

中国戏曲发展史

第三卷

廖奔 刘彦君 著

【第三卷】

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
中国戏曲艺术大系

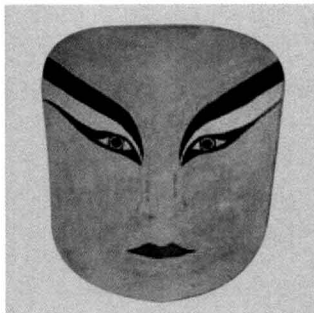
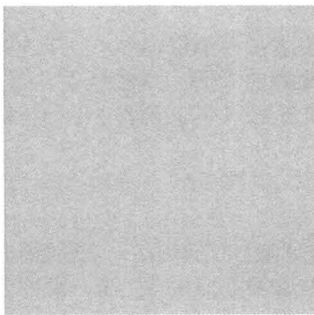

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十一五”国家重点图书出版规划项目

GENERAL INFORMATION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

001	上编 明代声腔演变与舞台发展
003	第一章 总论
007	第二章 北杂剧的余音
007	第一节 北杂剧在明代的状况
	一、发展概况 二、宫廷杂剧活动 三、市肆杂剧演出
017	第二节 北杂剧的衰亡及其原因
	一、北杂剧的衰亡 二、北曲衰微的原因
022	第三节 南杂剧的出现
	一、从南北合套到南曲杂剧 二、南杂剧体制特点
	三、南杂剧的历史地位
031	第三章 南戏诸声腔的兴起
031	第一节 南戏的发展
037	第二节 南戏变体产生
	一、南戏变体 二、地域及方言基础 三、南戏变体的声腔特点
045	第三节 成化、正德间形成的腔调
	一、概貌 二、海盐腔 三、弋阳腔 四、昆山腔

062	第四节 嘉靖、隆庆间形成的腔调
	一、杭州腔 二、乐平腔 三、徽州腔 四、青阳腔（池州调）
	五、太平腔 六、义乌腔 七、潮腔、泉腔 八、四平腔
	九、石台腔 十、调腔
082	第五节 附论
	一、弋阳腔与其他南戏声腔的关系 二、关于宜黄腔
091	第四章 南戏体制的演进
091	第一节 演出体制
	一、登场规制 二、脚色体制
098	第二节 音乐体制
	一、联套方式 二、犯调 三、引子、过曲、尾声
	四、宫调 五、滚调
107	第三节 剧本体制
	一、传奇概念的确立 二、分出 三、家门问答
	四、题目、首场下场诗 五、剧中下场诗 六、曲韵
117	第四节 折子戏的出现
	一、产生原因 二、形成时间 三、艺术上的独立 四、意义
125	第五章 北方弦索腔种的萌芽

	一、北方弦索小曲 二、西调 三、弦索腔的形成
135	第六章 舞台艺术的进展
135	第一节 装扮与服饰的发展
	一、脸谱 二、服饰 三、扮相谱
140	第二节 舞台艺术的提高
	一、表演技能的深化 二、对道具的灵活运用 三、舞台效果的注重
147	第七章 演员与戏班
147	第一节 职业演员状况
155	第二节 串客简窥
159	第三节 商业戏班一瞥
163	第四节 家班的繁盛
171	第八章 演出场所的随形转移
171	第一节 各种演出场所
	一、堂会演戏 二、酒楼演戏 三、会馆演戏 四、搭台演戏 五、船戏 六、随处作场
181	第二节 神庙剧场的变迁

	一、剧场环境的改观 二、戏台结构的变化 三、寺庙演出 四、庙台建设
189	第九章 特殊戏剧样式的变化
189	第一节 傩戏、目连戏
	一、傩戏的转型 二、目连戏的大盛
197	第二节 木偶、皮影戏
	一、木偶戏的低潮 二、皮影戏的繁衍
201	下编 明传奇与杂剧
203	第一章 明代创作总说
	一、前叶到中叶的创作转变 二、万历传奇创作高峰 三、明末传奇及其他
213	第二章 前期创作
213	第一节 明初杂剧创作
	一、贾仲明及其作品 二、杨景贤《西游记》 三、朱权的杂剧作品
219	第二节 朱有燉的杂剧
	一、其人其事 二、创作状况 三、主要贡献

226	第三节 明前期传奇创作
	一、邱濬和他的《五伦全备记》 二、《香囊记》和作者邵燦
232	第四节 明前期盛演传奇剧目
239	第三章 嘉靖时期的创作
239	第一节 康海、王九思的杂剧
	一、康海和他的拟人剧《中山狼》 二、王九思和他的杂剧作品
245	第二节 时代主题
248	第三节 李开先与《宝剑记》
	一、生平与创作 二、《宝剑记》的意义
252	第四节 王世贞和《鸣凤记》
	一、作者及其创作 二、《鸣凤记》的特色
258	第五节 《玉玦记》、《南西厢记》、《明珠记》
	一、郑若庸和他的《玉玦记》 二、《西厢记》的南曲改编者们
	三、陆采和他的《明珠记》
267	第六节 徐霖及其《绣襦记》
	一、作者与背景 二、《绣襦记》的魅力

275	第四章 嘉隆万过渡时期的传奇创作
275	第一节 梁辰鱼和他的《浣纱记》
	一、作者的历史地位 二、《浣纱记》的概括力 三、影响
281	第二节 张凤翼的创作
	一、作者与《红拂记》 二、历史地位
286	第三节 高濂和他的《玉簪记》
	一、作者与《玉簪记》 二、《玉簪记》的成就
290	第四节 郑之珍的《目连救母劝善记》
	一、作者及其创作 二、历史地位
295	第五章 万历戏剧创作（一）
295	第一节 万历戏剧思潮
	一、肯定欲望 二、任性而行 三、冲决藩篱 四、沉重的思考
302	第二节 前驱徐渭
	一、旷世奇才 二、奇绝文字 三、激愤的宣泄
	四、将人世颠倒了看
314	第三节 卫道者沈璟

	一、创作的尴尬 二、以道统自任 三、“心怀忠义”的武松 四、情短而“道”长
325	第六章 传奇巨擘汤显祖
326	第一节 生命的奋争
330	第二节 为情作使
	一、“人”的命题 二、生死“至情” 三、暮年初信梦中长 四、大彻大悟者
338	第三节 人性绝唱《牡丹亭》
	一、一生爱好是天然 二、生生死死随人愿
344	第四节 “情”与“理”的冲突
	一、内在的压抑 二、双重形象 三、永恒的生命主题
349	第七章 万历戏剧创作（二）
349	第一节 梅鼎祚和他的剧作
	一、杂剧《昆仑奴》 二、传奇《玉合记》
354	第二节 屠隆和他的《彩毫记》
	一、才干与品行 二、《彩毫记》 三、余论
360	第三节 周朝俊《红梅记》

	一、寓意与人物 二、艺术成就
369	第四节 叶宪祖和他的《鸾镜记》
	一、生平与创作 二、时代奇气 三、技巧特点
374	第五节 其他作家
	一、徐复祚及其创作 二、愤世嫉俗的陈与郊
	三、王衡和他的《郁轮袍》 四、王玉峰《焚香记》
	五、汪廷讷和他的《狮吼记》
387	第八章 晚明传奇作家
387	第一节 概述
390	第二节 《粲花斋五种曲》的主人吴炳
	一、才子才女的代言人 二、步汤显祖后尘
	三、技巧的成熟与纤化
396	第三节 孟称舜《娇红记》
	一、生平与创作 二、新的思想亮点 三、艺术成就
402	第四节 阮大铖的传奇创作
	一、投机政治 二、结撰传奇 三、艺术造诣
411	第九章 南戏诸声腔作品

411	第一节 概述
415	第二节 南戏诸声腔盛演剧目
	一、《破窑记》 二、《金貂记》 三、《百花记》 四、《列女传》 五、《和戎记》 六、《香山记》 七、《长城记》 八、《同窗记》 九、《织锦记》
423	第十章 戏曲理论的发展
423	第一节 概述
426	第二节 万历以前的戏曲理论著作
	一、朱权《太和正音谱》 二、魏良辅《曲律》 三、何良俊《曲论》 四、李开先《词谑》 五、王世贞《曲藻》 六、徐渭《南词叙录》
435	第三节 万历戏曲理论高潮的兴起
	一、潘之恒的表演理论 二、吕天成《曲品》 三、沈德符《顾曲杂言》 四、徐复祚《曲论》
442	第四节 汤沈之争
	一、沈璟的曲律观 二、汤沈的辩难 三、汤沈之争评价
451	第五节 王骥德和他的《曲律》
	一、其人其著 二、《曲律》的整体架构 三、理论思维特点 四、结语
462	第六节 晚明的戏曲论著

	一、凌濛初《谭曲杂札》 二、张琦《衡曲麈谈》
	三、祁彪佳《远山堂曲品》、《远山堂剧品》
	四、沈宠绥《弦索辨讹》、《度曲须知》
466	第七节 各类札记、序跋、评点等
	一、李贽的文艺观 二、汤显祖的戏曲美学思想
	三、臧懋循的戏曲观 四、孟称舜的曲识
474	第八节 明代曲谱评述
	一、曲谱概述 二、明代曲谱述例
480	插图目录

上
编

明代声腔演变与舞台发展

第一章 总论

明代以后，中国古代社会进入它的晚期。商业经济十分发达，社会生活奢靡腐化，加上万历时期士大夫阶层追求享乐思潮的兴起，戏曲获得了更为便利的生存发展条件。

南曲戏文在明代以后出现了新的生机，大约从成化年间开始，在东南几省陆续变化出诸多新的腔种来，它们一经产生，就以异常迅猛的姿态向南北各地流布。在其逼人的攻势下，曾经一度盛行全国的北曲杂剧竟然从此一蹶不振，陆续萎缩，最终竟在万历年间成为绝响。

由戏文中脱胎变化而来的这些新声腔调，其源总出一支，都是古老南曲声腔的变体，它们是南曲戏文在各地流传时不断吸收各地方言曲调而陆续演变的结果。归纳见于文献的南曲变体声腔的种类，一共有15种，即：余姚腔、海盐腔、弋阳腔、昆山腔、杭州腔、乐平腔、徽州腔、青阳腔（池州调）、太平腔、义乌腔、潮腔、泉腔、四平腔、石台腔、调腔。它们的产地，除潮腔与泉腔出自闽南语系以外，其他大体不出吴语方言的区域，或处于吴语和其他方言的过渡地带。这说明，南曲产生变体声腔是有着一定条件要求的，它以相同或相近的方言区域为基础。而闽南方言区能够产生潮、泉二腔，也是因为其移民和语系与吴语区有着血缘关系。

由于这些南曲声腔都是从古戏文发展而来，所以