

青少年读图百科
QINGSHAONIAN DUTU BAIKE

戏曲武术

我的第一套人文百科

张杰 编著

这是一套阐述中国传统文化的百科全书
内容权威、文字鲜活、穿越古今……

用一幅幅精美图片向青少年朋友展示：

中国古人的生活如此丰富
中国传统文化如此博大精深

读图时代

青少年读图百科

QINGSHAO NIAN DUTU BAIKE

戏曲武术

张杰
编著

图书在版编目(CIP)数据

戏曲武术 / 张杰编著. —长沙: 湖南美术出版社,
2012.12

(青少年读图百科)

ISBN 978-7-5356-5929-3

I. ①戏… II. ①张… III. ①戏曲—中国—青年读物②
戏曲—中国—少年读物③武术—中国—青年读物④武术—
中国—少年读物 IV. ①J82-49②G852-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第294597号

青少年读图百科——戏曲武术

出版人: 李小山

编 著: 张 杰

责任编辑: 李 坚 杜作波

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

经 销: 湖南省新华书店

版 次: 2013年3月第1版第1次印刷

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 10

书 号: ISBN 978-7-5356-5929-3

定 价: 29.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购电话: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

前言

五千年的岁月孕育了中国光辉璀璨的历史文明，从有声有色的戏曲，到招招式式、变幻莫测的武术，无不是中华优秀传统文化遗产重要的一环。从戏曲和武术中，我们可以一探前人的生活与思想，感叹历代先人的智慧与精神。

本书为渴望学习相关知识的青少年打开了一扇大门，将中国丰富的戏曲艺术与武术精髓展现出来，并通过数百幅精美图片为人们讲述缠绵婉转的昆曲、活泼有趣的二人转、飘逸俊朗的太极拳、刚劲有力的少林武术……

通过阅读，我们了解过去；通过思考，我们展望未来……就让我们通过这精彩的图书世界去欣赏、感受五千年中华文明演绎的饕餮盛宴吧！

目录

第一篇

戏曲

· 中国戏曲概述 002

中国的戏剧与曲艺.....002

戏曲的特点.....006

戏剧的起源与发展.....010

曲艺的起源与发展.....023

· 百花齐放的戏剧 030

京剧.....030

昆剧.....038

秦腔.....042

豫剧.....046

越剧.....052

评剧.....056

黄梅戏.....059

川剧.....063

皮影戏.....067

少数民族戏剧.....072

· 风情万种的曲艺 075

相声.....075

评书.....080

京韵大鼓.....084

快板书.....086

山东琴书.....089

二人转.....091

第二篇

武术

· 中国功夫 096

武术的起源与发展.....096

武术的思想内涵.....099

武术的分类.....102

武术与十八般兵器.....105

一代宗师.....113

· 武术门派 117

少林.....117

武当.....123

峨眉.....131

南拳.....139

咏春.....148

第一篇

戏曲

• 中国戏曲概述

戏曲的百花园真可谓万紫千红，异彩纷呈。无论是阳春白雪的高雅，还是下里巴人的市井，各种曲艺形式都鲜活地活跃在人们的精神世界和现实生活中。中华民族的戏曲成就在世界文艺的星空下闪耀着独特的光芒。

百戏之祖的昆曲，国粹身份的京剧，黄土高原的秦腔，掷地有声的梆子腔，插科打诨的东北二人转；蓄须明志的梅兰芳，评剧皇后白玉霜，豫剧革新人常香玉……不胜枚举的曲艺形式，数不胜数的文化瑰宝，德艺双馨的艺术家，让我们感到无比的骄傲。

中国的戏剧与曲艺

戏曲其实是戏剧与曲艺的统称。据不完全统计，至今活跃在中国民间的曲艺曲种约有四百个。

• 苏州园林里的戏剧表演

◎ 什么是戏剧

在戏剧作品中，人与人之间会因为性格不同、目的不同、手段不同等产生矛盾斗争，这种斗争被称为“戏剧冲突”。一般来说，戏剧作品由冲突的产生、发展和解决组成，因此戏剧的成功与否关键取决于戏剧冲突是否成功。由于每场演出受时间、地点、受众的诸多限制，戏剧冲突的表现应当更集中、更简练、更尖锐，以便在最短的时间内折射现实生活中的矛盾冲突。

◎ 什么是曲艺

曲艺是中国各种“说唱艺术”的统称，由民间的口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变而成。曲艺同样作为一门表演艺术，不像戏剧那样用演员来“演”，而是用“口语说唱”的形式叙述故事、塑造人物、表达思想感情。所

• 曲艺表演

以有人说戏剧艺术是“以歌舞演故事”，而曲艺艺术则是“以口语说唱故事”。

曲艺的艺术形式相对简单，一般由一人或几人说演或说唱。由于曲艺是艺人们以自己的嘴“讲故事”，所以曲艺的表演方式以第三人称的叙述为主，其间穿插第一人称的模拟说唱。曲艺表演在舞台上以“一人多角”、“跳出跳入”、“一人一台大戏”为主要特点，与戏剧表演艺术中的“角色扮演式表演”不同，因此有“说法中现身”与“现身中说法”的说法。

小资料

曲艺的艺术手法

说。说是曲艺表演的一种重要艺术手段，一位北方曲艺演员曾总结：“说书一股劲，唱曲一段情，句句警人心，听者自动容。”说不仅要“说”出地点、环境、故事的来龙去脉，还要刻画人物、模拟人物对话、剖析人物心理活动及作出评价等。

唱。唱要优美动听。曲艺演唱的往往是较长的叙事诗或抒情诗，这就要求演员结合故事情节和人物思想感情，引吭高歌，以优美动听的唱腔感染观众。

演。演的精髓在表情。表演时，要求演员靠声调、语气和面部表情的变化来表达思想感情，而形体动作和小道具的运用（醒木、折扇、手绢等）则是辅助性的。曲艺的表演讲究神似，所以模拟动作不宜过多。

评。宋代罗烨有两句话：“讲论只凭三寸舌，秤评天下浅和深。”说的是演员在表演时对所讲事物要进行评论，对正面人物着重赞扬，对反面人物批判贬抑。

噱。曲艺艺术在表演时，不仅要有观点鲜明的评论，还要有趣味性兼娱乐性的噱头、包袱。在插科打诨中活跃气氛，并用戏谑的方式表现其中的一些教育意义。

学。学是指演员表演时常常仿学方言、方音，以模拟不同的人物；仿学市场叫卖声、戏曲唱腔，以描绘特定环境等，使听众从声音形象上产生真实感。

◎ 戏剧与曲艺的区别

无论是哪种形式的戏剧，在表演时都要将许多舞台效果结合在一起，比如舞美布景、灯光艺术、化妆造型艺术等，表演者以第一人称作为观众表演发生的“故事”。

曲艺则不一样，表演者不需要表现故事环境的舞台布景，只需站在某一个特定的区域进行表演。不同曲艺种类的表演者，会使用一些简单的道具，比如扇子、桌子等。曲艺在为观众“讲故事”时，常用第三人称。

• 京剧表演

• 唐玄宗画像

◎ 梨园

中国的戏曲界雅称“梨园”，演员则被称为“梨园子弟”。说到这其中的缘由，就得从过去戏班供奉的祖师爷唐玄宗李隆基说起。

梨园因设在当时长安禁苑附近的梨园而得名。梨园弟子是从太常乐工中精选的，当时有几百人之多。梨园除了会请一些专门的人士教习，还会请当时著名的文人雅士为他们编排节目，甚至唐玄宗会亲自当“老师”和“编剧”。就这样，梨园成为历史上有名的集歌、舞、戏于一体的练习场所。唐玄宗时代是戏曲人才培养的黄金时代。为了得到庇护，戏剧人自称“梨园子弟”，意思是“皇帝的人”！

唐玄宗是一位出色的音乐家，他不满足当时的乐工表现，于是亲自参与选拔人才，甚至自己培养乐工。梨园便是唐玄宗培养乐工的地方。所以从某种意义上说，梨园实际上是中国第一座国立戏曲学校。

戏曲的特点

戏剧与曲艺虽然分属于两大门派，各自具有不同风格的表演形式与手段，但其特点却有共通之处，因此常合称“戏曲”。

戏曲的总特点

博采众长	无论是戏剧还是曲艺，都是一种综合性的舞台表演艺术，它们将多种艺术形式聚合在一起，其中包括诗（文学）、音乐伴奏、舞（表演）等。另外，作为一种舞台艺术。其辅助表演中必定包括舞台美术、服装、化妆等方面。所以说。戏曲虽然只是一种表演形式，却是博采众长的集大成者。
以歌舞演故事	戏曲艺术用王国维先生的话说，就是“谓以歌舞演故事也”。戏曲是用音乐化的对话和舞蹈化的动作去表现现实生活，也就是人们常说的“唱、念、做、打”。
写意	戏曲表演充分表现了中国文化中讲究的“写意”特色。就像中国的国画与西方的油画，也许国画不如油画般写实，但其丰富的写意内涵却是油画无可比拟的。中国戏曲也是一样，“取其意而弃其形”，用一切可以表现人物、事件、时间、场景的手段去演绎生活。
信马由缰	戏曲带给观众的不是直白的述说，而需要演员的表演与观众的理解想象完美契合。所以戏曲表演中，人们可以在明亮的灯光下看着舞台上的演员们身处“黑夜”。可以任凭自己的思想在舞台上信马由缰。

• 苏州园林里的曲艺表演

• 昆剧舞台

◎ “海纳百川”的戏曲舞台

提到戏曲舞台，人们首先想到的会是一间只有三面墙的大屋子。它三面都被挡上，只留一面对观众。在很长的一段时间里，戏曲舞台都是只有三面墙的大屋子，除了舞台的背面，人们可以从正面、左面、右面三面观看戏曲。

戏曲舞台背景极度简单，无法使用舞台布景道具对剧情地点等进行设置。所以，为了配合戏曲的表演，人们会用一些特殊手段虚拟出各种背景。例如，在《三岔口》中，为了便于观众欣赏，舞台上往往灯火通明，而演员表演出来的却是身在一间漆黑的屋子里。这种表演手段，可以表现人物的现实生活，也可以展现人物的梦境和灵魂。它使戏曲的表现力得到扩大，表演范围几乎不受限制，可以腾云上天，也可以轻松入地；可以仅仅表现一个人物，更可以表现千军万马。真可谓海纳百川，无所不包！

◎ 戏曲人物造型特点

在中国的戏曲舞台上，观众们不仅能欣赏到悠扬婉转的唱腔艺术，还能在舞台人物造型中找出各种美来。那么，戏曲人物造型是不是越花越好，想怎样就怎样呢？答案当然是否定的。

小资料

脸谱是因戏剧而产生的吗？

脸谱是中国戏曲演员脸上的绘画，是用于舞台演出时的化妆造型艺术。

脸谱并不是为了戏剧表演而产生的，它起源于面具。而关于舞台脸谱的起源，还有一个美丽的传说。相传南北朝时期，北齐的兰陵王勇猛善战，却长得很像女人，所以他每次出征的时候都会戴着凶猛的面具。所以人们在表演歌舞戏的时候，为了歌颂兰陵王，也会戴着面具演出。

在戏曲舞台上，戏曲演员将脸谱作为一种辅助手段，来表现人物的性格、相貌、身份、地位，而且使舞台的色彩变得更加丰富，达到美化舞台的效果。

脸谱的颜色代表着人物的不同性格，红色脸谱象征着人物是耿直、有血性的，如关羽；黑色脸谱表现了人物严肃的性格特点，如张飞；白色脸谱显示人物的奸诈多疑，如曹操；蓝色脸谱说明人物是桀骜不驯的，如窦尔墩；紫色脸谱表现了人物稳重、富有正义感的特点，如徐延昭。

• 脸谱是戏曲表演的一种手段

• 地戏

• 台湾傀儡戏

中国戏曲的人物造型主要有两个特点，第一个特点就是**程式性**。所谓程式性，就是从人物的头饰一直到靴鞋，都有严格的规定。什么样的人穿什么样的衣服，这是绝对不允许出错的。所以在旧戏班中流传着这样一句话——“宁穿破，不穿错”。可见程式性在人物造型中的重要性。

第二个特点是注重**形式美**。戏曲的化妆和服装虽然有程式性的要求，但也更注重美感。例如在戏曲舞台上，演员们穿着的戏服都是华丽的明代服装，除了“清装戏”以外，是没有朝代之分的。可见在戏曲艺术中，人物造型追求的不是生活中的现实，而是审美。

◎ 戏曲表演特技

常见的戏曲表演特技有以下几类。第一类是借助演员服饰装扮的，如耍帽翅、耍翎子等。在蒲剧《杀驿》中，当吴承恩决定去替恩人死之前，演员会将帽翅上下左右颤动，以表现人物焦急、忧虑的复杂心情。第二

类是利用道具的，如椅子功、耍素珠、耍旗等。在昆曲《下山》中，和尚逃出寺院后，用抛、接、甩、转素珠的特技，表现了他仿佛小鸟逃出笼子似的快乐心情。第三类是利用夸张表情和动作的，如变脸、开眼等。在《金山寺·水斗》中，有一位韦驮向面部一踢，眉间立刻出现一只金眼，渲染了神话气氛。第四类是喷火、吃火的特技。在秦腔《游西湖》中，李慧娘便有一段喷火的表演，体现了她抗击邪恶的斗争精神。

特技是指在戏曲表演中，演员们用翻、滚、扑、跌等动作，表现翻山越岭、腾云驾雾、力拼敌军等戏剧情节，起到刻画人物性格、烘托戏剧气氛、渲染剧场效果等作用。

◎ 戏曲中的“四功五法”

“四功五法”是戏曲表演的基本内容。

“四功”是指戏曲表演的四种基本手段，即唱、念、做、打。“唱”功是戏曲表演中最重要的表现手法，它的基本要求是字正腔圆，节奏准确，抒发人物的真情实感，切忌卖弄技巧。

“念”功与“唱”功同等重要，甚至有“千斤话白四两唱”的说法。戏曲念白分为韵白和方言白两种，韵白是讲韵文的念白，而方言白是以各地方言为语音基础的非韵文念白。“做”是做功，主要是指戏曲的身段。“打”是指戏曲表演中的武术及跌扑的技巧。

“五法”是指戏曲表演的五种基本技法，即手、眼、身、法、步。五法中的“手”是指手部动作的技法；“眼”是指眼神运用的技法，即用眼神表现人物的喜、怒、悲、哀、惧、恐、惊；“身”是指身段的技法；“法”是指所有的基本技法；“步”是指台步的技法。

• 曲艺表演

戏剧的起源与发展

戏剧的产生、形成与发展，一直都与人们的生活紧密相连，是人民群众生活中不可缺少的文化娱乐活动。虽然戏曲产生的年代已很久远，但我们仍能

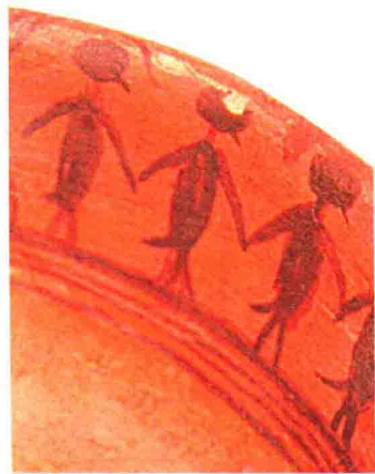
• 在戏曲表演中，眼神的运用十分关键。

从历史留给我们的斑驳记忆中看到其成长的一点一滴。

◎ 戏剧的孕育与形成

中国戏剧综合了音乐、诗歌、舞蹈等多种艺术形式，它的来源可以追溯到有文字记载和图像表达的原始社会的歌舞。

戏剧在最开始的时候以歌舞为主体，发展方向却很多元，宗教剧便是其中之一。宗教剧起源于原始社会的歌舞祭祀仪式，到了奴隶社会逐渐发展成为

• 原始社会的舞蹈纹彩陶盆

宗教剧。正是在当时那种相信神鬼、迷信宗教的文化环境下，才产生了《九歌》这部最具代表性的宗教剧。它最初“生”于民间，“成长”于夏启时代，后经楚国文人屈原之手雕琢成材。

汉武帝时期，国富民强，表演艺术也得到了很大的发展。在汉代，表演艺术统称为“百戏”，融合了当时的一切表演形式，但戏剧还未从中独立出来，只是以各种表演形式交汇的效果为美。另外，汉代的音乐也相对发达，官府还设立了专门的“乐府”机构，专门负责采集民间乐曲，这对日后戏曲歌唱、音乐方面起到了很重要的影响和作用。

在魏晋南北朝三百多年的战乱分裂中，各民族文化极大融合，歌舞相兼的小戏从“百戏”中脱颖而出，与滑稽戏一起成为当时两个最大的曲艺类型。

隋唐五代时期，戏剧具有胡汉混杂不分的特点，虽然这一时期的新戏不多，但出现了流传很广的参军戏。在演出时，参军戏一般分为两个角色，一个为“参军”，另一个是“苍鹘”，演出时由苍鹘嘲笑、捉弄参军。可以说，参军戏中的“参军”和“苍鹘”是中国戏剧角色行当划分的最初形态。

在原始社会，歌舞其实是先民们的一种宗教活动，他们用石器或陶器作为伴奏的乐器，用热情的节奏和热烈的舞蹈尽情欢呼或虔诚地祈祷。