

中华优秀传统文化通识教育丛书

【文学卷】

戏曲

唱腔之美

总主编 / 杜华平 曾睿
著 / 欧阳江琳

流淌词章上的古今人生
绽放舞台上的绚烂艺术
驻足，回眸，只因你的万千风华……

青岛出版社

中华优秀传统文化通识教育丛书
【文学卷】

总主编 杜华平 曾 睿

戏曲

唱腔之美

欧阳江琳◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

戏曲——唱腔之美/欧阳江琳著.—青岛: 青岛出版社, 2013

ISBN 978-7-5436-9149-0

I. ①戏… II. ①欧… III. ①戏曲—鉴赏—中国

IV. ①J805.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第017559号

书 名	戏曲——唱腔之美 (中华优秀传统文化通识教育丛书——文学卷)
总 主 编	杜华平 曾 睿
著 者	欧阳江琳
出版发行	青岛出版社
社 址	青岛市海尔路182号 (266061)
本社网址	http://www.qdpub.com
责任编辑	金 龙
封面设计	祝玉华
版式设计	李开洋
平面制作	翰墨杰人平面设计有限公司
印 刷	青岛星球印刷有限公司
出版日期	2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷
开 本	16开 (710mm × 1000mm)
印 张	14.5
书 号	ISBN 978-7-5436-9149-0
定 价	29.80 元

编校质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068670

青岛版图书售后如发现质量问题, 请寄回青岛出版社出版印务部调换。

电话: 0532-68068629

总序

中华文化最优秀、最精美的形式之一是文学，而其中的诗歌，更是直到现在仍备受世人珍爱赏读的艺海珍宝。现代作家林语堂说：“我几乎认为，假如没有诗歌——生活习惯的诗和可见于文字的诗——中国人就无法幸存至今。”这一说法主要在于强调：诗歌是千余年间中华民族精神生命的寄托。所以，当代学术大家叶嘉莹从另外的角度明确指出：“我以为古典诗词里边所充满洋溢着的是我们中华民族的一种美好的精神，一种品格，一种操守和修养。”

叶嘉莹所称的“古典诗词”指的是诗和词这两种传统诗歌品种，林语堂所说的“见于文字的诗”除了诗、词之外，还包括曲（散曲、戏曲）。以上四种传统文学品种，与现代社会所用的“诗歌”概念相当，都以韵律节奏为重要形式。诗、词、曲、戏曲、辞赋、楹联，是有着较为密切亲缘关系的几种传统文学形式，它们的语句节奏都有很强的规律性，以简单、规整的节律和精巧的语句，表现高远的意趣、悠长的韵味和深厚的传统文化内涵。

在文化强国的国家文化发展战略推动下，中华优秀传统文化的复兴是正在进行中的主题。可以相信，中华传统文化依傍西方的局面必将打破，传统文化展示自身独立面貌、独特魅力的时机正在到来。“中华优秀传统文化通识教育丛书”文学卷就是在这一背景下策划和组织实施的。

本丛书文学卷六册，作者均为从事传统文化教育的资深教师，对传统文化都持守“同情的理解”之态度，以期深入传统文化之腠理，领会精神，以得滋养。这便是本丛书尤其是文学卷的策划与设计意图。

为了实现以上意图，也为了更好地切近当今读者实际，我们确定了八个字的写作原则：上观星月，下接地气。所谓“上观星月”，是指站在时代至高点上，以学术前沿的视野，充分吸纳近几十年来的学术研究成果，引领读者感受、欣赏中国传统文学的精致和韵味，而绝不把通识教育变成贩卖陈旧知识的借口。但是，对于从事通识教育的学者来说，牢记“高处不胜寒”的道理是非常重要的，这也就要求务必“下接地气”，也即充分了解当下普通读者的现实需求，将学术前沿性与时尚性结合起来，努力挖掘最能得到现实呼应的那些传统文学精品，写作风格要轻松明快，力求用浅显易懂的表达形式展现出中华传统文学的内涵、魅力和写作门道。

很多读者在传统文学如诗、词、曲、楹联、辞赋、戏曲的复兴浪潮裹挟下，都很想学习传统文学写作，这也是本丛书文学卷的一项设计目标。古语云：“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。”这就说明：在文学精品的阅读欣赏中，慢慢悟出写作之道，是可能而必须的。而将名作欣赏和写作指导结合起来，是本丛书文学卷的共同特点。这六册书都有意识地站在写作指导的角度从主题、情感的提炼，写作技法的总结等方面对名作进行点评，有的还设专章阐述评价标准、作法，目的是引领读者从较高的层面学习写作。有了这种指导，再专门学习具体的写作知识就不难了。

我们相信：生活于物质技术水平高度发达，各种社会问题也日益严重的现代社会的人们，在走近诗、词、曲、楹联、辞赋、戏曲等传统文学精品的时候，情感能得到净化、灵魂能得到安顿。

编 者

目录

CONTENTS

开场白	001
一、宏富的艺术宫殿	005
声韵之美	007
翩翩舞姿	027
舞台华彩	038
粉墨登场	052
二、历史回眸	065
巫风雩舞	065
秦汉百戏	073
唐宋优戏	082
黄金时代	090
昆曲传奇	107
乱弹时代	121

三、小舞台，大世界	133
一往情深深几许——爱情戏	133
湛湛青天不可欺——公案戏	141
叱咤万战场——战争戏	147
重义轻生一剑知——侠义戏	156
文人的多重咏叹调——文人戏	164
醇美的乡土风情——民间小戏	175
四、读经典，学写戏	187
挥斤运斧建高楼：谈结构——《风筝误》	188
玉样精神花般模样：谈人物——《西厢记》	197
此情默默谁诉：谈语言——《牡丹亭》	208
结语	221

开场白

1929年冬，梅兰芳登上英国“加拿大皇后”号邮轮，从上海启程，远涉重洋，至美国举行巡回演出。刚踏上邮轮的梅兰芳，对这次远洋演出顾虑重重。尽管做了精心的前期准备，但心里仍没有底，东西方的文化差异，能否让西方观众看懂、听懂古老的中国戏曲呢？

可是，当锣鼓声起，大幕拉开，一切担忧化为乌有。梅兰芳成功征服了美国观众。半年之内，他的足迹遍及美国西雅图、纽约、芝加哥、华盛顿、旧金山、洛杉矶、圣地亚哥、檀香山等城市，所到之处无不刮起了一阵“梅剧”的旋风。

梅兰芳成功了！这是他自己也没有想到的。

人们诧异并力图揭秘梅兰芳访美的成功：演出前的宣传造势，梅兰芳个人的极高天赋，优良的团队合作，精心的戏剧改良等等。但，刨除个案成功的具体因素，是什么吸引了来自异域观众的热烈目光？

我们不妨来听一下来自西方观众的声音。在看过梅兰芳的表演后，德国戏剧家布莱希特曾说，“梅兰芳是西方人关于中国的一个幻想，也是一个梦。”在西方人眼中，梅兰芳满足了他们对东方古老艺术的神秘幻想。优美的唱腔，华丽的身段，新奇的舞台，无不刷新了已有的艺术认知。而这些都源于中国戏曲独特的演剧体系。独特，代表一种美的体现和感知。它最终跨越了东西方的文化隔阂，引起了西方观众的热情与兴趣。这是梅兰芳成功的最根本原因。在世界戏剧三大表演体系中，“梅兰芳体系”，得以与“斯坦尼斯拉夫斯基体系”“布莱希特体系”鼎足而立。

中国戏曲到底有何独特，它的精髓又在哪里？人们常说，戏曲是“国

粹”。从这两个字能看出世人对它的珍惜，也能掂量出它的艺术分量和文化底蕴。戏曲，起源于先秦两汉，成形于宋元，辉煌于明清，迄今千年，不曾湮灭。其间吞吐吸纳，磨砺如斯，终成大器。在这个“小舞台，大世界”中，跌宕起伏的人生，林林总总的情感，异彩纷呈的表演……在无数次演绎、传播。人们创造了戏曲，戏曲也影响了人们。上世纪新文化运动的领袖陈独秀说过：“戏园者，实普天下人之大学堂也；优伶者，实普天下人之大学教师也。”就像一本大百科全书，戏曲向它的读者传达着悠久丰富的文化信息，并慢火熬汤似的，触动他们的情感神经，而体验戏曲者，从中可获知、可感受、可思考的，远远超过了自己的想象。对于剧作家，戏曲可以浇己之块垒，一抒忧乐，一明是非；对于艺人，戏曲是营生求利的工具，也是追求最高艺术境界的阶梯；对于观众，戏曲是感受人生，感受艺术美的生动载体。甚至可以说，要了解中国人之道德观念、审美情趣，最直接、最有效的渠道就是观看戏曲。

戏曲的“独特”“精髓”，正源于这种文化和艺术的长期积淀，最终升华为自我的精神面貌和艺术气质。作为文本文学，它集诗词曲赋于一身；作为舞台艺术，它集唱念做打于一身；作为传统文化，它集高雅与俚俗于一身。这种丰富驳杂的文化艺术形态，放诸世界也是绝无仅有的。

说到底，戏曲是一种美的艺术。这种美大气精深，融汇了文学表现、舞台表演、戏剧意境、文化情感等各个方面；这种美和谐完整，将各个美的要素打碎了，重新糅合在一起，协调为一个美的艺术体；这种美独特别致，在东西方戏剧中，显得自成一格，充分展现了中国传统文化艺术的魅力。

可时至今日，戏曲已“无可奈何花落去”。人们总将它和“老古董”“缓慢”“拖沓”等词联系在一起。习惯快节奏生活的年轻人不愿过多碰触它，更喜欢在KTV、酒吧等场所消耗使不完的激情。褪去往昔光环，戏曲像一位耄耋老人，在寂寞的山谷中，步履沉缓地徘徊，渐行渐远。目送它的背影离去，总令人感到无比伤感。时代总在赋予文化新的命题，新的方式。人们对传统戏曲的隔阂，也许是历史文化的物竞天择。然而，这种带有悲情的理性认同并不等于否认传统文化的存在价值，反而警醒我们应该为戏曲做点什么。尤其在戏曲被“陌生化”的今天，重新认识戏曲特质，发现戏曲之美，挖掘戏曲文化，成为我们传承传统文化的职责所在。

要认识并欣赏戏曲，需要有一定的戏曲常识与素养。俗话说“外行看热闹，内行看门道”。戏曲舞台，生旦净末丑，粉墨登场，锣鼓风声，热闹得很。观众抱着看热闹的心理，在所难免，但却不能真正领略戏曲三昧。一个戏盲是听不出流派唱腔的韵味，也不明了脸谱正邪忠奸的寓意，甚至连该哪个地方叫好，都会不知所措……退一步说，即便不想成为技术派的戏曲观众，了解一定的戏曲文化知识，开阔视野，提高识见，对读者也不是一件坏事。

本书目的在于为看热闹的观众，提供一些戏曲的常识、看戏的门道，帮助大家更好地欣赏戏曲之美。如果能激发兴趣，进入戏曲堂奥，那就是笔者之幸了。语浅意深，望素心同道者体会。

一、宏富的艺术宫殿

什么是“戏曲”？这是首先要明白的核心词。戏曲，是指中国特有的一种戏剧形式。这句话包含两个意思：第一，戏曲是一种戏剧。它必须具备戏剧的一般性特征，即以扮演为中心，拥有演员、舞台、观众，采用一定的表演手段，完成有一定情节长度的故事的表演；第二，戏曲是中国特有的戏剧。它不同于西方戏剧，也不同于东方印度、日本等任何形式的戏剧样式。它的艺术形态是独一无二的，走出去不是一张“大众脸”，代表了鲜明的中国传统文化特色。

引领读者领略“戏曲”的独特魅力，是本书想要完成的基本命题。不过，先别急着一头扎进戏曲这座美丽的宫殿，以免逛得云山雾罩，不知所然。不妨先来个庖丁解牛，了解一下砌成戏曲宫殿的基本材料。戏曲由什么组成呢？国学大师王国维有一句简单的概括：“戏曲者，谓以歌舞演故事也。”（《戏曲考原》）《辞海》对“戏曲”也有一条释文：“是包含文学、音乐、舞蹈、美术、杂技等各种因素而以音乐和舞蹈为主要表现手段的戏剧。”从这两个定义来看，戏曲的构成可不是一碗清水，不像话剧以说白为主，歌剧以音乐为主，舞剧以舞蹈为主，而是将文学、音乐、舞蹈、美术、杂技等不同性质的东西，放到了一起，来了个美味的大杂烩。

以梅兰芳代表剧目《霸王别姬》为例，具象了解一下杂烩戏曲的材料。戏演楚霸王被困垓下，四面楚歌，虞姬为免霸王后顾之忧，拔剑自刎，随后霸王也于乌江自刎。这是戏曲的故事，形成语言文字后成为剧本“文学”；戏中虞姬、霸王有大段“唱词”，娓娓叙说内心，表达临危难

舍的情感；有“念白”，交代事件，说明场景；唱念之间，又配以各种动作，完成事件和情绪的传达，其中虞姬一段近八分钟的剑舞，酣畅淋漓；还有一些美术化的小道具，如马鞭、双剑、酒盅、灯火等，用以辅助人物的动作；服饰扮相上，“净”霸王勾钢叉脸、垂大黑千金、扎霸王拷，气度非凡，“旦”虞姬俊扮、戴如意冠、穿鱼鳞甲、外罩明黄色绣花斗篷，华贵端庄，远远看上去，宛如两幅相得益彰的鲜亮图画，有着强烈的美术特质。（图1）

图1：京剧《霸王别姬》，虞姬与霸王。

请看，一出戏目，汇融了音乐、舞蹈、美术、文学等各种质素。它们相互支撑、映衬，圆融无痕地构建一个多姿多彩的艺术宫殿。

好吧，接下来化整为零，逐一去领略这座宏富瑰丽的艺术宫殿。

声韵之美

情感，乘着歌声的翅膀

为什么“戏曲”不叫“戏剧”，而叫“戏曲”？

为什么我们常把演戏叫做“唱戏”，把看戏叫做“听戏”？

清晨，林下湖边经常回荡依依——啊啊——吊嗓子的声音；公园，常有三五成群听戏的老戏迷，双眼微闭，手指微弹，打着节拍，听得如此入神。

这些生活中的通俗用语、常见现象，提醒着我们戏曲最质朴、最鲜明的特征：歌唱。

戏曲是歌唱的艺术，歌唱是情感的表现。

几乎每一本戏曲都讲述了离合悲欢的情感故事。人物在伤心时、愤怒时、感叹时，总要借助一定的方式去表达。可有时候，单纯的说话显得那样苍白无力，难以爆发人物的激情。于是，“言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故永歌之”，用歌声传情，用音乐抒情，慢慢唱，悠悠吟……“歌唱”成为表达情绪的最好方式。

齐如山*，梅兰芳京剧事业的亲密伙伴。他认为戏曲演唱“因有感触，乃起唱工”。他把演唱作了一个很感性的分类：因惊讶而唱的，因着急而唱的，因叹息而唱的，因悲痛而唱的，因感慨而唱的，因愁闷而唱的，因想念而唱的，因愤恨而唱的，因喜欢而唱的，因有气而唱的，因恐惧而唱的，因怜爱而唱的。人的情感千千万万，齐如山的划分并不完整，但我们看到戏曲的“唱”孕育了强大的情感力量。

越剧《梁山伯与祝英台》是一部“唱”与“情”完美结合的爱情悲

小贴士

*齐如山（1875—1962），戏曲理论家。早年留学欧洲，归国后致力于戏曲工作，担任梅兰芳编剧。帮助其进行京剧艺术改革，并协助策划梅兰芳的海外演出，随同出访日本与美国。1931年与梅兰芳等人组成北平国剧学会，并建立国剧传习所，从事戏曲教育。晚年著《国剧艺术汇考》一书，具有很高的理论价值。

剧。梁祝同窗为友，可祝英台三年后返乡，两人十八里相送，一路送，一路对唱，祝英台曲中含情，话里有话，深情嘱托梁山伯来日相会。可是，没想到风云突变，祝父要将女儿嫁给马文才，按期赴会的梁山伯一腔热情化为冰雪，一气而病。第九出“楼台相会”，两人被迫分离，不禁难分难舍。如果用影视艺术来表现，只需梁祝面部特写，一个“执手相看泪眼，无语凝咽”的情感动作就已入情，观众也明明白白。但作为舞台艺术的戏曲，仅仅一个简单的动作，微小的神态，就很不够。它需要配合着音乐，用沉痛的演唱来一次情感爆发。剧本写道：

（祝英台扶梁山伯上）

祝英台唱：送兄送到藕池东，

荷花落瓣满池红。

荷花老来结莲子，

梁兄访我一场空。

送兄送到小楼南，

你今日回去我心不安。

我和你人世无缘成佳偶，

天上和你再团圆。

送兄送到曲栏西，

你来时欢喜去悲凄。

今日你我分离后，

人分离来心不离。

送兄送到画堂北，

劝兄回家不要哭。

英台不是无情人，

一片真心如璧玉。

眼前就是上马台，

今日别后何时来？

梁山伯唱：回家病好来看你，

唯恐我，短命夭殇不能来。

祝英台唱：梁兄说此伤心语，
我肠欲断来心欲碎。
英台此身难自主，
此心常随梁山伯。
你是好好来访我，
反而害你扶病归。
要是你有不测长和短，
胡桥镇上立坟碑。

梁山伯唱：立坟碑，立坟碑，

祝英台唱：红黑两字刻两块，
黑的刻着梁山伯，
红的刻着祝英台。
我和你生前不能夫妻配，
死化蝴蝶成双对。

（梁山伯扶病而去。祝英台怅然良久。）（图2）

此时，舞台除了唱，还是唱。种种伤心，种种誓言，全部埋藏在一段段深沉哀婉的音乐旋律中，还有什么比这样深情沉重的表达更有力呢？

图2：越剧《梁祝》楼台会

梁山伯唱得不多，穿插在祝英台的主唱段中，显得灰心绝望。祝英台是主唱，共有三个层次的唱段，情感不断在强化：头一段哀哀诉说，不忍分别；次段乍听梁山伯病体不复的话后，情感转为刚烈，顿起殉情的念头；最后一段，在听到梁山伯重复“立坟碑”三字，祝英台坚定了殉情的想法，既然生前不能一起，不如死后双双化飞蝶，整个情感被推至高潮。

小提琴经典名曲《梁祝》也正是取源于越剧《梁山伯与祝英台》的歌声旋律。见面时的欢快，十八里相送的情意绵绵，楼台相会的哀婉，化蝶时的凄美浪漫，令人难以自拔地沉浸在梁祝爱情的悲喜之中。尤其楼台会时，一段大提琴和小提琴的深情互诉，更是催人泪下。“谁能为此曲，无乃杞梁妻。清商随风发，中曲正徘徊，一弹再三叹，慷慨有余哀。不惜歌者苦，但伤知音稀”（《古诗十九首》），这就是音乐的魅力！越剧《梁山伯与祝英台》用情感纵跨交响乐与戏曲音乐，用流动的旋律触动每一个知音的心灵。

情感，乘着歌声的翅膀，愈飞愈高。

“歌唱”的音乐体制

戏曲既然以“唱”抒情，以“唱”为主要艺术手段，那么肯定要采用一定的音乐体制。简单概括，戏曲音乐体制主要有两种：曲牌联套体和板腔体。这部分知识介绍起来稍微专业化一些，但却是了解戏曲音乐的基础，读者且静下心，听我们一一道来。

其一，曲牌联套体

主要见于古典戏曲，采用的是南曲、北曲曲牌，像元代杂剧多用北曲联套，明清传奇多用南曲联套。一些地方戏曲也含有曲牌演唱，如川剧、赣剧、湘剧等。

南、北曲曲牌数量众多，大约有上千章，每一曲牌有多少句，每句有多少字，平仄安排，句子的押韵等都有相应的规定，形成一定的音乐旋律。举个例子，马致远名曲【天净沙】“秋思”，【天净沙】为“曲牌名”，属于“越调”。全曲共五句二十八字，每句都须押韵，具体格式如下：