

中国大百科全书 名家文库

中国戏曲、曲艺

张庚 陶钝 沈彭年 著

中国大百科全书·名家文库

中国戏曲、曲艺

张庚
陶钝
沈彭年
著

中国大百科全书出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国戏曲、曲艺/张庚, 陶钝, 沈彭年著. —北京: 中国大百科全书出版社, 2014. 1

(中国大百科全书·名家文库)

ISBN 978-7-5000-9124-0

I. ①中… II. ①张… ②陶… ③沈… III. ①戏曲-艺术-介绍-中国 ②曲艺-介绍-中国 IV. ①J82

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第030192号

责任编辑: 赵 焱

责任印制: 魏 婷

装帧设计: 罗 洪

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街17号 邮政编码: 100037 电话: 010-88390732)

<http://www.ecph.com.cn>

新华书店经销

北京盛通印刷股份有限公司印刷

开本: 720×1020 1/32 印张: 5.25 字数: 42千字

2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

印数: 0001 ~ 5000册

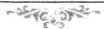
ISBN 978-7-5000-9124-0

定价: 20.00元

编者的话

《中国大百科全书》是中国第一部大型综合性现代百科工具书，内容涵盖哲学、社会科学、文学艺术、自然科学等 66 个学科和知识领域的科学知识及基本事实，被誉为“一切才智之士的知识背景”。中国大百科全书总编辑委员会和中国大百科全书出版社先后组织了 3 万多名专家学者参与这一伟大的文化工程，其中不乏各个领域的名家、大家为《中国大百科全书》撰稿。他们以精当简洁的文字，系统概括了一门学科或某一知识主题的全貌，虽然篇幅短小，但充满深厚

的学识积淀。

为了让名家的智慧成果惠及更多的大众读者，中国大百科全书出版社特编辑出版了《中国大百科全书·名家文库》系列，其中包括彩色图文版和精装小开本两种版别。本套精装小开本系列图书的主体是名家为《中国大百科全书》撰写的某一知识门类的概观性文章或某一学科领域重要的条目，有的还附有相关知识主题，亦取材于《中国大百科全书》。本套丛书涉及领域广泛，开本形式小巧典雅，便于读者阅读和收藏。我们希望，通过名家文字的引领，读者能享受到知识所带来的愉悦，并能领略名家的学术风格和文辞风采。

目 录

中国戏曲 / 1

一、独树一帜的戏剧文化 / 3

（一）戏曲是综合艺术 / 4

（二）中国戏曲的虚拟性 / 7

（三）中国戏曲另一个艺术特征，就是它的 程式性 / 15

二、戏曲植根于广大人民生活之中 / 20

三、戏曲形式的不断革新 / 36

四、赋予古老戏剧文化以青春活力 / 51

附

附：戏曲的起源与形成 / 63

中国曲艺 / 91

一、植根抵于人民之中 / 92

- 二、艺术特色 / 99
- 三、长于借鉴和吸取营养 / 110
- 四、战斗传统 / 116
- 五、继承与创新 / 122
- 附：中国曲艺发展简史 / 129

中国戏曲

张 庚 著

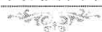

世界上有三种古老的戏剧文化：
一是希腊悲剧和喜剧，二是印度梵剧，
三是中国戏曲。中国戏曲成熟较晚，到
12 世纪才形成完整的形态。它走过了
漫长的坎坷不平的道路，经过 800 多年
的不断丰富、革新与发展，一直继续到
现在，表现了旺盛的生命力。如今，在
广袤的中国大地上，有 300 多个剧种在
演出，古今剧目，数以万计。戏曲在中
华民族文化艺术史上，以及在世界艺术
宝库里，占有独特的地位。

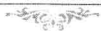
一、独树一帜的戏剧文化

中国的传统戏剧有一个独特的称谓：“戏曲”。历史上首先使用戏曲这个名词的是元代的陶宗仪，他在《南村辍耕录·院本名目》中写道：“唐有传奇。宋有戏曲、唱诨、词说。金有院本、杂剧、诸宫调。”但这里所说的戏曲是专指元杂剧产生以前的宋杂剧。从近代王国维开始，才把“戏曲”用来作为包括宋元南戏、元明杂剧、明清传奇以至近代的京剧和所有地方戏在内的中国传统戏剧文化的通称。

（一）戏曲是综合艺术

它既包容时间艺术（例如音乐），又包含空间艺术（例如美术），而戏曲作为表演艺术，本身就是时间艺术与空间艺术的综合。它要在一定的空间来表现，要有造型，这就是空间艺术。但它在表现上又需要有一个发展过程，因而它又是时间艺术。这种综合性是世界各国戏剧文化所共有的，而中国戏曲的综合性却特别强。各种不同的艺术在戏曲中是与表演艺术紧密结合的。例如戏曲中的服装和化装，除用以刻画人物外，还成了帮助和加强表演的有力手段。水袖、帽翅、翎子以及水发、髯口等，都不仅仅是人物的装饰，而且是戏曲演员美化动作、表现

人物微妙心理活动、刻画人物性格的重要工具。戏曲的这种与表演艺术紧密结合的高度综合性的特点，是经过了漫长的历史发展过程逐渐形成的。

中国戏曲是以唱、念、做、打的综合表演为中心的戏剧形式。它拥有丰富的艺术表现手段。它不是某个天才艺术家一时一地的发明，而是中国各民族长期的共同的创造，是千百年来由许多知名的和无名的艺术家一点一滴创造积累起来的。从艺术因素的构成看，戏曲的发展来源主要有3个：歌舞、滑稽戏和说唱。由于中国历史上从来就有把各种不同的表演艺术集中在一个场所进行演出的传统习惯，这就促进了各种艺术的交

流和结合。东汉张衡《西京赋》里，就有杂技、歌舞等同场演出的记载。北魏时则在洛阳的寺庙里集中演出百戏。隋代在每年正月初一到十五，广泛搜罗“四方散乐”，在洛阳城外临时建立戏场，占地8华里长，让艺人们彻夜在那里演出。唐代长安有定期举行的庙会，除和尚讲经外，还有说书、杂技、歌舞等表演。到了北宋，更出现了常年集中各种技艺演出，而且是营业性的“瓦舍”。这种集中，不仅促进了各种艺术的互相竞争，而且促进了它们之间的互相吸收、互相渗透和互相结合。经过长期的演出实践，不同的艺术融合到一起，成为一个有机的统一体，于是，新的艺术形式就诞生了。从西汉

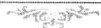
《东海黄公》以角抵表演特定的人物故事，到唐代《踏摇娘》中歌舞、角抵与滑稽表演的结合，不难看到各种艺术逐渐融合并不断产生新的艺术形式的轨迹。中国戏曲就是循着这样的发展线路孕育和诞生的。它的与表演艺术紧密结合的综合性，使中国戏曲富有特殊的魅力。它把曲词、音乐、美术、表演的美熔铸为一，用节奏统驭在一个戏里，达到和谐的统一。这样，就充分调动了各种艺术手段的感染力，形成中国独有的节奏鲜明的表演艺术。

（二）中国戏曲的虚拟性

虚拟，是戏曲反映生活的基本手法。生

活是无限的，任何艺术要表现生活都是有局限的。用有限的艺术手段去表现无限的生活，如果不在艺术中变换生活的原来形式，完全按照日常的样子去反映生活，是办不到的。因此，所有的艺术都不能不作变形，只是变形的程度不同罢了。漫画是变形的，中国画是变形的，芭蕾舞、西方歌剧都是经过变形的。就是非常写实的希腊雕刻，也是变形的，因为它首先就没有颜色。写实派的话剧，也是变形的，看来与生活相似，实际上，话剧中对话的嗓音那么高，动作那么夸张，都离开了生活的原形。戏曲通过变形来反映生活的原则，同所有艺术是一致的，只是变形的方法和程度有所不同。戏曲的变形和生

活的原形距离较大，这种变形手法之一就是虚拟。

中国戏曲是在物质条件低下、舞台技术落后的社会环境中逐渐形成和发展起来的。古代演剧，没有布景，没有幕布，舞台条件十分简陋。戏曲难以模仿和照搬生活的原形，制造出真实的幻觉。自然，世界各国古老的戏剧产生的物质条件都同样是简陋的，例如古代希腊戏剧也没有布景。但中国戏曲不像一些国家的戏剧那样走上了写实派的路子，其根本原因，只能从我们独特的深厚的民族文化和美学传统中去探求。

在处理艺术和生活的关系上，不是一味

追求形似而是极力追求神似，这是中国传统艺术的根本特点之一，是从中国传统的美学观中产生出来的。如：中国画讲究神形兼备，而更重视神似。神似要求捕捉住描写对象的神韵和本质，而形似却是追求外形的肖似和逼真。戏曲就是在这样的传统美学思想的影响下形成的。它不是把舞台艺术单纯作为模仿生活的手段，而是作为剖析生活本质的一种武器。它追求的是生活本质的真实，而不囿于生活表象的真实。它对生活原型进行选择、提炼、夸张和美化，尽量扫除生活中琐碎的非本质的东西，把观众直接引入生活的堂奥中去。显然，这种创造性的工作远比单纯模仿生活或刻意制造真实的幻觉要