

中国戏曲发展史

第一卷

廖奔 刘彦君 著

【第一卷】

中国戏曲发展史

History of Chinese Opera

History
Volume

中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术全集

图书在版编目 (CIP) 数据

中国戏曲发展史 / 廖奔, 刘彦君著. -- 北京: 中国戏剧出版社, 2012. 11
(中国戏曲艺术大系. 史论卷)
ISBN 978-7-104-03851-1

I. ①中… II. ①廖… ②刘… III. ①戏剧史—中国
IV. ①J809.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第248943号

中国戏曲发展史 (四卷)

策 划: 李鸣春
责任编辑: 李鸣春
书籍设计: 正是设计
责任印刷: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社
出 版 人: 樊国宾
社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层
网 址: www.theatrebook.cn
电 话: 010-58930221 58930237 58930238
58930239 58930240 58930241 (发行部)
传 真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221
邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层 (100097)

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 118
字 数: 1500千
版 次: 2013年3月 北京第1版第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-104-03851-1
定 价: 198.00元 (全四卷)

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系。

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十一五”国家重点图书出版规划项目

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

《中国戏曲艺术大系》总编辑委员会

顾 问 郭汉城 刘厚生

主 任 廖 奔 李耀强

副 主 任 樊国宾

执行主任 李鸣春

总 主 编 周育德

副 主 编 周华斌 刘彦君

执行主编 李鸣春

总 策 划 李鸣春 龙亭戈

总 监 制 樊国宾

(编辑委员会全部委员名单容后公布)

《中国戏曲艺术大系·史论卷》编辑委员会

主 编 苏 移

副主编 叶长海 蓝 凡

编 委 (按姓氏笔画顺序)

龙亭戈 丛莉薇 叶长海 苏明慈 苏 移

沈鸿鑫 李鸣春 梁 燕 曹其敏 蓝 凡

统 筹 许 华

创意总监 王春声

装帧设计 正是设计

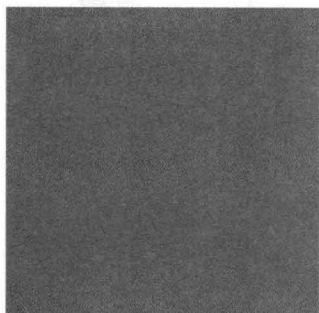
孙 林 阎晓锋

宣 传 郭媛媛

书名题字 廖 奔

中国戏曲艺术大系
COMPLETE COLLECTION OF CHINESE OPERA

History of Chinese Opera

廖奔，中国作家协会副主席、书记处书记，研究员，博导。河南大学文学学士，中国艺术研究院文学硕士，中国社会科学院文学博士，美国伯克利加州大学博士后。曾先后担任中国戏剧家协会、中国戏曲学会、中国昆曲研究会、中国现代戏研究会、中国版权协会、中国文字著作权协会、中国文联等团体副会长、副主席等。文化学者，出版著作二三十种，主编“蓦然回首丛书”等数十种，发表论文、散文、杂文、诗歌、剧本、词赋五六百篇（首）。先后获得中国哲学社会科学优秀著作奖、“五个一工程奖”、中国图书奖、田汉戏剧理论奖等奖项。

刘彦君，中国艺术研究院话剧研究所所长、研究员、博导。1968年下放黑龙江生产建设兵团。1978年后就读河南大学、中国艺术研究院、中央戏剧学院，获学士、硕士、博士学位。中国戏剧家协会会员、中国戏曲学会理事、文化部高级职称评委会委员。活跃于戏剧研究、评论和教学界，多次承担国家和院级科研项目，有著作八九种，发表论文二三百篇。曾先后担任文化部精品工程、新闻出版总署国家出版基金、中国戏剧梅花奖、北京市老舍戏剧奖等奖项评委。

001	上编 原始戏剧与初级戏剧
003	第一章 总论
007	第二章 原始戏剧形态
008	第一节 仪式拟态
	一、交感巫仪模仿 二、图腾拟态 三、驱傩仿生
021	第二节 人化拟神
	一、巫祭 二、雩祭 三、蜡祭 四、葛天氏之乐
	五、《九歌》祭仪
029	第三节 史诗型祭祀乐舞
	一、部族乐舞 二、《大武》 三、宴飨乐舞
032	第四节 戏剧形成机理
	一、史诗文学背景 二、中国的礼制规范 三、中国人神距离
	四、中国早期潜在戏剧因素的覆灭 五、戏剧发展的两个阶段
039	第三章 初级戏剧雏形——秦汉六朝百戏形态
040	第一节 倡优与优戏
	一、倡优来源 二、优戏状况
046	第二节 宴乐百戏结构

	一、百戏内容结构 二、宴乐 三、百戏演出
051	第三节 角抵戏的戏剧性展开
	一、角抵戏来源 二、角抵戏与百戏
	三、角抵戏的戏剧性展开 四、《东海黄公》 五、歌舞小戏
062	第四节 优戏的演进
	一、历代增修百戏 二、优戏演进
065	第五节 优人与社会生活
	一、优人活动 二、优人状况
071	第四章 初级戏剧的大盛——唐、五代优戏和歌舞戏
072	第一节 戏剧的温床——宫廷乐部机构
	一、唐初宫廷乐部机构 二、教坊与梨园
	三、地方与民间的演出活动
077	第二节 优戏大成
	一、弄参军 二、弄假官（假吏） 三、弄孔子
	四、弄假妇人 五、弄婆罗门 六、弄神鬼
	七、弄三教 八、弄痴大 九、余说
086	第三节 歌舞戏盛貌
	一、《大面》（《兰陵王》） 二、《苏莫遮》

	三、《秦王破阵乐》 四、《钵头》 五、《苏中郎》 六、《樊哙排君难》 七、《踏摇娘》
095	第四节 优戏与歌舞戏结合的体现——陆参军 一、参军戏 二、陆参军
099	第五节 五代优戏的承启 一、后唐 二、南唐 三、吴越 四、西蜀 五、歌舞戏 六、结语
107	第六节 优人与社会生活 一、唐代 二、五代 三、余论
113	第五章 西域戏剧文化吸收
114	第一节 西域表演艺术东传
116	第二节 印度梵剧东渐 一、梵文剧本 二、吐火罗文剧本 三、回鹘（突厥）文剧本 四、梵剧东渐三级跳
121	第三节 西域乐舞涌入中土 一、唐前状况 二、唐朝对西域乐舞的汲引 三、俗讲的兴起
125	第四节 西域艺术对于戏曲的影响

	一、准备了曲调曲律 二、准备了乐器 三、刺激了歌舞剧的发展 四、刺激了叙事文体和音乐结构的发展 五、直接提供了题材内容
129	第六章 剧场的起源
130	第一节 无剧场意识期
	一、自然地形 二、初级设施
132	第二节 戏台起始
	一、露台 二、舞台
135	第三节 汉魏百戏演出场地
	一、厅堂式演出 二、殿庭式演出 三、广场式演出
143	第四节 晋唐戏剧场地的变迁
	一、六朝寺院百戏 二、唐代戏场 三、唐代剧场设施 四、唐代堂会演出场所
153	第七章 特殊戏剧样式的缘起
154	第一节 傩仪及其戏剧性转化
	一、周傩 二、汉傩 三、隋傩 四、唐傩 五、民间傩
159	第二节 木偶戏的起源与成熟

	一、起源二说 二、源起 三、从丧葬乐到宴乐 四、唐代木偶戏
165	第三节 目连戏的缘起
	一、印度目连传说东来 二、盂兰盆会 三、俗讲目连救母
171	下编 戏曲的形成
173	第一章 总论
177	第二章 初级戏剧的最后阶段——北宋杂剧
178	第一节 杂剧的出现
	一、杂剧名称 二、汴京杂剧的兴起
184	第二节 商业戏剧环境的形成
	一、瓦舍勾栏的兴起 二、汴京市井通俗文艺的繁兴
189	第三节 汴京杂剧的繁盛
	一、汴京市肆杂剧活动 二、汴京杂剧的传播 三、汴京杂剧的转移
200	第四节 北宋杂剧的内容
	一、剧目记载 二、演出记录
205	第五节 北宋杂剧的体制

	一、演出结构 二、脚色行当 三、音乐伴奏 四、表演 五、与歌舞联姻的趋向 六、剧本产生
215	第三章 初级戏剧的遗留物——南宋杂剧
216	第一节 临安戏剧环境的重新安排
	一、临安瓦舍的重建 二、宫廷杂剧机构的调整
220	第二节 临安杂剧的复兴
	一、勾栏作场 二、社会演出 三、节序演出 四、路歧演出
224	第三节 南宋杂剧的扩布
	一、东南杂剧 二、川杂剧
229	第四节 南宋杂剧的内容
	一、剧目记载 二、演出记录
233	第五节 南宋杂剧的体制
	一、演出结构 二、音乐结构 三、与歌舞的联姻 四、脚色行当 五、戏班设置 六、结语
249	第四章 北方的戏剧新机——辽、金杂剧
250	第一节 中原杂剧中心北移
	一、源自中原的辽朝杂剧 二、杂剧中心的北移

258	第二节 河东杂剧的繁兴
	一、社会文化背景 二、河东杂剧的特点
	三、金代杂剧的沉潜
264	第三节 金代杂剧的内容
	一、作品辨析 二、作品类别
269	第四节 金代杂剧的体制
	一、演出结构 二、体制类型 三、音乐结构 四、表演
279	第五章 宋、金杂剧的舞台特征
280	第一节 脚色表演
	一、末泥 二、引戏 三、副净 四、副末 五、装孤
	六、装旦 七、附录：参军色 八、男女扮演
292	第二节 服饰化装
	一、戏衣 二、簪戴与诨裹 三、面部化妆 四、道具
301	第六章 成熟戏曲形态的形成——宋代南戏
302	第一节 南戏在东南沿海地区的兴起
	一、兴起时间 二、形成过程 三、兴起地域
	四、方言、曲调基础

311	第二节 南戏的发展
316	第三节 南戏的内容
323	第四节 南戏的演出结构
	一、开场 二、线性结构 三、人物上下场 四、其他
329	第五节 南戏的音乐形式
	一、来源 二、音乐结构 三、歌唱
335	第六节 南戏的角色行当
	一、生、外 二、旦、贴 三、净、末、丑 四、分工与职能
340	第七节 南戏的舞台特征
	一、时空转移手法 二、假定性手段 三、程序化的雏形 四、表演手段的综合运用 五、化装与装扮
349	第八节 中国成熟戏曲样式的诞生
353	第七章 艺人的活动
354	第一节 辽、北宋、金艺人
357	第二节 南宋艺人
361	第八章 正式演剧场所的形成

362	第一节 庙宇剧场
	一、渊源 二、神庙结构
366	第二节 从露台到舞亭
	一、露台 二、舞亭类建筑
374	第三节 正式商业剧场——勾栏棚
	一、勾栏含义 二、勾栏设置 三、瓦舍勾栏活动 四、勾栏演出 五、结语
385	第九章 特殊戏剧样式的进展
386	第一节 傩戏的成型
	一、傩戏的雏形 二、军傩
388	第二节 木偶戏的繁盛
	一、市井与宫廷演出 二、分类 三、余说
397	第三节 影戏的产生
	一、形成 二、分类 三、演出 四、剧本
403	第四节 目连戏的出现
	一、目连戏剧 二、故事发展
406	插图目录