

Chinese Ethnic Music
and Culture Series

| Chinese Opera

中国 戏种

中国民族音乐文化丛书

王建武 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

中国民族音乐文化丛书

中国 戏种

王建武 编著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

中国戏种 / 王建武编著. — 上海: 上海音乐出版社, 2011.1

(中国民族音乐文化丛书)

ISBN 978-7-80751-459-6

I. ①中… II. ①王… III. ①地方戏—简介—中国
IV. ①J825

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 043010 号

书名: 中国戏种

编著: 王建武

出 品 人: 费维耀

项目负责: 杨海虹

责任编辑: 杨海虹

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 787×1092 1/18 印张: 5 $\frac{1}{3}$ 图、谱、文: 96 面

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80751-459-6/J·409

定价: 50.00 元

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

中国民族音乐文化丛书编委会

主 编 杨和平

编 委(排名不分前后)

费维耀 王家祥 杨海虹

杨和平 翁持更 池瑾璟

黄 岑

中国戏种简介

中国戏种,取中国传统戏曲的视角,通过对戏种的历史与特征、声腔系统、主要代表戏种等的叙事、提炼与分析,伴以相关图片、曲谱的佐证,从而昭示出中国戏种的内在神韵,旨在弘扬民族音乐文化,向世界展示中国戏种的艺术魅力。

Introduction of Chinese Opera

Chinese Opera takes the view point of Chinese traditional dramas. With the aid of narration, refinement and analysis of its history & characteristic, vocal cavity system and main representative drama, corroborated by the evidence of relevant pictures and scores, it reveals its internal spirit to carry forward the ethnic musical culture and display the artistic charm of Chinese opera to the world.

总 序

中华民族有着源远流长、汪洋恣肆的文化传统。在这滚滚向前、奔腾不息的历史长河中,广大劳动人民不仅是物质财富的创造者,也是精神产品的创造者。千百年来,勤劳智慧的我国各族人民,在世界的东方创造出了极其灿烂的民族文化,成为世人皆知的文明古国。而民族音乐,就是这民族文化中的一颗光辉夺目的明珠。它经过历代人民的不断传承、不断加工改造、不断丰富完善,为我国民族音乐的发展提供着丰富多样的精神食粮,并成为新时代音乐再创作取之不尽、用之不竭的源泉。从河南舞阳贾湖出土的骨笛,到先秦诸子丰富深刻的音乐理念,可以证明:中国民族音乐已有 8 000 年可考的历史;湖北随县擂鼓墩出土的战国初期曾侯乙墓编钟,《诗经》、《楚辞》等,昭示出我国民族音乐在其发展进程中曾有过的光辉灿烂;汉魏琴乐琵琶的高度发展,唐宋大曲诗词,相和歌及隋唐燕乐,宋元杂剧南戏、明清戏曲曲艺——所有这一切,都凝聚着广大劳动人民的血与汗、灵与肉、心与物、形与神、文与质……它再次确证了中华民族音乐文化,在世世代代修养生息的辽阔大地上,曾激起过无数绚丽的浪花,她的乳汁哺育过我们多少祖先,像涓涓细流浸润着人们的心田,陶冶着人们的情操。长期积累起来的我国民族音乐文化的精髓,铸成了中华民族的音乐灵魂,她积淀着奋发向上、自强不息的民族艺术精神。

《中国民族音乐文化丛书》是一套着眼于普及中国民族音乐知识,弘扬民族文化精神的通俗读物。丛书由《中国歌种》、

《中国戏种》、《中国曲种》、《中国乐种》系统组成,从每个系统中又精选出5种最流行、影响最大的小乐种。如:《中国歌种》之《小调》、《山歌》、《劳动号子》、《少数民族歌舞》、《民间歌舞》,《中国曲种》之《弹词》、《京韵大鼓》、《河南坠子》、《单弦》、《二人转》等。丛书共有24册,每册运用浅显易懂的文字、丰富多彩的图片、典型的曲例伴以音响。内容涉及各个乐种的历史发展、艺术特征、各种流派、代表人物、乐队乐器、经典作品演唱(奏)与赏析等内容,其阐述科学准确、清晰明了、图文并茂、声谱对应,容易普及,利于流传,显现出编写者“普及民间音乐,弘扬传统文化”的理念。新中国成立后,党和国家非常重视搜集、整理保护我国民族音乐文化,先后出版《中国民族民间器乐集成》(民间歌曲、戏曲、民族音乐、曲艺)、《中国曲艺志》、《中国戏曲志》、《中国音乐词典》等著作,大量的民族音乐分门别类予以研究,如《汉族民歌研究》、《民族乐器》等,为我国民间音乐文化的传承与发展起了重要的奠基作用。乐由心生,民族音乐犹如鲁迅先生笔下的“过客”,永远在走,走向未知,走向未来。它以坚守人类对真善美的信念,用自己的话语同步思考并讲述着世界性、历史性和时代性的艺术感悟。文化是一个国家的根,民族的魂。但是,如果没有民族音乐的良好普及,如果我们不能够很好的保护民间音乐,弘扬民族音乐文化就是一句空话。从这个意义上说,这套丛书的出版是符合我国民族音乐现实需要的,定能受到国内外读者的喜爱和关注。

丛书主编 杨和平

2010年4月

| 前 言 |

中国戏曲是中华民族文化的一个重要组成部分,她以富于艺术魅力的表演形式,为历代人民群众所喜闻乐见。在世界剧坛上也占有独特的位置,与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古剧。

戏曲是中国传统的戏剧形式,包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及各种表演艺术因素综合而成。它的历史悠久,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、更新,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的特色,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产生地区的语言、民歌、民间音乐为依据,并兼收其他地区音乐而产生的。各个剧种的剧中人物大部分由生、旦、净、末、丑等不同的角色行当充任。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,动作舞蹈化,技术性高,构成有别于其他戏剧的完整的戏曲艺术体系。

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。新中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,具有浓郁的乡土地域风情特色,在继承中国诗歌优良传统的同时,吸收当代民间口头文学精华,使反映现实的戏曲艺术呈现出了浪漫化的舞台场景,受广大观众热烈欢迎。比较流行的剧种有:

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

中国戏曲在对未来的热烈憧憬和对传统不绝的缅怀眷恋之中，在传统文化与现代意识纠缠交织之间，发展和更新着新的戏曲文化。随着中国戏曲艺术的逐步成熟，演出和观看场所建筑也日渐完备，观演场所越来越显示出其鲜明的民族特色和独特的艺术风格。中国戏曲的舞台美术，是人物造型和景物造型的统一，并以人物造型为主，从而具备了可舞性、装饰性和程式性的艺术特点。

Contents

目录

<u>总 序</u>	▶ 001
------------	-------

<u>前 言</u>	▶ 001
------------	-------

<u>第一章 戏种历史与艺术特征</u>	▶ 001
----------------------	-------

一、戏种历史	▶ 001
--------	-------

二、艺术特征	▶ 013
--------	-------

<u>第二章 戏种声腔系统</u>	▶ 023
-------------------	-------

一、皮黄腔系统	▶ 024
---------	-------

二、梆子腔系统	▶ 025
---------	-------

三、高腔系统	▶ 026
--------	-------

四、昆腔系统	▶ 027
--------	-------

<u>第三章 代表性戏种</u>	▶ 030
------------------	-------

一、京剧	▶ 030
------	-------

二、豫剧	▶ 038
------	-------

三、评剧	▶ 042
------	-------

四、秦腔	▶ 048
------	-------

五、吕剧	▶ 052
------	-------

六、黄梅戏	▶ 057
-------	-------

七、越剧	▶ 062
------	-------

八、昆曲 ▶ 067

九、川剧 ▶ 072

十、沪剧 ▶ 075

参考文献 ▶ 080

后 记 ▶ 084

| 第一章 |

戏种历史与艺术特征

一、戏种历史

我国戏曲音乐源远流长,有着悠久的历史传统。在发展的过程中,逐步形成了独特的艺术规律和艺术风格,可以说,我国戏曲音乐从诞生起,就吸引着和培育着一批戏曲音乐观众,并且经过一代代戏曲家的不断吸收、借鉴、发展、创造,使其成为一种相对完美的艺术形式,在世界的音乐宝库中,成为独树一帜的音乐流派。若究其历史渊源,还要从戏曲艺术的早期形态说起。

先秦的乐舞和俳优,可说是戏曲音乐原始的胚胎。汉代的

■ 陕南端公戏

■ 代面脸谱

“角觥”(如《东海黄公》)和歌舞(如《总会仙唱》)已开始有了简单的叙事故事和表演(见张衡《西京赋》)。与先秦的乐舞和俳优相比有了发展。如果说先秦的乐舞和俳优是戏曲音乐胚胎的话,那么汉代的“角觥”则是戏曲音乐之芽。它们对后世戏曲的形成都有着重大影响。隋唐时期,产生的具有一定故事情节的歌舞较前又有了进一步的发展,如《代面》、《拨头》、《踏摇娘》等。

与此同时,继承着先秦时代俳优传统的参军戏也已形成并得到了发展。值得一提的是,唐代大曲对戏曲音乐也产生很大

影响,后代的戏曲唱腔相当多的吸收了唐大曲的音乐成分。这一切都为我国戏曲艺术形式的形成提供了条件。

北宋时期,随着宫廷音乐不断流入民间,北方出现了一种叫“杂剧”的艺术形式。

■ 杂剧人物图

杂剧是一种有故事情节的歌舞表演,与后来的戏曲形式相似。北宋这种杂剧形式的演出,包括三个部分的内容。其一,先演出“艳段”,做的是“寻常熟事”;其二,演出“正杂剧”;其三,演出滑稽戏性质的“散段”或称“杂扮”。“杂扮”一般被认为是独立的节目形式,因此有时不演。到了宋金南北对峙的时代,金人称杂剧为“院本”。院本即行院之本的意思,行院又是指杂剧艺人的住所。据《永乐大典》所载的三种戏文及其他史料推断,我国戏曲艺术形式的确立,一般认为是在十二世纪时的“南戏”,即“永嘉杂剧”。

宋金时期的杂剧和南戏,是在吸收唐宋大曲、民间歌曲、小调等艺术形式基础上发展起来的。由于各自的音乐基础、发展条件、文化背景、风俗习惯、地理环境等的不同,故南方和北方的戏曲音乐也就有着各自不同的风格和特征。如:南戏的

音乐风格,一般较细腻、柔婉,以五声音阶为主,而北曲的音乐风格,则刚劲、粗犷,以七声音阶为主,又随着南、北方音乐文化的不断交流,二者相互影响、吸收、融合,便形成了我们今天称谓的“南北合套”的形式。

■ 宋杂剧绢画

杂剧发展到元代已经相当成熟。这是与它继承宋金杂剧

的传统,进一步吸收其他音乐艺术形式精华的结果。元杂剧通常为一本四折,一折一韵、一折一宫,前面有一个楔子。曲式为曲牌联缀体,即由同一宫调的若干曲牌组成。这种戏曲音乐的构成方法与“诸宫调”很接近。从这种戏曲形式的自身规律来看,元杂剧比宋金杂剧有了较大发展。元杂剧形成于北方,它所采用的曲调多为地方民间曲调,所以又有“北曲杂剧”之称。在现有的昆曲北曲如《单刀会》、《窦娥冤》等剧目

■ 《永乐大典》

《永乐大典》是世界上最大的百科全书,它于明成祖朱棣永乐六年(公元1408年)冬完成,全书共22 877卷,外加凡例和目录60卷,装成11 095册。明成祖朱棣曾于永乐元年(公元1403年)命令翰林学士解缙等纂修一部类书。解缙组织学士们,夜以继日纂书,于第二年便纂集成书,取名《文献大成》。然而,由于短期草就,内容不丰富,不合成祖之意。不久成祖又加派太子少师姚广孝等为监修,动员儒臣文士参加编校、录写、圈点工作。大约用了三千儒臣文士,收集了七八千种图书,包括经、史、子、集、释藏、道经、戏剧、评话、工技、农艺等,上至先秦,下到明初,统合古今,包罗万象,集古今之大成。经过四年的精心纂修终于永乐六年(公元1408年)冬天完成,定名为《永乐大典》。

中,还保留着元杂剧的音乐痕迹。这个时期著名戏剧家有关汉卿、王实甫、马致远、白朴等。他们的代表剧目有《窦娥冤》、《望江亭》、《西厢记》、《汉宫秋月》、《墙头马上》等等,这些都是闻名中外的不朽之作。

■ 温州南戏

■ 《单刀会》

《单刀会》写三国时关羽凭借智勇单刀前赴鲁肃所设宴会，最终安全返回。全剧共四折。剧情是：三国时，鲁肃为了索还荆州，请关羽赴宴，暗中设下埋伏，并请关羽故人司马徽前来陪宴劝酒，司马徽拒绝，并告诫鲁肃不可鲁莽行事。关羽接到请书后明知是计，仍旧带周仓一人单刀赴会，关平、关兴带大军在江边接应。席间二人言辞交锋，鲁肃不能取胜。关羽智勇双全，震住鲁肃，令他不敢动用埋伏的军士，最后安然返回。侯少奎表演昆剧《单刀会》选段。唐伟摄

■《窦娥冤》

《窦娥冤》写窦娥被无赖诬陷，又被官府错判斩刑的冤屈故事。全剧四折一楔子。剧情是：楚州贫儒窦天章因无钱进京赶考，无奈之下将幼女窦娥卖给蔡婆家为童养媳。窦娥婚后丈夫去世，婆媳相依为命。蔡婆外出讨债时遇到流氓张驴儿父子，被其胁迫。张驴儿企图霸占窦娥，见她不从便想毒死蔡婆以要挟窦娥，不料误毙其父。张驴儿诬告窦娥杀人，官府严刑逼讯婆媳二人，窦娥为救蔡婆自认杀人，被判斩刑。窦娥在临刑之时指天为誓，死后将血溅白绫、六月降雪、大旱三年，以明已冤，后来果然都应验。三年后窦天章任廉访使至楚州，见窦娥鬼魂出现，于是重审此案，为窦娥申冤。）

■ 关汉卿

关汉卿，号已斋叟，金末元初大都人，是我国文学史上最早的伟大戏剧家，是我国戏剧的创始人。与郑光祖、白朴、马致远合称“元曲四大家”，并位居其首。他一生“不属仕进”，生活在底层人民中间，多才多艺、能写会演、风流倜傥、豪爽侠义，是当时杂剧界的领袖人物。他是一位熟悉舞台艺术的戏曲家，既是编剧，又能登台演出。关汉卿在《南吕·一枝花·不伏老》中自述“通五音六律滑熟”，“我也会吟诗，会篆籀，会弹丝，会品竹。我也会唱鹧鸪，舞垂手，会打围，会蹴鞠，会围棋，会双陆”，“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆”，可见他的才艺、生活和个性。他著有杂剧六十部，现仅存十八部，其中曲白俱全者十五部。所作套曲十余套，小令五十余首。他的戏曲作品题材广泛，大多暴露了封建统治的黑暗腐败，表现了古代人民特别是青年妇女的苦难遭遇和反抗斗争，人物性格鲜明，结构完整，情节生动，语言本色而精练，对元杂剧和后来戏曲的发展有很大影响。在艺术上，关汉卿被推为本色派之首。关汉卿的作品主要有《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》、《单刀会》等。其中《窦娥冤》被称为世界十大悲剧之一。