

非物质文化遗产研究丛书

陈华文 主编

民间戏曲

杨和平 | 著

學苑出版社

非物质文化遗产研究丛书
陈华文主编

民间戏曲

杨和平 著

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间戏曲 / 杨和平著 . — 北京 : 学苑出版社 , 2015.2

(非物质文化遗产研究丛书)

ISBN 978-7-5077-4726-3

I . ① 民… II . ① 杨… III . ① 戏曲—介绍—中国

IV . ① J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 033513 号

出 版 人 : 孟 白

责任编辑 : 刘 丰

出版发行 : 学苑出版社

社 址 : 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼 100079

网 址 : www.book001.com

电子邮箱 : xueyuanpress@163.com

销售电话 : 010-67601101 (营销部) 、 67603091 (总编室)

印 刷 厂 : 河北省高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

开本尺寸 : 880×1230 1/32

印 张 : 14

字 数 : 320 千字

版 次 : 2015 年 3 月第 1 版

印 次 : 2015 年 3 月第 1 次印刷

定 价 : 52.00 元

《非物质文化遗产研究》丛书总序

20 世纪是中国社会转型的世纪。面对 1840 年惨败的鸦片战争，面对列强的凌辱和欺压，面对洋务运动的失败，中国人民在 20 世纪初彻底地抛弃了封建帝制，开始全面地学习、模仿西方。学习模仿西方本身并没有错，但由于西方在科学技术方面占有的全面优势，导致国人误以为我们的文化已经全面地落后西方，并因此而对自己传统的文化自卑自弃，进而进行全面的否定。20 世纪的大部分时间，都处于这样一种对传统文化的自我否定和彻底改造的过程中。

20 世纪中后期，中国共产党领导全国人民进行一场全面的向世界学习和改造国家的改革开放运动。这场始于 1978 年的改革开放，让中国人重新面对全世界，重新审视自我。虽然在开放初期，人们由于太高看西方的科学技术而依然存在严重的崇洋媚外，以西方为圭臬，甚至认为月亮也是外国的圆。但 30 多年成功的实践，让国人看清，文化是一种综合的创造物，既有科学技术等层面的知识体系，也有物质形态，还有制度文化，但更多的是根据自我发展而积淀的、适宜于国情和民众需要的、获得百姓认同并在现实中存活的民族传统文化。而后者决定文化的特质以及与其他文化体的差异性，是最为重要的。因此，在 20 世纪末 21 世纪初，从科学技术层面开始的向西方的学习交往逐渐进入制度文化，尤其是百姓的生活文化的交往，使我们从国家上层领导到普通百姓都意识到，一个没有自主文化的国家或民族，不仅没有个性和特色，在历史的进程中

也是走不远的。因此，21 世纪初，我们就开始了民族民间文化的抢救与保护运动，2005 年开始进行非物质文化遗产的名录申报和保护。这一旨在传承与保护我们国家传统文化，尤其是优秀的生产生活中活态文化的运动，从一开始就有着非常鲜明的目的：保护传统文化，守护精神家园，将我们固有的文脉和文象，通过我们的努力，使之更长时间地保存并发扬光大。因为我们知道，具有文化主权意义的国家或民族的物质和非物质文化遗产，不仅可以作为国家或民族的名片，可作为国家或民族的在国际交往中软实力的代表，也可作为文化多元化的象征以及捍卫传统价值观念的标杆。

非物质文化遗产的保护是一项前无古人的工作。不仅是关于非物质文化遗产的概念界定在学术界存在歧义，即使在政府主导的名录申报与保护工作过程中，也存在着不同的态度和工作方式。然而，有一点却是从主管的文化部门到参与其中的每一个人都意识到的，那就是我们所从事的非物质文化遗产保护工作是一项光荣而又艰巨的工作，一项前人没有做过的工作，一项将影响我们中华民族文化今后继续沿着什么方向发展的的工作，一项可以使我们与世界进行文化对话的工作，意义非常重大。哪怕这种意义今天我们还没有认识到位，我们的行动却在坚定地实行。

浙江省从省委到各级政府和部门都对非物质文化遗产的保护工作非常重视，中共中央总书记、国家主席习近平在任浙江省委书记期间和现任省委书记赵洪祝同志都曾多次批示，要求重视和加强这项工作。浙江省在国家级第一批、第二批、第三批（公示）非物质文化遗产名录申报中名列全国前茅，非物质文化遗产普查工作已经完成，走在全国的前列。目前，100 多项国家级非物质文化遗产名录和大量的普查成果，亟待我们去整理、挖掘、研究和保护。

然而，我们却缺乏相应的理论准备和研究。在与地方从事非物质文化遗产工作的同志交往过程中，这方面的需求尤其

迫切。为此，成立于2006年的浙江师范大学省非遗研究基地，在2008年就着手策划撰写一套有关非物质文化遗产的理论丛书，根据国家在申报非物质文化遗产代表性项目名录时所规定的十个大类，加上一本概论性的著作，总共十一本，即将付梓。这一工作虽然是探索性的，但却具有系统性和开拓性，相信它的意义在日后必定显得更为重要。

是为序。

陈华文

2012年12月

序

戏曲是我国传统音乐文化的组成部分，源自民间歌舞、说唱、滑稽戏三种不同艺术形式，包含了文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等多种因素，主要包括宋元南戏、元明杂剧、传奇和明清传奇，也包括近代的京戏和其他地方戏的传统剧目，是中国民族戏剧文化的通称。剧种之间的区别，首先表现在各自声腔系统音乐唱腔的不同。这些音乐唱腔以所产生地区的方言、民歌、民间音乐为依据，并兼收其他地区音乐，相互补充而成。各剧种的剧中人物大部分由生、旦、净、末、丑等角色行当充任，表演上着重运用以生活为基础提炼而成的程式性动作，加以虚拟性的空间处理，绘声绘色、栩栩如生。据不完全统计，我国各民族地区的戏曲剧种约有 360 多种，传统剧目数以万计。中华人民共和国成立后又出现许多改编的传统剧目、新编历史剧和表现现代生活题材的现代戏，都受广大观众热烈欢迎。比较流行的著名剧种有昆曲、京剧、越剧、川剧、豫剧、沪剧、评剧、淮剧、黄梅戏、婺剧、粤剧、秦腔、湘剧、汉剧、闽剧、祁剧、河北梆子、花鼓戏等 50 多个。

中国戏曲在对未来的热烈憧憬和对传统不绝缅怀眷恋之中，在传统文化与现代意识纠缠交织之间，发展和更新着新的戏曲文化对当下社会文化的建设与发展有着积极的理论和社会实践意义。随着中国戏曲艺术的逐步成熟，演出和观看场所的建筑也日渐完善，观演场所越来越显示出其鲜明的民族特色和独特的艺术风格。中国戏曲的舞台美术，是人物造型和景物造

型的统一，并以人物造型为主，从而具备了可舞性、装饰性和程式性等艺术特点。

我国戏曲文化源远流长，有着久远的历史传统。在发展过程中，逐步形成了独特的艺术规律和艺术风格，可以这样说，我国戏曲音乐从诞生起，就吸引和培育着一批戏曲音乐观众，又经过一代代戏曲家的不断吸收、借鉴、发展、创造，使其成为一种相对完美的艺术形式，在世界的音乐宝库中，成为独树一帜的音乐流派。若究其历史渊源，还要从戏曲艺术的早期形态说起。

先秦时期的乐舞与俳優，可以说是戏曲音乐的胚胎。汉代的“角觥”与先秦的乐舞和俳優相比，有了进一步发展，出现了简单的叙事和表演。如果说先秦的乐舞与俳優是戏曲音乐的胚胎，那么汉代的“角觥”就是戏曲音乐的萌芽，它们对戏曲的形成都有重大影响。隋唐时期，产生了有故事情节的歌舞，较之以前又有进一步的发展，如《拨头》、《代面》、《踏摇娘》等。与此同时，承继着先秦俳優传统的参军戏也得以形成和发展。特别要说的是，唐代大曲对戏曲音乐的形成有很大影响，后来的戏曲唱腔有许多都吸收有唐代大曲的音乐元素。所有的一切为中国戏曲音乐艺术的形成提供了前提。

北宋时期，宫廷音乐流入民间，出现了“杂剧”这种艺术形式。杂剧是一种带有故事情节的歌舞表演，主要包括三个部分。第一，先演“艳段”，做的是“寻常熟事”；第二，后演“正杂剧”；第三，再演具有滑稽戏性质的“散段”（又称“杂扮”）。“散段”被认为是一种独立的节目形式，故有时不演。宋金南北对峙时期，金人将杂剧称为“院本”，院本即行院之本。行院即是杂剧艺人们的住所。据明代《永乐大典》记载的三种戏文及相关史料推断，一般认为中国戏曲艺术形式的确立始于12世纪的“南戏”，即“永嘉杂剧”。宋金时期的杂剧和南戏，是在吸收唐代大曲、民间歌曲等形式的基础上发展起来的。由于各自的文化背景、地理环境、风俗习惯、音乐特

点、发展情况等条件迥异，南北方的戏曲音乐有各自不同的风格特征。如：南戏的音乐风格较为细腻、柔婉，以五声音阶为主；而北曲的音乐风格则刚劲、粗犷，以七声音阶为主。随着南、北方音乐文化的交流，南北戏曲互相影响、借鉴、吸收、融合，形成了今天“南北合套”的局面。

元代继承宋金杂剧的传统，并进一步吸收其他艺术形式的精华，使杂剧渐趋成熟。元杂剧通常为一本四折，一折一韵，一折一宫，前面有一个楔子。板式为曲牌连缀体，即由同一宫调的若干曲牌组成。因元杂剧形成于北方，所采用的曲调多为地方民间曲调，所以又有“北曲杂剧”之称。在现有的昆曲北曲，如《窦娥冤》、《单刀会》等剧目中，还遗留着元杂剧的音乐痕迹。这一时期，著名元杂剧戏剧家有关汉卿、马致远、郑光祖、王实甫、白朴等。他们的代表剧目有《窦娥冤》、《西厢记》、《汉宫秋月》、《望江亭》、《墙头马上》等。元杂剧盛行的同时，南戏在南方民间不断发展着。到了明代，元杂剧日趋衰落，南戏转兴，“传奇”在此时出现。它在南戏的基础上，吸收元杂剧的优秀元素发展而成。较元杂剧的进步之处在于，剧本不受一本四折所限，而是分数量不等的“出”。采用的曲牌虽有一定的连缀规律，但在宫调上却较为灵活，不像元杂剧那样有一折一宫的限定。为了适应戏剧情节的需要，戏曲的声腔得到了迅速发展。尤其在南方，随着传奇的兴盛，形成了多种声腔。对后世产生重要影响的有明代“四大声腔”，即江苏昆山的昆山腔、浙江海盐的海盐腔、浙江余姚的余姚腔和江西弋阳的弋阳腔。四大声腔的出现，极大地促进了戏曲音乐的繁荣和发展。此外，还有浙江的“杭州腔”、安徽的“青阳腔”以及北方的“梆子腔”等许多腔调，对戏曲音乐的最终形成有着重要的影响。这个时期的代表作家与作品主要有孔尚任的《桃花扇》、高则成的《琵琶记》、汤显祖的《牡丹亭》等。

到了清代，又出现了新的戏曲唱腔，并且产生了广泛的影响。清乾隆年间有了官办的戏曲演出，就是所谓的“雅部”

(指昆山腔)和“花部”(指皮黄腔、梆子腔、弋阳腔等)。在“花部”的唱腔中,影响力最大的当属梆子腔与皮黄腔。这两种唱腔的音乐结构与以往的南北曲不同,它们创作出了一种新的结构,即板式变化体,这为中国戏曲音乐的发展开辟了一条新道路。

清代中叶至民国初年期间,全国各地产生了大量的民间小戏和地方剧种。它们的表演方式大致相同,不同的在于音乐部分,即唱腔与伴奏。各剧种地方特色浓厚,在发展过程中经过互相借鉴和交流融汇,形成了不同的风格流派。就音乐源流及形成情况来看,可分为两类:其一,直接继承明清流传的戏曲声腔并结合各地语言和民间音乐形成的,如京剧、昆剧、梆子戏、川剧等;其二,清末民初时期,在各地民间歌曲、歌舞音乐、说唱音乐的基础上发展而成的剧种,如二人台、吕剧、花鼓戏等。

千百年来,中国戏曲音乐经过无数的专业艺术家和民间艺人的创造和发展,积累了数以万计的优秀剧目和华丽炫目的声腔,形成了一种独具魅力的艺术表演体系。然而,由于历史的原因中国戏曲艺术的发展却不是一帆风顺。中华人民共和国成立后,在中国共产党文艺方针的正确指导下,全国开展了对各地传统戏曲的挖掘整理、抢救保护和改革创新等工作,使各地的戏曲剧种重获生机,如枯木逢春般具有了新的生命力。

中国的民间戏曲是民间文化的重要组成部分,民间文化是人民群众创造的最古老的文化,民间文化是整个社会文化的基础,具有极强的生命力;它世代传承的文化传统,对人类文化多样性发展有巨大贡献。对民间戏曲的研究与推广对于传扬中国民间文化有着非常重要的意义。我相信在诸多专家学者的共同努力下,民间文化之花会越开越艳,我们的祖国、我们中华民族将赢得一个永恒的春天。

目 录

第一章 昆曲.....	1
第一节 历史轨迹	2
一、形成.....	2
二、发展.....	4
三、现状.....	7
第二节 行当班社	8
一、行当.....	8
二、班社.....	10
第三节 板式唱腔	15
一、板式.....	15
二、唱腔.....	19
第四节 名家经典	20
一、名家.....	20
二、经典.....	24
第五节 服饰化装	28
一、服饰.....	28
二、化装.....	32
第六节 乐队伴奏	35
一、武场乐器.....	35
二、文场乐器.....	42

第二章 京剧	47
第一节 历史轨迹	48
一、形成	48
二、发展	48
三、现状	50
第二节 行当组织	51
一、京剧行当	51
二、后台组织	55
第三节 板式唱腔	56
一、板式	56
二、唱腔	60
第四节 流派名家	64
一、流派	64
二、名家	66
第五节 脸谱服饰	76
一、脸谱	76
二、服饰	80
第六节 乐队伴奏	85
一、伴奏乐器	85
二、伴奏乐队	88
第三章 越剧	93
第一节 历史轨迹	94
一、形成	94
二、发展	94
三、现状	98
第二节 行当班社	99
一、行当	99

二、班社·····	102
第三节 唱词曲调·····	112
一、唱词·····	112
二、曲调·····	113
第四节 流派名家·····	120
一、流派·····	120
二、名家·····	125
第五节 服饰舞美·····	131
一、服饰·····	131
二、舞台美术·····	135
第六节 乐队伴奏·····	139
一、伴奏乐器·····	139
二、伴奏音乐·····	141
第四章 川剧·····	146
第一节 历史轨迹·····	147
一、形成·····	147
二、发展·····	149
三、现状·····	150
第二节 行当班社·····	151
一、行当·····	151
二、班社·····	154
第三节 板式唱腔·····	158
一、板式·····	158
二、唱腔·····	161
第四节 流派名家·····	163
一、流派·····	164
二、名家·····	167

第五节 脸谱表演	173
一、脸谱	173
二、表演	175
第六节 乐队伴奏	179
一、伴奏音乐	179
二、伴奏乐器	188
第五章 豫剧	190
第一节 历史轨迹	191
一、形成	191
二、发展	191
三、现状	194
第二节 行当班社	196
一、行当	196
二、班社	197
第三节 板式唱腔	201
一、板式	201
二、唱腔	214
第四节 流派名家	219
一、流派	219
二、名家	222
第五节 脸谱服饰	226
一、脸谱	226
二、舞美	228
第六节 乐队伴奏	230
一、伴奏音乐	230
二、伴奏乐器	232

第六章 沪剧	234
第一节 历史轨迹	235
一、形成	235
二、发展	235
三、现状	238
第二节 表演艺术	239
一、艺术特色	239
二、班社剧团	242
第三节 板式唱腔	251
一、板式	251
二、唱腔	254
第四节 流派名家	256
一、流派	256
二、名家	257
第五节 服饰道具	267
一、服装	267
二、道具	269
第六节 乐队伴奏	272
一、伴奏音乐	272
二、伴奏乐器	273
第七章 评剧	275
第一节 历史轨迹	276
一、形成	276
二、发展	276
三、现状	280
第二节 行当班社	281
一、行当	281

二、班社	283
第三节 板式唱腔	286
一、板式	286
二、唱腔	288
第四节 流派名家	290
一、流派	290
二、名家	293
第五节 服装舞美	295
一、服装	295
二、舞台美术	297
第六节 乐队伴奏	300
一、伴奏乐队	300
二、伴奏乐器	301
第八章 淮剧	303
第一节 历史轨迹	304
一、形成	304
二、发展	304
三、现状	307
第二节 行当剧团	309
一、行当	309
二、剧团	311
第三节 板式唱腔	312
一、板式	312
二、唱腔	321
第四节 流派名家	323
一、流派	323
二、名家	327

第五节 服饰舞美	333
一、服饰	333
二、舞美	336
第六节 乐队伴奏	338
一、伴奏音乐	338
二、伴奏乐器	344
第九章 黄梅戏	349
第一节 历史轨迹	350
一、形成	350
二、发展	350
三、现状	352
第二节 行当班社	352
一、行当	352
二、班社	354
第三节 曲体唱腔	356
一、曲体	356
二、唱腔	364
第四节 流派名家	366
一、流派	366
二、名家	369
第五节 服饰装扮	373
一、服饰	373
二、装扮	375
第六节 乐队伴奏	376
一、伴奏音乐	376
二、伴奏乐器	382