

争奇斗艳的世界非物质文化遗产◎彩图版

ZHENGQI DOUYAN DE SHIJIE FEIWUZH I WENHUA YICHAN

广东粤剧 藏戏

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

广东粤剧 藏戏

争奇斗艳的世界非物质文化遗产(彩图版)

图书在版编目(CIP)数据

广东粤剧、藏戏 / 阚男男编著. — 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2014.7

(争奇斗艳的世界非物质文化遗产: 彩图版 / 沈丽颖主编)

ISBN 978-7-5534-5105-3

I. ①广… II. ①阚… III. ①粤剧—介绍②藏戏—介绍 IV. ①J825.65②J825.75

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第152266号

争奇斗艳的世界非物质文化遗产(彩图版) 广东粤剧、藏戏

作 者 阚男男

出 版 人 吴文阁

责任编辑 王亦农

开 本 710mm × 1 000mm 1/16

字 数 150 千字

印 张 10

印 数 5 000册

版 次 2014年8月第1版

印 次 2014年8月第1次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司

发 行 吉林音像出版社有限责任公司

吉林北方卡通漫画有限责任公司

地 址 长春市泰来街1825号 邮 编:130062

电 话 总编办:0431-86012906 发行科:0431-86012770

印 刷 河北省三河市同力彩印有限公司

ISBN 978-7-5534-5105-3 定价:25.00元

版权所有 侵权必究 举报电话:0431-86012906

广东粤剧

第一章 具有鲜明岭南特色的地方戏剧——粤剧

- 007 粤剧的发展历史
- 012 粤剧五大流派、四大名旦
- 013 粤剧的艺术特色
- 015 粤剧的行内术语
- 018 粤剧的演出地点
- 020 粤曲的唱腔音乐
- 024 粤剧名旦——红线女

第二章 粤剧起源于中国民间齐言民歌的兴起

- 028 粤剧的发展简史
- 040 粤剧在香港的发展
- 042 粤剧的化妆艺术
- 043 “女桂名扬”任剑辉

第三章 粤剧——传承岭南文化的“活化石”

- 046 粤剧代表作《帝女花》
- 050 粤曲典故《红鸾喜》故事
- 053 《琵琶血染汉宫花》故事
- 056 粤剧《鸳鸯泪洒莫愁湖》
- 058 粤剧表演艺术家白雪仙
- 060 仙凤鸣与雏凤鸣剧团

第四章 粤剧 + 民间传说 = “非遗中的非遗”

- 064 粤剧《陈仙姑》
- 066 神话传说中的粤剧祖师
- 067 粤剧开演仪式“祭白虎”
- 068 八和会馆大门的传说
- 070 粤剧在马来西亚的移植
- 074 马来西亚的粤剧改良与繁盛
- 078 马来西亚的英语粤剧
- 081 粤剧在马来西亚衰落阶段

第五章 粤剧,在探索中的艰难传承

- 084 粤剧受文明新戏的影响
- 087 民国初年粤剧所走的道路
- 089 “粤剧泰斗”——马师曾
- 095 粤剧成功入选“非遗”
- 097 广东粤剧博物馆
- 098 传承粤剧,意义非凡
- 100 剧目传承与推广中华文化并重

藏戏

第一章 举世瞩目的藏戏艺术神奇独特

- 102 藏戏是藏族戏剧的泛称
- 106 藏戏的起源
- 108 高僧唐东杰布的传奇故事
- 110 藏戏的发展历程
- 113 藏戏·拉萨觉木隆
- 114 藏戏·日喀则迥巴

- 115 藏戏·日喀则南木林湘巴
- 116 藏戏·日喀则仁布江嘎尔
- 117 藏戏·山南雅隆扎西雪巴
- 117 藏戏·山南琼结卡卓扎西宾顿
- 118 藏戏·黄南藏戏

第二章 藏戏起源于藏族的宗教艺术

- 120 藏戏的特色唱腔
- 123 藏戏的面具形态与色彩
- 127 藏戏中的巫文化
- 128 藏戏中的苯教文化
- 131 藏戏中的佛教文化
- 133 八大藏戏的发展与创新
- 138 藏戏入选“非遗”意义深远

第三章 藏戏在发展中逐步创新

- 140 藏戏与百艺杂技
- 142 藏戏与说唱艺术
- 143 最古老的白面具戏
- 145 藏戏中的“阿卓”鼓舞
- 147 藏戏的成熟与发展
- 153 新编的藏戏剧本
- 155 藏戏的传承者们

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

广东粤剧 藏戏

争奇斗艳的世界非物质文化遗产(彩图版)

前言

我国向联合国教科文组织申报并获准批复了 30 项世界非物质文化遗产。我们将其中的绝大部分非物质文化遗产收录,编排成 16 本《争奇斗艳的世界非物质文化遗产》系列丛书。具体内容我们将在这套丛书中做详尽的介绍。

粤剧又称“大戏”或者“广东大戏”,粤剧是融会明清以来流入广东的海盐、弋阳、昆山、梆子等诸腔并吸收珠江三角洲的民间音乐所形成的以梆子、二黄为主的中国南方一大剧种。流行于广东、广西、台湾和港澳地区。在新加坡、马来西亚、越南、缅甸以及中南美洲等有广东华侨聚居的地区,都有粤剧的演出。

粤剧名列于 2006 年 5 月 20 日公布的第一批 518 项国家级非物质文化遗产名录之内。2009 年 10 月 2 日,由广东、香港和澳门联合申报,粤剧成功成为世界非物质文化遗产。

粤剧源自南戏,自明朝嘉靖年间开始在广东、广西出现,是揉合唱做念打、乐师配乐、戏台服饰、抽象形体等等的表演艺术。最初演出的语言是中原音韵,又称为戏棚官话。

清雍正五年间,北京名伶张五,人称摊手五,因躲避清迁的追捕,化装易服逃亡来粤,寄居于佛山镇大基尾,以京剧昆曲教授红船子弟,建立“琼花会馆”,是粤剧界最早的戏行组织,佛山遂被称为粤剧的故乡。

清代有一首竹枝词描写了这一盛况：“梨园歌舞赛繁华，一带红船泊晚沙，但到年年天赐年，万人围住看琼花。”

藏戏是藏族戏剧的泛称。藏戏是一个非常庞大的剧种系统，由于青藏高原各地自然条件、生活习俗、文化传统、方言语音的不同，它拥有众多的艺术品种和流派。

藏戏大约起源于距今600多年以前，比被誉为国粹的京剧还早400多年，被誉为藏文化的“活化石”。

藏戏历史悠久，具有缜密的表演程式，在藏族人民精神生活中具有无法替代的地位。由于受到严格的宗教神规制约，藏戏在发展过程中受汉族文化影响较少，从表演内容到形式更多保留了原始风貌，所以在戏剧发生学等领域具有极高的学术价值。

同时，藏戏的剧本也是藏族文学的一个高峰，它既重音律，又重意境，大量应用格言、谣谚和成语，甚至还在情节中穿插寓言故事，保留了藏族古代文学语言的精华。

藏戏和内地的戏曲剧种一样，也同样面临着资金缺乏、剧团生存艰难、艺术人才断档、传统表演技艺失传、理论研究薄弱等问题。各地藏戏发展面临着危机，急需制定规划对这一古老的少数民族剧种加以保护。

广东粤剧

第一章 具有鲜明岭南特色的地方戏剧——粤剧

- 007 粤剧的发展历史
- 012 粤剧五大流派、四大名旦
- 013 粤剧的艺术特色
- 015 粤剧的行内术语
- 018 粤剧的演出地点
- 020 粤曲的唱腔音乐
- 024 粤剧名旦——红线女

第二章 粤剧起源于中国民间齐言民歌的兴起

- 028 粤剧的发展简史
- 040 粤剧在香港的发展
- 042 粤剧的化妆艺术
- 043 “女桂名扬”任剑辉

第三章 粤剧——传承岭南文化的“活化石”

- 046 粤剧代表作《帝女花》
- 050 粤曲典故《红鸾喜》故事
- 053 《琵琶血染汉宫花》故事
- 056 粤剧《鸳鸯泪洒莫愁湖》
- 058 粤剧表演艺术家白雪仙
- 060 仙凤鸣与雏凤鸣剧团

第四章 粤剧 + 民间传说 = “非遗中的非遗”

- 064 粤剧《陈仙姑》
- 066 神话传说中的粤剧祖师
- 067 粤剧开演仪式“祭白虎”
- 068 八和会馆大门的传说
- 070 粤剧在马来西亚的移植
- 074 马来西亚的粤剧改良与繁盛
- 078 马来西亚的英语粤剧
- 081 粤剧在马来西亚衰落阶段

第五章 粤剧,在探索中的艰难传承

- 084 粤剧受文明新戏的影响
- 087 民国初年粤剧所走的道路
- 089 “粤剧泰斗”——马师曾
- 095 粤剧成功入选“非遗”
- 097 广东粤剧博物馆
- 098 传承粤剧,意义非凡
- 100 剧目传承与推广中华文化并重

藏戏

第一章 举世瞩目的藏戏艺术神奇独特

- 102 藏戏是藏族戏剧的泛称
- 106 藏戏的起源
- 108 高僧唐东杰布的传奇故事
- 110 藏戏的发展历程
- 113 藏戏·拉萨觉木隆
- 114 藏戏·日喀则迥巴

- 115 藏戏·日喀则南木林湘巴
- 116 藏戏·日喀则仁布江嘎尔
- 117 藏戏·山南雅隆扎西雪巴
- 117 藏戏·山南琼结卡卓扎西宾顿
- 118 藏戏·黄南藏戏

第二章 藏戏起源于藏族的宗教艺术

- 120 藏戏的特色唱腔
- 123 藏戏的面具形态与色彩
- 127 藏戏中的巫文化
- 128 藏戏中的苯教文化
- 131 藏戏中的佛教文化
- 133 八大藏戏的发展与创新
- 138 藏戏入选“非遗”意义深远

第三章 藏戏在发展中逐步创新

- 140 藏戏与百艺杂技
- 142 藏戏与说唱艺术
- 143 最古老的白面具戏
- 145 藏戏中的“阿卓”鼓舞
- 147 藏戏的成熟与发展
- 153 新编的藏戏剧本
- 155 藏戏的传承者们

广东粤剧

第一章

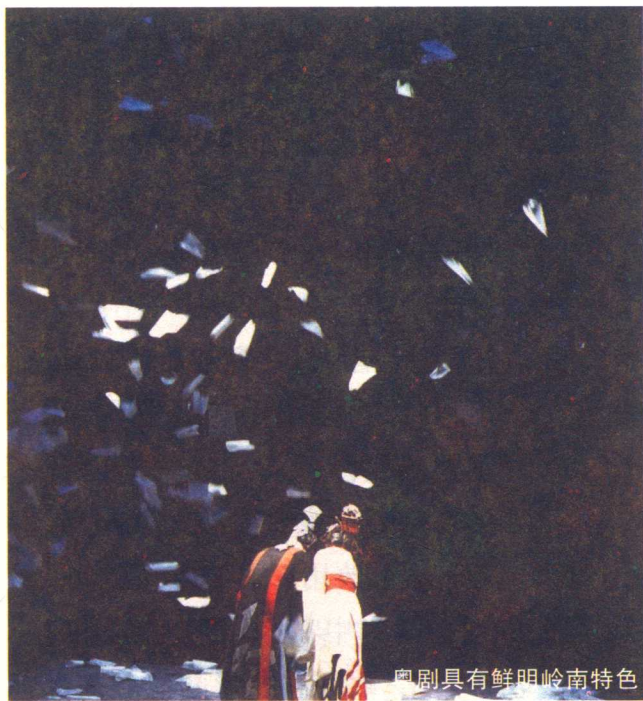
具有鲜明岭南特色的地方戏剧——粤剧

第一章 具有鲜明岭南特色的地方戏剧——粤剧

粤剧的发展历史

粤剧主要流行于广东全省、广西壮族自治区南部和香港特别行政区、澳门特别行政区等使用粤方言地区的城乡。

粤剧具有鲜明岭南特色

明末清初，弋阳腔、昆腔传入广东。清代咸丰、道光年间，广东本地班在演出中以梆簧作为基本曲调，兼收高腔、昆腔及广东民间乐曲和时调，用戏棚官话为基本语言，间杂以粤方言，逐渐形成粤剧，流行于广东全省、广西壮族自

粤剧表演者

治区南部和香港、澳门等地。东南亚以及大洋洲、美洲的广东华侨聚居地区,也有粤剧演出。东南亚一带且有世代相承的艺人、固定的班社组织、同业行会和传统演出场地,如新加坡的“庆维新”、吉隆坡的“普长春”。

明末清初,弋阳腔、昆山腔由“外江班”传入广东,继而出现了广东“本地班”,所唱声腔是一唱众和,被称为“广腔”。

在后来粤剧常演的开台例戏《六国封相》《仙姬送子》《八仙贺寿》中,仍保存了这种声腔。清嘉庆、道光年间,高腔、昆腔逐渐衰落,“本地班”遂以梆子,指接近汉调西皮和祁阳戏“北路”的曲调为主要的唱腔。

辛亥革命时期,一些具有爱国思想的艺人,受春柳社新剧,俗称文明戏的影响,纷纷组织“志士班”,与工人、学生一起,进行反清反帝反封建的宣传,编演了《文天祥殉国》等戏。

唱词通俗易懂,音乐上开始在“梆簧”唱腔中穿插民歌小调,唱法上改假声为“平喉”,并经反复实践,全部改用广州方言演唱。

1920年前后,不少粤剧大班社经常集中在广州、香港、澳门演出,俗称“省港大班”。他们吸收了话剧、歌剧和电影的部分艺术营

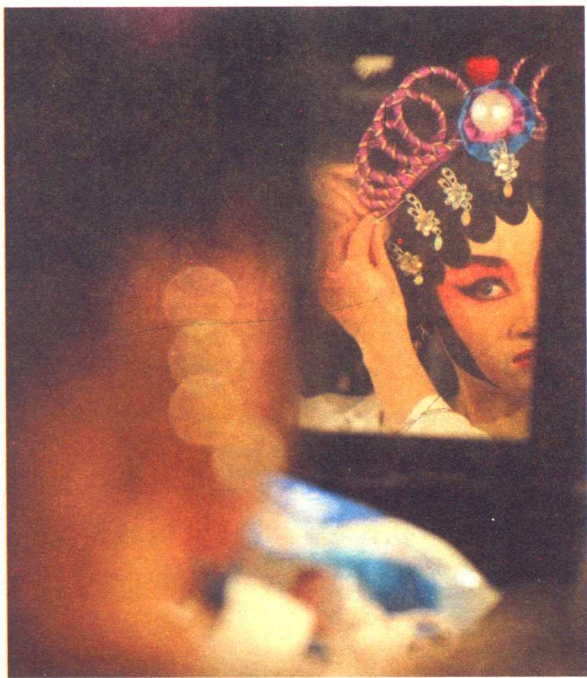
养,很快使自己丰富起来。

中华人民共和国成立后,他们逐步肃清了资本主义商业化的影响,积极挖掘、继承优秀传统,艺术上也进行了全面革新,不仅演出了不少优秀剧目,而且培养了一批新人。1958年,成立广东粤剧院。

粤剧的传统剧目,早期主要有《一捧雪》等所谓“江湖十八本”;清同治七年以后,又有《黄花山》等“新江湖十八本”;清光绪中叶,出现了侧重唱功的“粤剧文静戏”,如《仕林祭塔》等,被称为“大排场十八本”。

“省港大班”阶段的剧目有根据西文电影、小说改编的《贼王子》等。经过整理较有影响的剧目有传统剧《平贵别窑》《凤仪亭》《赵子龙催归》《宝莲灯》《西河会》《罗成写书》以及现代戏《山乡风云》等。已经摄制成影片的有《搜书院》《关汉卿》等。

粤剧的基本声腔为“梆簧”,并保留有弋阳腔与昆腔的部分曲牌以及南音、粤讴、木鱼、龙舟、板眼等广东民间说唱的曲调和民歌、乐曲、时代曲、小调等民间小曲。

粤剧女主角在上妆

粤剧的角色行当原为末、生、旦、净、丑、外、小、夫、贴、杂十大行,“省港大班”时期精简为“六柱制”,即文武生、小生、正印花旦、二帮花旦、丑生、武生。

粤剧的表演艺术保持了早期“过山班”粗犷、质朴的特点。不少名演员都具有单脚、筋斗、滑索、踩跷、运眼、甩发、髯口等方面的绝

粤剧服装

招。武打以“南派武功”为基础,包括刚劲有力的靶子、手桥、少林拳以及高难度的椅子功和高台功。

粤剧的著名演员早期有参加太平天国起义,后建立“大成国”自称平靖王的二花脸李文茂,创建粤剧同业行会“八和会馆”的老生邝新华等。

二十世纪二十年代至四十年代,是被称为“薛马争雄”的年代。文武生薛觉先和丑生马师曾对粤剧的革新都颇有贡献。

他们和小生白驹荣、小武桂名扬被称为粤剧“四大家”或“五大流派”加上演丑的廖侠怀。

实行男女合班后,上海妹创造了粤剧女角特有的抒情唱法,后以红线女影响最大。同时,广州的罗品超、

文觉非、陈笑风和香港的新马师曾、何非凡、林家声等也都各有擅长,颇有影响。

粤剧由粤港澳三地通过中央政府共同申报,2009年9月30日,阿联酋阿布扎比举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议审议并批准广东粤剧列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

这是继昆剧后中国第二个被列入“世界人类非物质文化遗产”的传统剧种,表明粤剧艺术得到了联合国的肯定和认同。

关于粤剧的产生和形成,可谓众说纷纭,莫衷一是。但普遍认为,粤剧于明朝中叶开始萌芽,孕育于本地班。

据史载,早在明代嘉靖至万历年间,在佛山、广州,本地班已建立了琼花会馆这一行业组织。经过不断发展,逐渐形成了广东化了

粤剧戏服

的江西弋阳腔、江浙昆腔演唱簧黄为主体的剧种,这一剧种实际上是弋阳腔和昆腔与广东本地流行的南音、龙舟、木鱼、咸水歌等民间曲调以及广东器乐乐曲结合而成。

粤剧有别于外省戏曲的独特之处在于,它既属于中国写意派戏剧范畴,又具有轻快流畅、新款善变的个性,享有南国红豆的美誉。

二十世纪二三十年代粤剧进入鼎盛时期,增加了剧目,唱腔曲调多元化,造就了一大批以唱腔著称的名家和流派。

同时吸收各地剧种做功和北派武打,使粤剧表演艺术更加丰富多彩,更臻成熟。

粤剧在舞台美术、场景布景上进行革新,引入声、光、电、化等先进科学技术手段,增加粤剧的魅力,使之成为具有浓郁岭南特色的

粤剧配饰