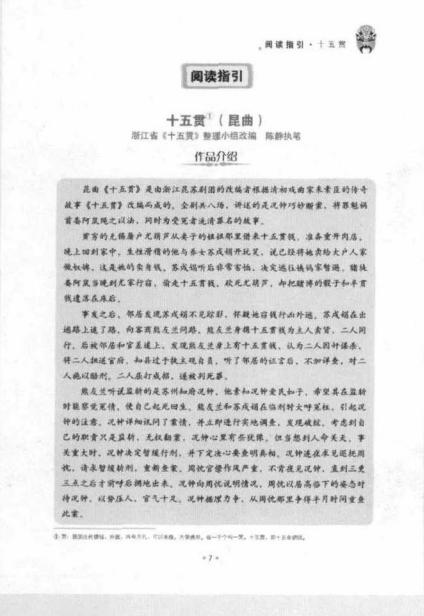
魏书生 当代著名教育改革家，全国教育科学规划领导小组成员，中国教育学会中学语文教学专业委员会副理事长。



余映潮 著名语文特级教师，中国教育学会中学语文教学专业委员会学术委员会副主任。

阅读导航

旨在帮您快速掌握作家生平、写作背景、内容大要等作品信息，有效提高阅读效率，针对每部名著而提炼的阅读方法和技巧是本丛书的独有设计。包括“作家小传”、“写作背景”、“作品介绍”、“艺术特色”、“读法指导”等栏目。



阅读准备

如果用最简单的语言来描述我国戏曲的历史，可以用宋元南戏、元杂剧、明清传奇、清代地方戏和现代戏曲来概括。要了解元杂剧、明清传奇的情况，我们可以去看现在保存下来的一些剧本。而要了解现代戏曲的情况，不但资料数量非常多，而且形式也多样化，有剧本、录音、录像，还可以看到现场演出。

现代戏曲简史

我们这里所说的现代戏曲，是指1949年中华人民共和国成立至今的戏曲艺术。现代戏曲的发展主要经历了四个历史时期。

1949—1957年，现代戏曲发展的第一个阶段。这一时期戏曲的发展主要体现在三个方面：一是整理改编传统戏，二是新编古代戏，三是创作现代戏。其中特别要提及的是1952年举办的《金明池观潮》晋京演出大会。这次大会共有37个剧团参加，观摩达34天，演员1600多人，共演出82个剧目，真可谓国调戏曲史上的“一盛事”。其热闹超出《荆（将相和）》、越剧《梁山伯与祝英台》、黄梅戏《天仙配》、豫剧《李双双》、昆曲《十五贯》、基尼斯《红楼梦》、评剧《刘巧儿》等许多优秀作品。

1958—1965年，现代戏曲进入第二个发展阶段。在“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针指导下，戏曲界出现了编演现代戏的高潮。这个阶段戏曲的创作经历了一些曲折，但还是取得了非常显著的成绩，古老的民族艺术焕发出青春和活力。代表作品有豫剧《朝阳沟》、京剧《白毛女》和《海港誓言》、昆剧《李慧娘》、绍剧《孙悟空三打白骨精》等。

1956—1976年，现代舞发展的第三个阶段。“样板戏”成为这一时期主要的舞蹈表演形式。“样板戏”最初有八种，其中舞曲五种，全部在京剧，它们分别是《红灯记》、《智取威虎山》、《沙家浜》、《海港》和《奇袭白虎团》。另外两种是舞剧《白毛女》、《红色娘子军》和交响乐《沙家浜》。70年代现代舞《龙江颂》、《村姑》、《红色娘子军》、《平原作战》、《重压之下》、《蝴蝶》以及钢琴独奏《红灯记》，舞剧《沂蒙颂》、《草原儿女》，交响乐《智取威虎山》等。

一流名师全程为您解读，围绕新课标，紧扣中高考，角度新颖，见解独到，能快速提升阅读能力。包括“精彩旁批”、“要点评析”、“思考探究”、“知识链接”等栏目。



中国现代戏曲精粹

阅读拓展

名家赏析

戏剧文学精神的当代表现（节选）
罗怀臻

……我写《金龙与蜉蝣》，这是要写一部历史剧，这个历史剧是由一个差生和一个小姐来演，这是一个先决条件。但是我要写的是这个历史剧，翻遍了所有的历史资料，都没有找到能表达我内心情感的素材。我当时的什么心情呢？当时我从运河边上的一间小屋来到繁华的大都市上海，从一个卖龙虾的渔民到一个专业的戏曲作家，付出的代价也是刻骨铭心的，可以说是倾囊而出，把一个练武生的板凳都砸得粉碎。我突然产生了一种恐慌感，我纳闷这么辛苦付出，付出这么多代价，值得吗？我当然真的有一种很苍凉的感觉。我由此联想到淮海。上海这个城市在这个世纪初魔幻般地从苏北一个默默无闻的地区，苏北人背井离乡，来到了上海，在上海的周边地区蓬勃发展，并努力想靠近上海，把自己变成上海人。可始终生活在上海的边缘地区，就象远在很多人千里之外，想把自己变成美国人一样，你的英语说得再流利，可你的皮囊却裹老头装，奶奶听你说话永远是中风。这就是一个悖论，人一方面追求发展，但是求发展要付出很多感情的代价。离故土，抛弃乡情、亲情，付出这么多代价，可是是不是快乐了？我到底没有一个现成的史材料能承载我要表达的这个主题，于是就另辟蹊径。……因为你要表达的是个人的革命史，我的人民群众是北上南上的奋斗史，并在不断磨难中折射出人类普遍可能面对的文明观。人类进入文明，有了情感，人性开始扭曲，人开始有了算计，有了掠夺，有了私欲，于是就开始变得紧张不安。但如果如果我们为了保持那个原始的野性、天性，而拒绝进入文明社会也是不可能的，进入文明社会是人类发展的必然趋势。可进入文明社会，我们首先必须放弃温情脉脉，放弃很多自由，这是人类永久的两难。……

其实说出来的就是想表达这样一个主题，可是这样的主题哪有现成题材让你契合进去？所以我就虚构了这么一个故事，我把这个虚构的故事称为“寓言历史剧”，其实它的确是一个寓言。但是一个寓言，服装怎么做？布景怎么做？

• 128 •

荟萃中外名家精彩赏析、同龄感悟、至理哲言、名人轶事等资料，充分延伸阅读范围。包括“名家赏析”、“名家心得”、“同龄感悟”、“作家语录”、“作家故事”、“相关网站”等栏目。

中国现代戏曲精粹

阅读训练

读完这本书，你对现代戏曲创作有什么印象？本书所选的这些剧目，你最喜欢的是哪一部？为什么？请找出你最喜欢的一处，如果时间和条件允许，把这个戏的剧本找来阅读一遍。你还可以找来这出戏的光盘认真观看一遍。阅读或观看时认真做好笔记，把好的唱词记下来，把生动的情节和自己的话简要复述出来，并分析这些唱词的语言为什么好，故事情节的安排为什么合理、动人，这样，“一个好剧本的雏形就出来了”。这些基础的工作完成后，你可以把你留下深刻印象的地方加以总结。归纳，概括，并提出几个小标题，然后用语言表达出来。在写的时候，注意在开头的地方引出问题，然后对几个小标题进行分析，最后用语言对全文进行总结，这样一篇赏析就完成了！

你还可以读一读印象深刻的戏，这出戏或许是哪部中的人物打动了你，或许是其思想主题引起你对人生、对社会、对历史的思考，把你对思考的问题记下来，用自己的人生经验和知识储备对问题进行讨论，以表达你对人物、对社会、对历史的思考。你也可以把本书中一些相似的故事或人物进行对比分析，看看其相似相异？又有什么本质的不同？这些故事和人物揭示了什么样的历史、人生问题？这也是赏析的一种方法。

为您撰写读书报告、读后感提供独特、新颖的角度和论题，轻松启迪您的写作思路。

• 148 •

序



在我们身处其中的这个泛娱乐化时代，读书似乎成了一种奢侈的追求。成年人忙于学习考证，忙于工作生活，忙于灯红酒绿；中小学生忙于功课作业，忙于考试补习，忙于网络游戏。生存竞争的压力中，多的是急促匆匆的脚步；快餐文化的挟裹下，有的是娱乐至死的狂欢。而需要充足时间，从容心境，细细咀嚼、慢慢品味的文化经典与文学名著，或被束之高阁，成为被人们遗忘的“典藏”，或被割裂阐释，成为当今娱乐文化的一部分。正应了马克·吐温那句颇具调侃意味的话：“所谓名著，就是大家都认为应该读而都没有读的东西。”但是，无论是时代文化氛围的变化，还是没有时间，没有心情，经典难懂等，都不是我们远离经典的理由。没有文化传承的社会发展，是无根之树，无源之水。无论是文化的传承，还是创造我们时代的新文化，都需要经典的滋养。在这样的背景下，云南教育出版社组织开发这套亲近经典丛书，其意义就显得非常重要了。

在当今这个信息爆炸的时代，铺天盖地而来的信息，往往令人无所适从。比如出版市场，虽表面看来，出版物不胜枚举，繁荣异常，其实是泥沙俱下，鱼龙混杂，开卷未必有益。因此，利用有限的时间阅读经典，无疑是一种明智选择。这里有神奇动人的童话寓言，有令人神往的神话传说，有幽默风趣的人物故事，也有好玩可乐的世间百态。借助这些经典，我们既可以跟着汤姆·索亚去历险，可以乘“宇宙飞船”遨游太空，可以随孙悟空上天入地，可以与古圣先贤促膝晤谈，也可以在古今中外思想大师的引领下，饱览人类世界的精神宝藏，领略深刻与睿智，品味崇高与激情，从而获得精神的愉悦与人格的提升。此种乐趣，唯有读者方可享受。





作为一套学生课外读物，这套丛书既收入了中小学语文学习中所涉及的传统经典作品，也有一些新的，包括哲学、历史、科技、艺术等门类的经典作品。内容上与课堂学习相结合，通俗易懂、形式活泼，具有“亲和力”，不让课外阅读成为学生的负担，以扩大学生的阅读视野，拓展其知识面，拉近读者与经典的距离，使经典变得亲切、亲和，成为大家须臾不离的朋友。那么，这些“朋友”具有什么样的特征呢？

一是针对性。这套丛书按照小学、初中、高中三个学段各自不同的学习要求，安排相关内容。适当增加课内教科书和语文读本上所没有，而又比较重要的内容。二是趣味性。编写者充分考虑了大多数读者的年龄特点、心理特征和阅读基础，以他们喜闻乐见的形式解说经典，文心与文字兼美，知识与趣味并重，情趣盎然，胜意无限，以激发阅读兴趣。三是实用性。既考虑到中考、高考对学生语文阅读鉴赏、表达交流能力的要求，同时又注重文化内涵的滋养，使之具有浓厚的文化意味和书卷气息。

阅读这套课外读物，不像读教科书，没必要正襟危坐，也不需要整块时间。精研细品亦可，浮光掠影亦可；挑灯夜读亦可，见缝插针亦可；“书读百遍其意自见”亦可，“好读书不求甚解”亦可。即使随便翻翻，也定会有所收获。我相信，聪明的读者朋友一定会从中找到自己喜欢的东西。

顾之川

2009年4月16日于京东大运河畔两不厌斋

目录



阅读准备

1

阅读指引

7

十五贯（昆曲）	7
红楼梦（越剧）	16
红灯记（京剧）	27
智取威虎山（京剧）	44
沙家浜〔精读〕（京剧）	55
曹操与杨修〔精读〕（京剧）	76
金龙与蜉蝣（淮剧）	85
南唐遗事〔精读〕（昆曲）	92
夕照祁山〔精读〕（川剧）	106
花木兰（豫剧）	118

阅读拓展

126

阅读训练

140



阅读准备

如果用最简单的语言来描述我国戏曲的历史，可以用宋元南戏、元杂剧、明清传奇、清代地方戏和现代戏曲来概括。要了解元杂剧、明清传奇的情况，我们可以去看现在保存下来的一些剧本。而要了解现代戏曲的情况，不但资料数量非常多，而且形式也多样化，有剧本、录音、录像，还可以到现场看演出。

现代戏曲简介

我们这里所说的现代戏曲，是指1949年中华人民共和国成立至今的戏曲艺术。现代戏曲的发展主要经历了四个历史时期。

1949—1957年，现代戏曲发展的第一个阶段。这一时期戏曲的发展主要体现在三个方面：一是整理改编传统戏，二是新编古代戏，三是创作现代戏。其中特别要提及的是1952年举办的全国戏曲观摩演出大会。这次大会共有37个剧团参加，剧种达23种，演员1600多人，共演出82个剧目，真可谓中国戏曲史上的一件盛事。其间涌现出京剧《将相和》、越剧《梁山伯与祝英台》、黄梅戏《天仙配》、豫剧《穆桂英挂帅》、昆曲《十五贯》、越剧《红楼梦》、评剧《刘巧儿》等许多优秀作品。

1958—1965年，现代戏曲进入第二个发展阶段。在“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针指导下，戏曲界出现了编演现代戏的高潮。这个阶段戏曲的创作经历了一些曲折，但还是取得了非常显著的成就，古老的民族艺术焕发出青春和活力。代表作品有豫剧《朝阳沟》、京剧《白毛女》和《海瑞罢官》、昆曲《李慧娘》、绍剧《孙悟空三打白骨精》等。

1966—1976年，现代戏曲发展的第三个阶段。“样板戏”成为这一时期主要的戏剧表现形式。“样板戏”最初有八种，其中戏曲五种，并全是京剧，它们分别是《红灯记》、《智取威虎山》、《沙家浜》、《海港》和《奇袭白虎团》；另外三种是舞剧《白毛女》、《红色娘子军》和交响乐《沙家浜》。70年代又编演了京剧《龙江颂》、《杜鹃山》、《红色娘子军》、《平原作战》等。

1978年至今，中国戏曲进入了新的繁荣和发展阶段，优秀传统剧目重放光彩，新编传统戏呈现出新的面貌，创作思路更为开阔，艺术上更加精致。许多新



中国现代戏曲精选

编历史剧的创作在思想上进行深度挖掘，着重表现历史人物的责任感，出现了一批具有现实意义的作品，其中京剧《曹操与杨修》最有代表性。改革开放后，以现代题材为内容的现代戏创作更加繁荣，人们生活的方方面面在戏曲作品中都得到反映。现代戏在艺术表现形式、音乐、表演、舞台美术等方面都取得了很大的成就，更加受到观众的喜爱。

随着改革开放的逐步深化，戏曲的创作更加多姿多彩，无论是传统戏、古代戏还是现代戏，反映生活的广度和思想的深度都前所未有。近年来，随着民族文化的振兴和世人对非物质文化遗产的重视，中国戏曲以空前的民族自信彰显出独特的艺术魅力。

精选剧种介绍

我国现存戏曲剧种约300多种，其中全国性的剧种有京剧和昆曲，河南的豫剧、浙江的越剧、四川的川剧等是几个比较大的地方剧种。这里，我们重点给大家介绍一下京剧、昆曲、豫剧、越剧和川剧。

京剧是我国的国粹，形成于清代，至今已有200多年的历史。京剧是在北京原有的昆、弋腔和外地进京的徽班（徽调）、汉调、秦腔等地方戏曲声腔的基础上逐步孕育形成的，其声腔以“皮黄”为主，兼擅昆腔以及吹腔、拨子、南锣等地方戏曲腔调的音乐体系和板式的声腔体系。由于京剧在发展的最初阶段就进入了宫廷，所以具有与地方剧种截然不同的艺术特色。京剧表现的生活领域更宽，塑造的人物类型更丰富，演员往往需要拥有全面而完整的技艺表现能力：表演要求精细，处处入戏；唱腔上要求悠扬委婉，声情并茂；武戏则不以火爆勇猛取胜，而以“武戏文唱”见佳。同时京剧对舞台的布置和人物形象的设计在美学上有更高的要求，而民间乡土气息较弱，纯朴、粗犷的风格特色相对淡薄。因此，京剧更趋于虚实结合的表现手法，以图达到“以形传神，形神兼备”的艺术境界。

昆曲形成于明代，活跃于明清时期，一度非常繁荣，清末由于战乱等原因逐渐衰落。1956年，现代昆曲《十五贯》进京演出，引起广泛而深远的社会影响，昆曲由此重新得到人们的重视。昆曲唱词典雅，文学性较强；音乐板缓、腔长，旋律柔婉缠绵，有“水磨腔”之称。不过北方昆曲也慷慨激昂。昆曲以其细腻委婉的表演风格、婉转悠扬的唱腔吸引了无数喜爱戏曲的观众。《牡丹亭》、《桃花扇》、《长生殿》是代表性的传统剧目，至今长演不衰。《十五贯》是新改编



的历史剧，也是经典昆曲剧目。《张协状元》、《班昭》、《南唐遗事》等是新编剧目，也以较高的艺术水平受到观众和专家的好评。

豫剧又称“河南梆子”、“河南高调”、“河南讴”，形成于清朝初年，至今有约300年的历史，在我国流行的地区非常广，大江南北、黄河两岸、西北各省以及西藏、新疆、台湾等都有豫剧演出团体，它是我国最大的地方戏剧种。豫剧节奏鲜明，曲调活泼，唱词非常口语化且表演风格朴实，乡土气息非常浓厚。《花木兰》、《穆桂英挂帅》、《朝阳沟》、《唐知县审诰命》等是代表性剧目。

越剧是流行于江浙一带的地方戏，形成于20世纪初期，由民间说唱艺术发展而来。最初只用笃鼓和檀板击节，“的笃”之声不绝，因此被称为“的笃班”或“小歌班”。在不断吸收其他剧种长处的基础上，越剧迅速发展，成为浙江、上海、江苏、福建等省的重要剧种。越剧曲调清悠婉转，优美动听，长于抒情，表演真实细腻。代表剧目有《红楼梦》、《梁山伯与祝英台》、《西厢记》等。

川剧是四川省的地方戏，形成于明末清初，由高腔、昆腔（即昆曲）、胡琴腔、弹腔等四大声腔与本省的灯戏组成。这些声腔原本各自演出，由于四川外来移民较多，便出现了各大声腔同台演出的情况，之后逐渐形成融五大声腔于一体的艺术样式——川剧。川剧不但将五大各具特色的声腔融为一体，还有帮腔，比较有特色。此外，川剧还有绝活“变脸”。改革开放以后，由于出现了魏明伦等著名的戏曲作家，川剧更引起人们的重视。

精选剧目介绍

本书中，我们选取了现代京剧中较有代表性的剧目《红灯记》、《智取威虎山》、《沙家浜》和《曹操与杨修》向大家做详细介绍。《红灯记》、《智取威虎山》、《沙家浜》是“革命样板戏”，从戏曲艺术的角度讲，这几出戏经过反反复复的修改和打磨，达到了较高的艺术水准。《曹操与杨修》由当代著名京剧大师尚长荣主演，无论是思想内容还是表演艺术都达到了很高的水平。京剧历史悠久，在表现古代生活内容的传统戏方面比较擅长。中华人民共和国成立后，广大戏曲工作者对京剧如何表现现代生活进行了长期的努力和探索。本书所选的这几出戏，无论在唱腔、音乐、表演还是在思想内容上，都比较成功地实现了京剧表现现代生活的目的，为京剧的现代化作出了较大贡献，成为现代戏曲的经典之作。了解现代京剧，必须要了解这几出戏。



中国现代戏曲精选

昆曲作为“百戏之祖”已流传了600余年，是世界非物质文化遗产的代表作。昆曲不但唱词典雅优美，旋律动人，而且表演非常细腻传神。新时期昆曲创作，仍然保持着这些优良的传统，并且更加通俗易懂，更贴近现代人的欣赏趣味。本书所选的《十五贯》、《南唐遗事》，集中体现了昆曲的这些特征。

《红楼梦》是我国最伟大的古典小说，自问世就不断有人把它改编成戏曲。在众多的改编作品中，越剧的改编是比较成功的，影响非常大。本书选取越剧《红楼梦》，不但可以让我们重温经典小说的风采，也可以让我们了解越剧的基本情况。

一出戏之所以能成功并流传，有许多方面的原因，有的是因为剧本好，有的则是由于演员非常出色。本书精选这些剧目，一方面是基于有代表性的不同的剧种，旨在让大家多了解一些我国当代戏曲的相关的情况，另一方面则是基于剧作家、演员的杰出成就。如选择豫剧《花木兰》，一是因为这出戏流传非常广，二是因为主演常香玉是非常著名的表演艺术家。常香玉是一个德艺双馨的豫剧大师，她的许多代表作品脍炙人口，本书选取了她的代表作之一《花木兰》中的选段。本书选择魏明伦的川剧《夕照祁山》、郭启宏的昆曲《南唐遗事》、罗怀臻的淮剧《金龙与蜉蝣》，是由于这三位是改革开放以来戏曲创作方面具有代表性的剧作家。

读法指导

与其他文学作品或艺术形式比较起来，戏曲是非常特殊的一种艺术样式。首先，戏曲剧本像其他文学作品一样，具有书面性和文学性，被称为“戏曲文学”。其次，戏曲艺术是一种声音的艺术，无论是它的韵白还是唱词，都是用艺术化的声韵、声腔进行道白、演唱，因此也可以说它是一种演唱艺术。再次，戏曲是一种表演的艺术，戏曲剧本中的动作提示需要演员用身段动作来表演。这三点是戏曲艺术最重要的三个方面。

戏曲剧本具备与小说、诗歌等文学作品相类似的书面文学的基本特征。以往我们阅读关汉卿的《窦娥冤》、汤显祖的《牡丹亭》等戏曲作品，就主要是从文学方面入手。戏剧剧本文辞优美，具有一定的文学价值，尤其是我国古代的一些优秀剧本，大都本身就是一首首优美的诗。当代著名戏曲理论大师张庚称戏曲为“剧诗”，意思就是说戏曲文学本身就是带有故事性的诗歌，这是



非常有道理的。因此，在阅读戏曲剧本的时候，我们要以诗的眼光进行审视、欣赏，尤其是剧中人物的唱词，基本上都合辙押韵，只不过有的通俗，有的文雅。在阅读唱词时，要细细体会其风格特征。另外，戏曲唱词的文雅与通俗，往往与戏曲剧种有很大关系。有些剧种如越剧、豫剧，一般都明白易懂，并有一定的地域色彩和方言气息，而昆曲这种古老的剧种，文辞比较典雅，意思比较深奥，我们一定要细心揣摩其唱词的意思和内涵，以便更深入、准确地理解文意。戏曲语言的通俗与文雅，也与不同历史时期人们的审美趣味、不同作家的语言风格有关系。本书所选的两出昆曲，《十五贯》的语言要通俗一些，而《南唐遗事》的语言则比较文雅。

戏曲是一种叙事文体，因此其语言带有比较强的动作性，如剧本唱词中的动作提示等。戏曲文学不像小说主要以语言叙述故事，而主要是以动作提示、道白、唱词等讲述故事，因此在阅读剧本的时候要注意其叙事性和动作性。

戏曲语言还有音乐性，这表现在合辙押韵、讲究格律上。音韵格律是我国古人吟诗作赋、填词唱曲必须要掌握的，特别是戏曲作家，如果其作品中的唱词不合格律，是要被人诟病的。明代著名大剧作家汤显祖创作的《牡丹亭》就曾经因不合格律被戏曲理论家沈璟批评过。但是有时候严格遵守音韵格律会限制剧作家才情的发挥。现在，人们对格律的要求不是特别严格，但唱词一定要押韵，这样演唱起来才优美动听。我们在阅读本书的时候，也要细心体会这一点。

以上是从戏曲文学（也就是戏曲剧本）的角度谈戏曲的欣赏。下面，我们来谈谈如何从艺术的角度鉴赏戏曲艺术。戏曲是一门综合艺术，歌唱、舞蹈、叙事三者缺一不可。我们阅读戏曲剧本，主要是进行文学鉴赏，但是不能忘记戏曲终究是一种舞台艺术，戏曲剧本要经得起舞台的考验才算真正成功。因此，建议大家观看几部本书所选剧目的演出，可以看光盘，当然如果能够到现场观看演出更好。限于时间、经济等条件，至少也应该观看一出京剧和一出昆曲。《曹操与杨修》的思想性、艺术性和表演性都非常出色，是一出具有一定人文内涵和时代精神的历史剧，推荐大家优先观看。昆曲中大家可以考虑欣赏《南唐遗事》，这出戏描写的是南唐后主、著名词人李煜晚期的景况，文学性和艺术性都非常高。有兴趣的同学，还可以欣赏一下《牡丹亭》，这出戏是昆曲的经典保留剧目，汤显祖的剧本代表了中国古代戏曲文学的最高水平，而历代昆曲艺人对唱腔、身段的精雕细琢又进一步完善了其艺术性，大家通过欣赏这部戏可以提高自己对昆曲的认识和鉴赏水平。



中国现代戏曲精选

同学们也可以选择一出家乡地方戏的经典剧目进行观摩欣赏，如越剧《红楼梦》、豫剧《花木兰》、川剧《夕照祁山》和《变脸》等。需要说明的一点是，本书没有选魏明伦的《变脸》，而选了他的《夕照祁山》，一是因为《变脸》已经选入中学教材，大家对此剧比较熟悉；二是因为《夕照祁山》是一部思想内涵比较深厚的历史剧；三是因为魏明伦本人比较喜欢《夕照祁山》。

事先做一些准备工作，如熟悉剧本、了解剧种、了解演员，可以帮助我们在看戏的时候更深入地理解剧情、人物和作品的思想主旨。在观看戏曲演出的时候，要眼、耳、脑并用——看表演，听演唱，思考剧情，这样才能达到欣赏的目的，真正领略作为一门综合艺术的戏曲的基本特征。



阅读指引

十五贯^①（昆曲）

浙江省《十五贯》整理小组改编 陈静执笔

作品介绍

昆曲《十五贯》是由浙江昆苏剧团的改编者根据清初戏曲家朱素臣的传奇故事《十五贯》改编而成的。全剧共八场，讲述的是况钟巧妙断案，将罪魁祸首娄阿鼠绳之以法，同时为受冤者洗清罪名的故事。

贫穷的无锡屠户尤葫芦从妻子的姐姐那里借来十五贯钱，准备重开肉店。晚上回到家中，生性滑稽的他与养女苏戌娟开玩笑，说已经将她卖给大户人家做奴婢，这是她的卖身钱。苏戌娟听后非常害怕，决定逃往姨妈家暂避。赌徒娄阿鼠当晚到尤家行窃，偷走十五贯钱，砍死尤葫芦，却把赌博的骰子和半贯钱遗落在床后。

事发之后，邻居发现苏戌娟不见踪影，怀疑她窃钱行凶外逃。苏戌娟在出逃路上迷了路，向客商熊友兰问路，熊友兰身携十五贯钱为主人买货，二人同行。后被邻居和官差追上，发现熊友兰身上有十五贯钱，认为二人因奸谋杀，将二人扭送官府。知县过于执主观自负，听了邻居的证言后，不加详查，对二人施以酷刑。二人屈打成招，遂被判死罪。

熊友兰听说监斩的是苏州知府况钟，他素知况钟爱民如子，希望其在监斩时能察觉冤情，使自己起死回生。熊友兰和苏戌娟在临刑时大呼冤枉，引起况钟的注意。况钟详细讯问了案情，并立即进行实地调查，发现破绽。考虑到自己的职责只是监斩，无权翻案，况钟心里有些犹豫。但当想到人命关天、事关重大时，况钟决定暂缓行刑，并下定决心要查明真相。况钟连夜求见巡抚周忱，请求暂缓斩刑，重新查案。周忱官僚作风严重，不肯夜见况钟，直到三更三点之后才前呼后拥地出来。况钟向周忱说明情况，周忱以居高临下的姿态对待况钟，以势压人，官气十足。况钟据理力争，从周忱那里争得半月时间重查此案。

^① 贯：我国古代铜钱，外圆，内有方孔，可以串线，方便携带。每一个叫一貫。十五貫，即十五串铜钱。



娄阿鼠得知况钟重查案情，心中惧怕，决定先到乡下躲避。况钟亲自与过于执一起到尤葫芦家中勘查现场。他在尤葫芦的床后发现了遗落的半贯钱，并从邻居口中得知尤葫芦家穷得无隔夜之粮，因而判断这半贯钱是凶手从十五贯中遗落的，初步排除了熊友兰的嫌疑。现场又发现一个灌铅的骰子。况钟从邻居那里得知，尤葫芦虽然贪杯，但从不赌博；邻居娄阿鼠是一个赌徒，常赊欠尤葫芦猪肉，但二人素不往来。由此况钟判定娄阿鼠有重大嫌疑。

通过邻居的帮助，况钟查到了娄阿鼠的下落，于是扮成测字先生的模样前去打探。况钟利用娄阿鼠的犯罪心理和自己掌握的证据，巧妙地、一步一步地将娄阿鼠引入自己的瓮中，查出娄阿鼠杀死尤葫芦、偷走十五贯钱的真相，并将他捉拿归案。苏戌娟、熊友兰的冤案最终得以昭雪。

第七场 访鼠

(惠山脚下，东岳庙附近。)

(门子^①改扮货郎^②模样与秦古心^③同上。)

秦古心 经我东打听，西打听，打听了十多天，直到如今方才打听到娄阿鼠就住在那间茅屋里面。（指与门子看）

门子 老伯！那娄阿鼠是什么模样？

秦古心 （不回答，注视前方）咦！前面那人，好像就是娄阿鼠！是的！正是他。不要被他看见，待我躲在一旁。

（娄阿鼠上，与门子相遇，门子敲货郎鼓，娄阿鼠惊吓，门子下。）

娄阿鼠 是谁？……哪个？……唉！为人不做亏心事，半夜敲门心不惊。自从那个短命的况钟来到无锡，害得我心

做贼心虚，
风声鹤唳。

① 门子：官署中的仆役以及官府公案两旁站班的差役、使用的外役。

② 货郎：在农村、山区或城市的大街小巷流动贩卖日用品的人。

③ 秦古心：尤葫芦的邻居。尤葫芦在借到十五贯钱后，先到秦古心家约他次日清晨一起去买猪。