

国情教育系列丛书 GUOQINGJIAOYU XILIECONGSHU

简

读 站在新千年, 展望历史风采
中国戏曲

严加丰 编著

黄山书社

国情教育系列丛书之 简读中国戏曲

严加丰 编著

中国戏曲简读

严加丰 编著

责任编辑：张明奎

出版发行：黄山书社

社址：安徽省黄山市屯溪区祁门路10号（邮编：241000）

邮 购：2000年7月第1版

印 次：2000年7月第1版

印 次：2000年7月第1版

日 次：2011年7月第2次印刷

书 号：ISBN 978-7-2401-0357-3

定 价：21.20元

邮 次：2000年7月第1版

日 次：2011年7月第2次印刷

书 号：ISBN 978-7-2401-0357-3

定 价：21.20元

黄山书社

本社图书均经国家新闻出版总署备案，并在中国大陆地区出版。

图书在版编目(CIP)数据

简读中国戏曲 / 严加丰编著. —合肥: 黄山书社, 2009.6

(国情教育系列丛书)

ISBN 978-7-5461-0327-3

I. 简… II. 严… III. 戏曲史—中国—通俗读物 IV. J809.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 079127 号

简读中国戏曲

严加丰 编著

责任编辑: 张向奎

出版发行: 黄山书社

地 址: 合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 7 层

邮 编: 230071

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市艺辉印刷有限公司

开 本: 700×1000 1/16

印 张: 10.75

字 数: 125 千

版 次: 2009 年 7 月第 1 版

印 次: 2011 年 7 月第 3 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5461-0327-3

定 价: 21.50 元

本版图书凡印刷、装订错误可即时向承印厂调换

前言

国情教育是爱国主义教育主要内容之一。爱国主义具有鲜明的时代特征，是中华民族千百年来凝聚起来对祖国的一种深厚感情。我们的祖国之所以有这种凝聚功能，是因为祖国有锦绣壮丽的河山，有悠久灿烂的文化，从而形成了民族的凝聚力。这种凝聚力使各民族人民在对祖国河山的审美观中包含了有民族特色的国家制度和政治制度的内容，并进一步强化了祖国对各民族的凝聚功能。

爱国，不是抽象的，它常表现为一定的行动，通过某种途径，采取一定的方式来表达自己对祖国的热爱。翻开中国近代史，冀望打败列强、富国强兵的人物数不胜数。只有在中国共产党成立之后，在党的领导下，爱国仁人志士“救国、救亡”的理想才得以彻底实现。如果没有真正认识国情，未能突破“忠君爱国”的樊篱，虽出于一片爱国赤诚，但为国贡献之愿亦只能以失败而告终。从这个意义上说，本系列图书是让读者更加了解祖国，更加热爱祖国之根本，理解今天进行的国情教育是爱国主义教育的基础。

本套丛书包括民俗、节庆、文化、军事、历史、教育、饮食、民族、戏曲、农业等共十册，让读者从各个层面深入了解中国的历史和现状，从而真正做到将“从增强爱国情感做起，弘扬和培育以爱国主义为核心的伟大民族精神”和“从确立远大志向做起，树立和培育正确的理想信念”作为其首要任务。

本书在编写过程中得到了于千、赵宏图、罗斌、邵健、谢卫

内 容 简 介

中国戏曲类别众多、源远流长，有听众耳熟能详的京剧、评剧、豫剧、越剧、黄梅戏等剧种，可大家对这些戏曲是如何产生的还不尽通晓，对中国戏曲是如何发展的还不尽全知。本书将讲述戏曲产生与发展的历史，并描述当今戏曲的派别，使读者在对中国戏曲历史进行了解的同时，也对当今戏曲的流派有一个比较清晰的认知。

目 录

上篇 中国戏曲发展的历史

一、朦胧的中国戏曲	3
1. 周秦的乐舞、古优	3
2. 角抵戏与参军戏	6
3. 汉魏的散乐	8
4. 隋唐歌舞	10
5. 中国最早的歌舞记载《大舞》	11
二、中国戏曲的形成	12
1. 宋代大曲	12
2. 《九歌》	12
3. 傀儡戏	14
4. 诸宫调与唱赚	15
5. 宋杂剧	16
三、北杂剧与宋元南戏	17
1. 北杂剧的形成与发展	17
2. 南戏的产生和发展	17
3. 南戏的戏剧音乐形式与声腔	18
4. 南戏特点	20

5. 南戏剧目	21
6. 关汉卿及其作品	22
7. 《西厢记》及其影响	23
8. 《琵琶记》	23
四、元代杂剧	24
1. 杂剧的体例	24
2. 杂剧形成和衍变	25
3. 杂剧的体裁	26
4. 杂剧的构成	27
5. 杂剧的角色	28
6. 杂剧的特点	28
7. “目连救母”衍生习俗	30
8. 诸宫调曲目	31
9. 元杂剧结构和曲调	32
五、明昆山腔与弋阳腔	33
1. 昆山腔的产生、兴起与发展	33
2. 弋阳腔的形成、发展与演变	34
3. 汤显祖及其“四梦”	37
4. 弋阳腔代表作品	38
六、清代戏曲的演变	40
1. 《桃花扇》与《长生殿》	40
2. 京腔与秦腔	41
3. 四大徽班与皮黄	42
4. 《雷峰塔》	43
5. 清代地方戏	44

下篇 中国戏曲构成与派别介绍

一、京剧	51
1. 京剧概述	51
2. 京剧的形成与发展期	53
3. 徽商之班	58
4. “无石不成班”的由来	59
5. 戏班斗艺	60
6. 苏唱街梨园	61
7. 徽班进京	62
8. 京剧的形成与传播	63
9. 京剧的艺术特色	67
10. 京剧的人物化妆	68
11. 著名京剧大师梅兰芳	69
二、评剧	72
1. 评剧概述	73
2. 东路评剧的发展过程	74
3. 西路评剧的发展过程	79
4. 评剧的艺术特点	81
5. 评剧的角色行当	82
6. 小白玉霜 (评剧新白派创始人)	83
7. 著名评剧大师新风霞	85
三、晋剧	88
1. 晋剧概述	88
2. 晋剧的起源与发展	89

3. 晋剧的艺术特色	93
4. 晋剧传统剧目与表现手法	94
5. 晋剧的传承与发展	97
四、豫剧	98
1. 豫剧概述	98
2. 豫剧的起源与发展	98
3. 豫剧班社	100
4. 豫剧的伴奏乐器	102
5. 豫剧的角色行当	103
6. 豫剧的传统剧目	104
7. 豫剧的艺术特点	105
8. 豫剧的流派	109
9. 著名豫剧大师常香玉	113
五、越剧	116
1. 越剧概述	116
2. 越剧的起源与发展	116
3. 越剧的流派	122
4. 越剧的艺术特点	124
5. 越剧服饰	126
6. 越剧的人物化妆	130
7. 越剧的道具与布景	133
六、川剧	135
1. 川剧概述	135
2. 川剧的流派	137
3. 川剧的传统剧目	138
4. 川剧之“变脸”	138
5. 川剧之“唱腔”	139
6. 川剧的角色	142

7. 川剧的乐器	142
8. 川剧现状	142
七、吕剧	143
1. 吕剧概述	143
2. 吕剧的发展历程	144
3. 吕剧的艺术特点	146
4. 吕剧的角色行当	147
5. 吕剧传统剧目	149
八、沪剧	150
1. 沪剧概述	150
2. 沪剧的艺术特点	151
九、粤剧	152
1. 粤剧概述	152
2. 粤剧的分布	152
3. 粤剧的派别及艺术手法	153
十、汉剧	154
1. 汉剧概述	154
2. 汉剧的表现形式	154
十一、昆曲	154
1. 昆曲概述	154
2. 昆曲的历史沿革	155
3. 昆曲的唱腔形式	156
十二、黄梅戏	157
1. 黄梅戏概述	157
2. 黄梅戏剧目	158
十三、二人传	159

141	1.二人传概述	159
142	2.二人传的起源和发展	159
143	3.二人传的演出形式	160
143		1
144		2
145		3
147		4
149		2
150		八
150		1
151		2
152		武
153		1
153		2
153		3
154		十
154		1
154		2
154		十一
154		1
155		2
156		1
157		十二
157		1
158		2
159		十三

上篇

中国戏曲发展的历史

一、朦胧的中国戏曲

1. 周秦的乐舞、古优

西周灭商在陕西的丰镐建都以后，出现了乐舞《大武》歌颂周武王伐纣。周成王时制订了一整套礼乐制度，建立了大司乐，即宫廷雅乐体系和规模庞大的皇家乐舞教习机构，专门教习乐舞，汇集了自黄帝以来的《云门大卷》（黄帝时乐舞）、《大咸》（尧乐）、《大韶》（舜乐）、《大夏》（禹乐）、《大武》（周乐）等六代乐舞，以及《巾发舞》、《羽舞》、《皇舞》、《旄舞》、《人舞》等祭祀乐舞。据《礼记·内则》载，“十有三年，学乐、诵诗、舞《勺》；成童（十五岁）舞《象》、学射御，二十而冠，始学礼”。当时，不仅士子习舞成风，且民间乐舞在关中也十分兴盛。许多民间乐舞人才还被选入宫廷教习乐舞。如《周礼·春官·耗人》记载，“掌教舞散乐”。据郑玄注：“散乐，野人（平民）为乐之善者，若今黄门倡矣。”当时作为礼仪乐舞的《躬耕舞》，“舞者用童男十六人，舞者象教田，初为芟除，次耕种、芸耨、驱爵及获刈、春播之形，象其功也”，都是采集于陕西关中民间流行的散乐，由“为乐之善”的野人加工、教习。

《诗经》记载的周代乐器已发展到 29 种。鼓、钟、磬、缶、木兄、铃等打击乐和箫、龠、笙等吹奏乐被广泛应用于乐舞演出中。1954 年西安普渡村周墓出土的三枚编钟，就是这个时期创制的。乐舞作为戏曲艺术重要因素，远在上古时期就已经在陕西民间产生。轩辕黄帝统一华夏后，即“令伶伦作为律，伶伦……听凤凰之鸣，以制十二律”，规定天空的云彩为全氏族图腾的标志，编制成作为图腾崇拜乐舞的《云门大卷》。“帝尧立，乃令质为乐，质乃效山林溪谷之音以歌，乃以靡革各置缶而鼓之，乃拊石

击石，以象上帝玉磬之音，以致舞百兽”，“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕：一曰载民，二曰玄鸟，三曰遂草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰建帝功，七曰依地德，八曰总禽兽之极”（《吕氏春秋·古乐篇》）。据1954年至1957年长安县客省庄龙山文化遗址出土的陶钟，西安半坡村仰韶文化遗址出土的陶哨可知，这个时期，先民们乐舞活动中已经有了简单的乐器伴奏，乐舞活动成为原始先民们生活中不可缺少的内容。

周王朝还吸收丰富多彩的外域文化以发展乐舞艺术。据《周礼》记载，周成王在“以帝礼祀周公于大庙”时，就用了《昧》这种东夷之乐和《任》这种南蛮之乐。《穆天子传》和《列子》记载，公元前964年左右，喜爱音乐也喜爱旅行的周穆王曾带乐队西游，在与里海相连的黑湖边举行演奏会，还曾到过濠国。他在归来途中遇到了擅长傀儡技艺的偃师，为他的表演技艺所惊叹，遂把偃师带回了朝中。

周代民间歌谣也十分丰富。《诗经》中的“周南”、“召南”和“秦风”、“邠风”等，是当时陕西各地普遍传唱的一种乐舞形式，它们合“乐、舞、诗”于一体。

周朝之后音乐有了很大发展，春秋战国时期的秦缪公以礼乐治国，陕西民间乐舞十分活跃。《史记·李斯列传》载：“夫击瓮、叩缶瓦、弹箏、搏髀而歌呼呜呜快耳目者，真秦之声也。”秦人敲击着日常器皿或拍着自己的大腿，随时都在歌唱。《列子·汤问》中记载的歌唱家秦青是其中的佼佼者，他不仅自己歌唱，而且收授徒弟，著名歌手薛谭就是他教出的徒弟之一。

角力和竞技表演也是周朝比较活跃的活动。1954年，西安丰镐西周墓葬中出土的透雕铜牌上，就镌有两人拥抱，互相要把对方摔倒的角抵图像，真实地反映了周代角力竞技情况。

优既是一种职业名称，又是最早的滑稽戏的名称。不过，这种所谓“滑稽戏”不是真正的戏剧，可能是兼有竞技和调笑内容的游戏。

古优来源于巫。王国维说：“巫觋之兴，虽在上皇之世，然俳优则远在其后。”冯沅君说：“古优的远祖，导师、瞽、医、史先路的不是别人，就是巫。”周贻白也说：俳优来源于“降神的巫觋”。近代对早期先秦文化研究精深的陈梦家先生也认为“优”来源于巫。“优”与“倡”、“俳”相通，是国君的近臣，有家奴性质。在早期社会，俳优作为音乐的表演者，是一个引人注目的特殊群体。《史记·滑稽列传》载：“秦有优旗”。“优旗者，秦倡侏儒也。善为笑言，然合于大道。”一次，秦始皇设宴庆寿，忽下大雨，大臣们皆居宫内，卫侍们站立栏外雨地。优旗当着秦始皇面说：“你等比我个子高有何用处？我虽矮，但还可以在宫内避雨，你们虽高却站立雨中！”始皇听罢，即令武士们站立栏内。秦二世要油漆长城，优旗利用说反话进行“诡谏”。他佯装赞同这一荒唐的主意，然后又奏请秦二世考虑，城墙油漆后，供晾干油漆的荫室比长城还要大，怎么搭盖？秦二世闻之，只好笑而作罢。

秦统一六国，成为我国历史上第一个中央集权的封建王朝，于是集中了更多的人力、物力，大力发展音乐。据《史记·秦始皇本纪》载，秦每灭一国，始皇便令人绘制该国宫室图样，然后仿建于咸阳北坡上，并将“所得诸侯美人、钟鼓，以充入之。”关中共建宫室145处，集中了女乐倡优万余人，纵歌作乐。

从陕西临潼秦始皇陵附近出土的“秦乐府钟”可知，秦时就设立了专管乐舞的“乐府”机构。乐舞活动在关中各地十分盛行、壮观。《三辅黄图》卷一载，仅上林苑宫殿，“庭中可受十万人，车行酒，骑行灵，千人唱，万人和。”这时候，周代的“角力”活