

【中华传统文化故事丛书】

中华 *ZHONGHUA*
XIQUDEGUSHI
戏曲的故事

新加坡亚太图书 编著 傅春江 绘画

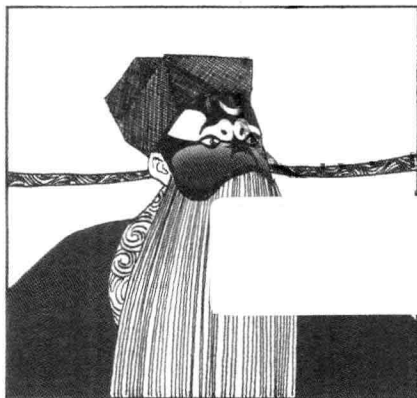

贵州教育出版社

中华戏曲的故事

新加坡亚太图书 编著

傅春江 绘画

贵州教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华戏曲的故事/新加坡亚太图书编著;傅春江绘画.
—贵阳:贵州教育出版社,2011.5
(中华传统文化故事)
ISBN 978-7-5456-0243-2

I. ①中… II. ①新… ②傅… III. ①戏曲史—中
国—通俗读物 IV. ①J809.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 084179 号

本书经由新加坡亚太图书有限公司独家授权贵州教育出版社在中国大陆地区出版本作品中文字简体字平装本版本。该出版权受法律保护,未经书面同意,任何机构与个人不得以任何形式进行复制、转载。

项目合作:锐拓传媒 copyright@rightol.com

中华戏曲的故事

新加坡亚太图书 编著 傅春江 绘画

出版发行 贵州教育出版社
地 址 贵阳市黄山冲路 18 号 A 栋
(电话 0851-8654672 邮编 550004)
印 刷 贵阳海印印刷有限公司
开 本 890mm×1240mm 1/32
印张字数 5 印张 120 千字
版次印次 2011 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5456-0243-2 定价:15.80 元
如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。
厂址:贵阳市云岩区金丰路 7 号 电话:0851-6742302 邮编:550002

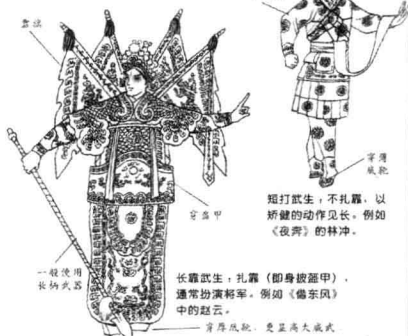
本书阅读指南

图文并茂

插图及文字解说

·武生

会武功的青年男子，又分：

长靠武生背后为什么插上四面旗？

这四面三角形的旗叫“靠旗”，据说源于古代军事长官在阵上传令时使用的“令旗”。靠旗是将令旗夸张加大，具有震慑效果，令武生看起来更威风凛凛。

·娃娃生

扮演少年、儿童一类的角色，有时由个子小的女演员来扮演。

·脸谱

面部涂一种主色，然后在主色上画出眉、眼、口、鼻的纹样。

关公的红整脸

包拯的黑整脸

曹操的粉白整脸

什么是红生？

在京剧有一种叫“红生”的行当，专门饰演勾红的角色，如关公、赵匡胤。由于关公被敬奉为“关圣帝君”，因此过去演关公戏的红生演员都很慎重，据说演戏前要先剃头、刮脸，用黄表纸写下关圣帝君名讳，戴在“盔头”里。演完后，用黄表纸擦掉脸上的红彩后再烧掉。

复习 / 习题

总结要点，问答练习

Review 复习

- 《祭姪文》是早期南戏的代表剧目，也是中国现存最早的戏剧剧本，约有八百年的历史。
- 《琵琶记》有“南戏之祖”之称。
- 《荆钗记》、《白兔记》、《拜月亭记》、《杀狗记》被称为“四大南戏”。
- 元代经典剧目有关汉卿的《窦娥冤》，王实甫的《西厢记》，马致远的《汉宫秋》，纪君祥的《赵氏孤儿》。
- 明代汤显祖的代表作“临川四梦”指《紫钗记》、《牡丹亭》、《邯郸记》、《南柯记》，其中《牡丹亭》影响最为深远。
- 清朝洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》也是明清传奇的经典剧目。

Questions 习题

1. 《琵琶记》中的赵五娘是个怎样的人？
2. 《窦娥冤》中窦娥如何证明自己的清白？
3. 《牡丹亭》中的杜丽娘是个怎样的人？
4. 《汉宫秋》、《长生殿》以古代两位美女为女主角，她们是谁？

“临川四梦”之《牡丹亭》

漫画 趣味故事

目录

序章 1

戏曲溯源 3

萌芽与形成 5

宋元南戏 12

元代杂剧 13

明清传奇 15

地方戏 16

国剧 17

现代戏 18

复习 / 习题 20

戏曲剧种 21

京剧 23

昆剧 25

越剧 26

黄梅戏 27

川剧 28

评剧 29

秦腔 30

豫剧 31

粤剧 32

潮剧 34

歌仔戏 35

琼剧 36

梨园戏 37

复习 / 习题 38

经典剧目

39

- ◆ 南戏剧目 40
 - 琵琶记 41
 - 荆钗记 42
 - 白兔记 43
 - 拜月亭记 44
 - 杀狗记 45
- ◆ 元杂剧剧目 46
 - 窦娥冤 47
 - 西厢记 49
 - 汉宫秋 51
 - 赵氏孤儿 52

- ◆ 明清传奇剧目 53
 - 牡丹亭 54
 - 长生殿 56
 - 桃花扇 57
- ◆ 其他著名剧目 58
 - 下南洋 61
- 复习 / 习题 62

戏曲人物与装扮

63

- ◆ 行当 64
 - 生 64
 - 旦 68
 - 净 72
 - 丑 75
- ◆ 行头 77
 - 戏服 78
 - 盔头 80
 - 戏鞋 83

- 髯口 86
- 头面 87
- ◆ 戏曲化妆 88
 - 俊扮 88
 - 彩扮 / 脸谱 90
- 复习 / 习题 96

舞台表演艺术

97

◆ 舞台的演变	98
◆ 布景与道具	102
◆ 戏曲乐队	106
◆ 表演艺术	108
· 四功	108
· 五法	113
· 虚拟表演	119
· 程式表演	123
复习 / 习题	126

梨园故事

127

◆ 梨园	128	· “京剧大师”周信芳	138
◆ 戏神	130	· “天下第一丑”刘赶三	139
· 老郎神	130	· “义伶”梅巧玲	142
· 田都元帅	130	· “京剧小生”徐小香	143
· 清源祖师	134	· “绝世名旦”梅兰芳	144
· 西秦王爷	134	· “歌仔戏无敌小生”孙翠凤	148
· 喜神	134	· “越剧王子”赵志刚	148
◆ 梨园人物	137	· “黄梅戏第一小生”张辉	148
· 同光十三绝	137	◆ 梨园俗谚	149
· “大老板”程长庚	138	复习 / 习题	150

结语

151

序章

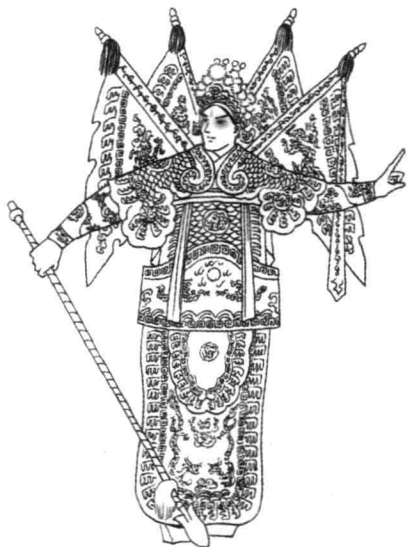
咚咚锵！
欢迎进入中华
戏曲的世界！

戏曲溯源

在这一章，你将知道：

- 中华戏曲是怎样萌芽与形成的
- 最早的演员是谁
- 中国古代著名的剧作家有哪些
- 中华戏曲成熟与鼎盛的时期有哪些
- 什么是“国剧”

中华戏曲与古希腊悲喜剧、
印度梵剧并称为世界三大
古老戏剧。

中华戏曲经历漫长的发展演变过程，综合了舞蹈、音乐、文学、诗歌、说唱、杂技、武术等多种艺术，形成独特的“唱、念、做、打”的表演形式，是中华文化的一颗璀璨的明珠。

萌芽与形成

原始歌舞

有人说戏曲是“以歌舞演故事”，戏曲的起源可以追溯到原始社会的歌舞活动。那时，先民打猎回来后，敲着石头，披着兽皮，装扮成百兽的模样起舞庆祝。

原始舞蹈已有装扮、道具，甚至乐器（击石），虽然离戏曲形式还很远，但已包含了戏剧的因子。

巫祭表演

古代祭神活动中，巫师请神灵降下，神灵依附在巫师的身上，巫师的举止、言语就会有神灵的模样，好像戏曲演员扮演角色一样。

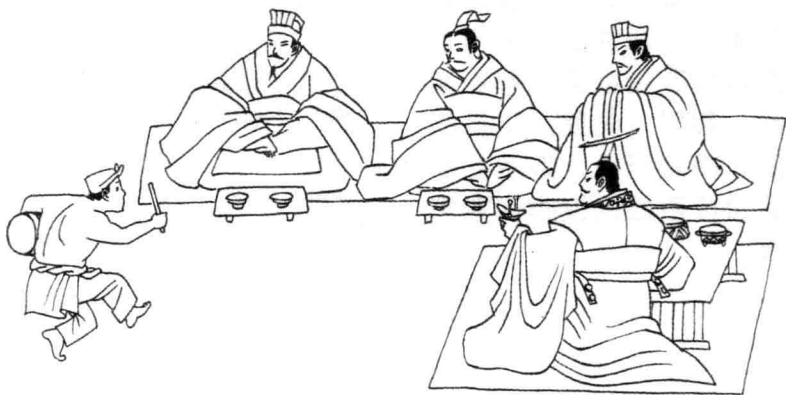

这么说来，巫师可说是最早的演员啦？

俳优表演

先秦时期，出现了一种职业演艺人员，称为“俳（pái）优”。他们以诙谐滑稽的言语和举止来娱人，有的在宫廷表演，娱乐君主。俳优有时也会通过戏谑*的方式对君主进行劝谏。

俳优的表演虽然不是正式的戏剧演出，但是他们戏谑的表演方式和语言艺术，对戏曲发展产生了一定的影响。

俳优多为
男性侏儒。

汉代说唱俑

* 戏谑 (xuè)：用诙谐有趣的话开玩笑。

优孟衣冠

春秋时期，有个叫优孟的伶人，常常在戏谑中借机劝谏楚庄王。

楚国的宰相孙叔敖是个大功臣，但他死的时候，家里很穷，儿子靠打柴为生。

优孟知道后，便穿上孙叔敖的衣服，装扮成他的模样，来到楚庄王面前。

难道孙叔敖死而复生？你来当宰相吧！

我要回去跟妻子商量一下。

角抵戏

汉代有一种“角抵戏”，具有戏剧性的表演。角抵原本是一种角力、比赛力气的技艺，后来以角抵去表现一些故事内容，就产生了角抵戏。

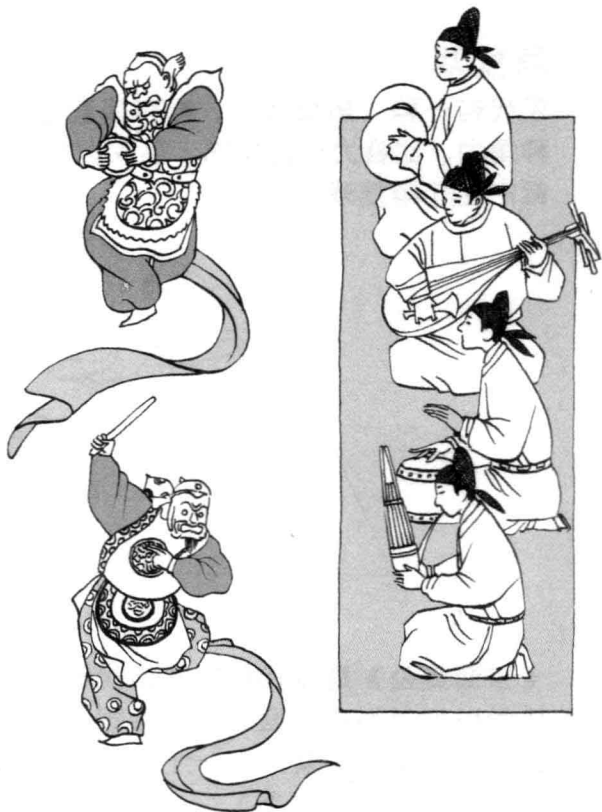
《东海黄公》是汉代角抵戏的代表，虽然以打斗为主，但它已具有固定的角色（两个演员，一个是黄公，一个是老虎），人物也有特定的服装打扮，按照预定的故事情节进行表演，因此有戏剧史家把《东海黄公》视为中国戏曲的雏形。

歌舞戏

唐代的歌舞戏有简短而完整的故事情节，有人物角色，载歌载舞，一般都有乐器伴奏。唐代歌舞戏的代表有《踏摇娘》、《兰陵王》。

《兰陵王》也叫《大面》，是戴大面（面具）演出的戏。这部戏后来传到日本。《踏摇娘》描写酗酒丈夫殴打妻子的故事，主角踏摇娘最初是由男演员扮演。

参军戏

唐代还有一种参军戏，内容以滑稽逗笑为特色，有时会讽刺一些社会现象。参军戏原本只有两个角色——参军和苍鹅，后来有了三人以上的表演，戏剧情节也更复杂。