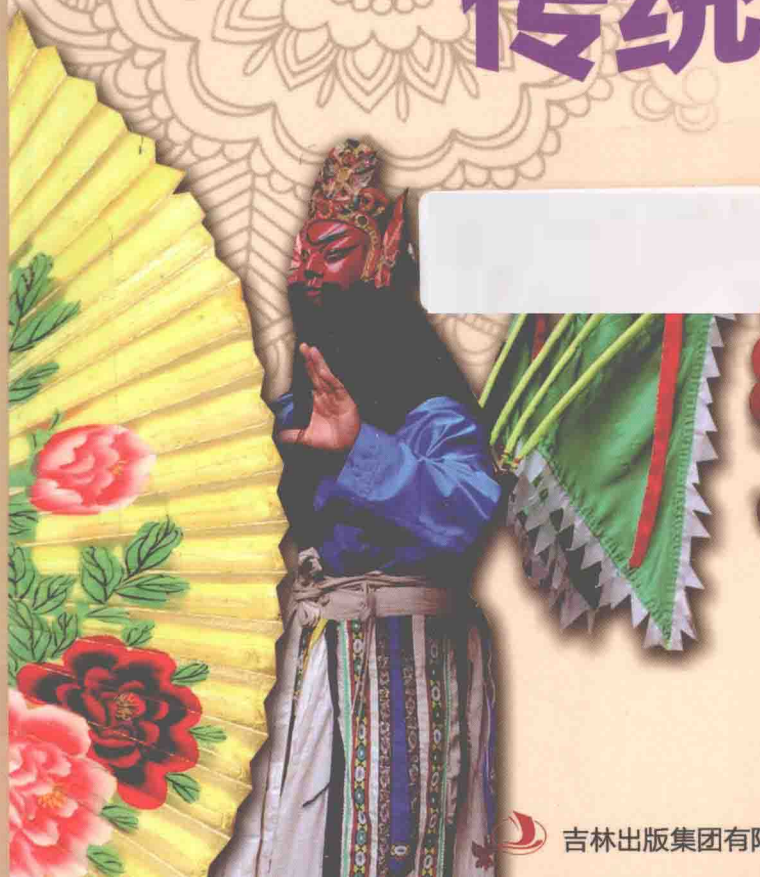

流光溢彩的
中华民俗文化
彩图版

喜闻乐见的 传统戏曲

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

流光溢彩的中华民俗文化

喜闻乐见的传统戏曲

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

喜闻乐见的传统戏曲 / 王博编著. — 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2014. 7

(流光溢彩的中华民俗文化: 彩图版 / 沈丽颖主编)

ISBN 978-7-5534-5081-0

I. ①喜… II. ①王… III. ①古代戏曲—介绍—中国
IV. ①J809.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 152283 号

流光溢彩的中华民俗文化(彩图版)

喜闻乐见的传统戏曲

作 者 王 博

出 版 人 吴文阁

责任编辑 王亦农

开 本 710×1 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

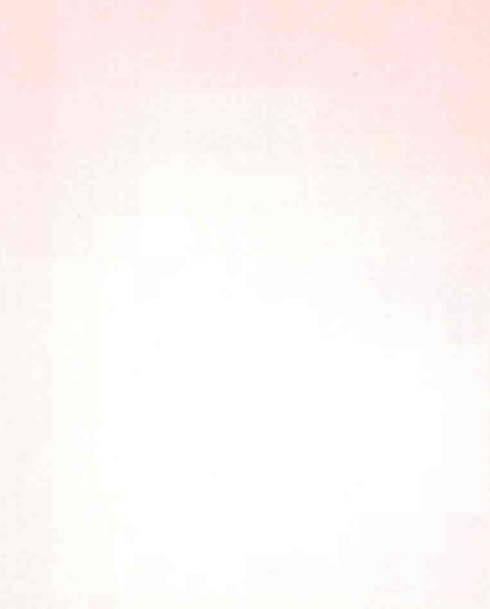
地 址 长春市泰来街 1825 号 邮 编: 130062

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 978-7-5534-5081-0 定价: 25.00 元

版权所有 侵权必究 举报电话: 0431-86012906

流光溢彩的中华民俗文化

喜闻乐见的传统戏曲

流光溢彩的中华民俗文化

喜闻乐见的传统戏曲

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

前言

在源远流长的中国历史文化长河里,非物质文化遗产犹如一颗璀璨的明珠闪亮在世界的东方。这是一种摸不着看不到的文化,却通过世代口口相传的方式流传了下来,人们又对其进行了艺术加工,形成了今天多种多样的艺术形式。我们将这些非物质文化遗产汇集起来,取其精华中的精华,并对其深入挖掘和边缘探索,分门别类的编排出34本《流光溢彩的中华民俗文化》系列丛书,将我国最珍贵的非物质文化遗产图文并茂的呈现在读者面前。

传统戏曲是传统文化的瑰宝,在传统文化的影响下,以其鲜明的民族特色和高度的美学成就,成为传统民众数百年来的一种自然选择。

传统戏曲发展到现在,已经成了一门集念、唱、做、打、舞为一体非常完整而成熟的综合艺术。

在世界艺术之林中,传统戏曲的许多经典之作完全可以和古希腊悲喜剧、印度梵剧、西方文艺复兴时期的戏剧及古典派戏剧相媲美。

传统戏曲是被世界公认的三大古老戏剧文化之一。让国人更值得骄傲和自豪的是,传统戏曲没有像古希腊悲喜剧和印度梵剧那样发生历史的断裂现象,仅留下平面的剧本而几乎没有什么演出。

传统的戏曲影响着一代又一代人的精神和感情,至今还活跃在传统大地上,其生命力之强,应变适应能力之大,影响之深广,确实令世人叹为观止。

从优孟衣冠、汉代百戏、唐参军戏到宋杂剧,我们可以看出传统戏曲的起源和发生的大致轮廓。

元代是传统戏曲“大成”的时期,其重要标志就是这一时期有一大批杰出的戏曲作家,如关汉卿、王实甫等。有一大批优秀的剧目,如《窦娥冤》《蝴蝶梦》《望江亭》《救风尘》《西厢记》《墙头马上》《赵氏孤儿》等。

有相当完整而成熟的表演。元杂剧形成了“四折一楔”的结构形式,剧本的四个段落,也是音乐段落,剧情与音乐紧密结合,起、承、转、合,成为一个艺术整体。

戏曲具有为平民代言的大众性格,是了解几千年来传统人民生活史、社会史的重要途径,是传统文化的精义所在;同时它还具有优谏精神、教育意义、娱乐功能,是实现上通下达、活跃人民生活的需要。

在社会急剧变革的今天,让戏曲艺术进入电视等全国性核心媒体,在尊重戏曲传统的同时,以喜闻乐见的方式让更多的人、尤其是年轻人了解、参与、热爱传统戏曲艺术。

作为世界最早的三大戏剧体系之一的传统戏曲,无疑是最具有“传统特色、传统风格、传统气派”的文化成果,是社会主义精神文明建设不可缺少的组成内容,对文化事业的繁荣、发展也具有重要意义。

第一章 戏曲是中国传统的戏剧形式

传统戏曲的起源	9
委婉细腻的昆曲	10
影响最大的戏曲——京剧	12
河北梆子	15
大兴诗赋闲	16
柏峪燕歌戏	17
清悠婉转的越剧	18
富于韵味的淮剧	19
委婉柔和的沪剧	20
单弦	22
屏南四平戏	22
平江花灯戏	23
邵阳花鼓戏	25
高亢激越的祁剧	26

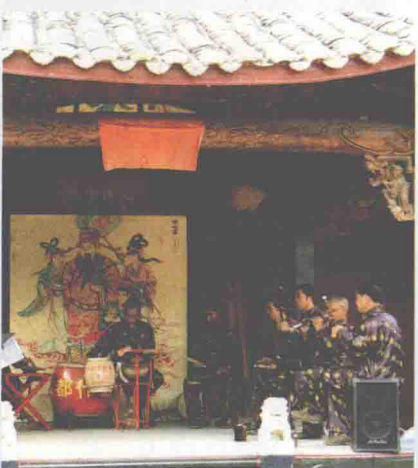
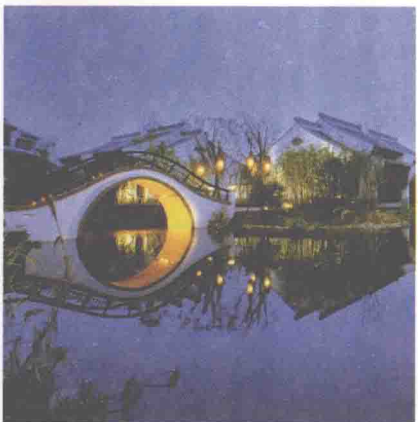

第二章 古代戏剧以“戏”和“曲”为主要元素

长沙湘剧	28
充溢乡土气息的阳戏	30
民间小戏——评剧	32
踩堂戏	34
风趣幽默的川剧	35
梁山灯戏	36
凤阳花鼓戏	38
文南词	39
木塔鸡公调	41
石台目连戏	43
皖南花鼓戏	43

目录

第三章 戏曲的表演动作富有舞蹈性

奉天落子	46
八岔戏	47
汉调二黄	48
汉调桃桃	49
富有夸张性的秦腔	50
南陵目连戏	51
池州傩戏	52
青阳腔	53
淮北花鼓戏	54
气势豪壮的徽剧	56
亳州二夹弦	58
嗨子戏	58
流畅明快的推剧	60
洪山戏	61
风格独特的含弓戏	62
靠山黄	63

第四章 传统戏曲有着多变的音乐唱腔

海盐骚子	65
婉丽缠绵的杭剧	66
淳安三脚戏	69
永嘉昆剧	70
宁海平调	72
新昌调腔	73
松阳高腔	75
泰顺药发木偶戏	76
台州乱弹	78
杖头木偶戏	80
淮海戏	81

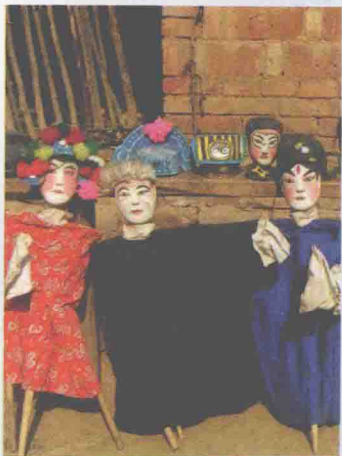
第五章 传统戏曲是中国民俗的一部分

江苏柳琴戏	84
朴实细腻的苏剧	85
曲调柔和的锡剧	88
行腔优美的扬剧	89
南通童子戏	90
万载花灯戏	91
高安采茶戏	92
赣南采茶戏	94
抚州采茶戏	97
赣南客家采茶戏	98
东河戏	100
花朝戏	101

第六章 戏曲具有为平民代言的大众性格

闽西、闽北采茶戏	103
祁门采茶戏	108
武宁采茶戏	109
傀儡戏	111
瑞昌采茶戏	114
陆丰皮影戏	115
正字戏	116
潮剧	117
精美华丽的粤剧	118
灵秀生动的桂剧	120

目录

第七章 中国戏曲有着鲜明的民族文化符号

内容谐趣的彩调	122
壮剧	123
壮族师公戏	124
朴实无华的侗戏	128
优美典雅的邕剧	132
福建柘荣布袋戏	135
歌仔戏	138
梨园戏	139

第八章 戏曲是了解人们生活史的途径

漳州芗剧	141
竹马戏	143
节奏鲜明的汉剧	145
蛤蟆喻	147
邓州罗卷戏	148
二夹弦	151
祥符调	153
雁北耍孩儿	155
阳高二人台	156

第一章

戏曲是中国传统的戏剧形式

◆传统戏曲的起源

戏曲是中国传统的戏剧形式,包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术各种因素综合而成。

它的起源历史悠久,早在原始社会歌舞已有萌芽,在漫长发展的过程中,经过八百多年不断地丰富、革新与发展,才逐渐形

成比较完整的戏曲艺术体系。

虽说它的渊源来自民间歌舞、说唱、滑稽戏三种不同艺术形式,但区别一个剧种所显示的最大特色首先仍表现在它来自不同声腔系统的音乐唱腔。

这些音乐唱腔则是以所在地区的语言、民歌、民间音乐为依据,并兼收其他地区音乐而产生的。

戏曲各个剧种的剧中人物,人部分由生、旦、净、末、丑等不

原始舞蹈壁画

同脸谱变化的角色行当充任。表演上着重运用以生活为基础提炼而成的程式性动作,和虚拟性的空间处理。讲究唱、念、做、打等艺术,表演动作富有舞蹈性,技术性很高。

据不完全统计,我国各民族地区的戏曲剧种,约有三百六十多种,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京

剧、昆曲、越剧、豫剧、湘剧、粤剧、秦腔、川剧、评剧、晋剧、汉剧、潮剧、闽剧、祁剧、河北梆子、安庆黄梅戏、湖南花鼓戏等五十多个剧种。尤以京剧流行广,遍及全国,不受地区所限。

中国古代戏剧,固以“戏”和“曲”为主要元素,所以称做“戏曲”。

中国戏曲主要包括宋元南戏、元明杂剧、传奇和明清传奇,包括近代的京戏和其他地方戏的传统剧目在内,它是中国民族戏剧文化的通称。

◆委婉细腻的昆曲

昆曲又称昆腔、昆山腔、昆剧,是元末明初南戏发展到昆山一带,与当地的音乐、歌舞、语言结合而生成的一个新的声腔剧种。

明代初年在昆山地区形成了“昆山腔”,嘉靖年间经过魏良

辅等人的革新,昆山腔吸收北曲及海盐腔、弋阳腔的长处,形成委婉细腻、绮丽悠长的“水磨调”风格,昆曲至此基本成型。

梁辰鱼将传奇《浣纱记》以昆曲形式搬上舞台,使原来主要用于清唱的昆曲正式进入戏剧表演领域,进一步扩大了影响。

万历年间,昆曲从江浙一带逐渐流播到全国各地。明代天启初年到清代康熙末年的一百多年是昆曲蓬勃兴盛的时期。

清代乾隆年以后,昆曲逐渐衰落下去。新中国诞生以来,昆

曲艺术出现了转机,国家先后建立了7个有独立建制的专业昆曲院团。

目前昆曲主要由专业昆曲院团演出,有关演出活动多集中在江苏、浙江、上海、北京、湖南等地。

昆曲是一种高度文人化的艺术,明清许多从事昆曲剧目创作的剧作家,取得了很高的文学成就。

《琵琶记》《牡丹亭》《长生殿》《鸣凤记》《玉簪记》《红梨记》《水浒记》《烂柯山》《十五贯》等都是昆曲的代表性剧目,其他中前三种有全谱或接近全本的工尺谱留存。

清代中叶以后,昆曲主要以折子戏形式演出,至今保留下来的昆曲折子戏有四百多出。昆曲新编剧目有《南唐遗事》《偶人记》《司马相如》

昆曲

《班昭》等。

经过长期的舞台实践,昆曲在表演艺术上达到了很高的成就,歌、舞、介、白等表演手段高度综合。

随着表演艺术的全面发展,昆曲脚色行当分工越来越细,主要脚色包括老生、小生、旦、贴、老旦、外、末、净、付、丑等。各行脚色在表演中形成一定的程序和技巧,对京剧及其他地方剧种的形成发展产生了重要影响。

昆曲音乐曲调旋律优美典雅,演唱技巧规范纯熟。赠板的广泛应用、字分头腹尾的发音吐字方式及绮丽悠远的艺术风格使昆曲音乐获得了“婉丽妩媚,一唱三叹”的艺术效果。

昆曲是我国传统戏曲中最古老的剧种之一,至今已有六百多年的历史。

昆山腔开始只是民间的清曲、小唱。至明万历年间,其他流布区域便从苏州逐步扩展到全

国数省。

昆山腔已成为明代中叶至清代中叶影响最大的声腔剧种。许多地方剧种,都受到过昆剧艺术多方面的哺育和滋养,称为“百戏之祖,百戏之师”。

昆曲的音乐属于联曲体结构,简称“曲牌体”。它所使用的曲牌,大约有一千种以上。

昆曲的伴奏乐器,以曲笛为主,辅以笙、箫、唢呐、三弦、琵琶等。其他唱腔华丽、念白儒雅、表演细腻、舞蹈飘逸,加上完美的舞台置景,在戏曲表演的各个方面都达到了最高境界。

◆影响最大的戏曲——京剧

京剧又称平剧、京戏,是中国影响最大的戏曲剧种,分布地以北京为中心,遍及全国。

清代乾隆五十五年,原在南方演出的三庆、四喜、春台、和

京剧表演

春四大徽班陆续进入北京,他们与来自湖北的汉调艺人合作,同时接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法,又吸收了一些地方民间曲调,通过不断的交流、融合,最终形成京剧。

京剧之名始见于清光绪二年的《申报》,随后传到北京,渐及全国各地。

人们现在说京剧的历史,一般都是从 1790 年四大徽班进京开始算起。那一年,为了给清朝第 7 代皇帝乾隆庆祝 80 岁生

日,四大徽班由太监推荐进京给乾隆献艺。

当时北京舞台昆腔、京腔、秦腔三足鼎立、相互对峙。

徽班到京后,发扬其博采众长的传统,广泛吸收秦腔的剧目和表

演方法,同时继承了众多的昆腔剧目及其他舞台艺术体制,因而在艺术上得到迅速提高。同时又受到北京的语言、风俗等地方文化潜移默化的影响,逐渐形成了一个新的剧种京剧。

京剧的正式形成大约是道光二十年以后的事,这时京剧的各种唱腔版式已初步具备,京剧的语言特点已经形成,在角色的行当方面出现了新的变化,已拥有一批具有京剧特点的剧目。

程长庚是这一时期的代表

人物,他在融合汉调、徽调并吸收昆曲加以改造和提高方面,比同时期的其他京剧演员作了更多的努力,对京剧表演艺术的形成贡献很大,对后世京剧的发展影响起了很大的作用。

从 1845 年至 1894 年,是京剧从雏形到完美提高的时期。这时出现了许多名角儿。清代画家沈蓉甫,根据当时深受广大群众欢迎的 13 位大腕,绘了一幅《同光名伶十三绝》图。

这 13 个人是张长胜、刘赶三、程长庚、时小福、卢胜奎、谭鑫培、郝兰田、梅巧伶、余紫云、徐小香、杨鸣玉、朱莲芬、杨月楼。他们代表了当时的各种角色,是京剧艺术的奠基人。

上个世纪 20 至 40 年代,是京剧的第二个鼎盛期,这一时期京剧繁荣

的标志是诸多流派的产生。早先,京剧舞台上以老生为主,老生流派比较明显。

到这一时期,梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云等锐意革新,积极排演新戏在艺术上各树一帜,雄踞舞台,舞台上出现了四大名旦争衡的局面。这不仅使旦角艺术焕发出空前的光彩,而且带动其他行当,争奇斗绝,流派纷呈。

京剧的唱腔属板式变化体,以二簧、西皮为主要声腔。四平调、反四平调、汉调等都从属于二簧,南梆子、娃娃调则从属于

京剧《三打白骨精》