

小橘灯 非遗文化普及读本

传统戏剧卷

每天一堂

非遗

杨素梅◎主编

文化课

只要一个民族的文化存在，这个民族就存在着。

在中华民族不曾间断的文化长河中产生出了浩瀚精深、
灿若繁星的宝贵的非物质文化遗产。

这些非物质文化遗产为中国各族人民构筑起安身立命的精神家园。

中国华侨出版社

小橋灯 非遗文化普及读本

传统戏剧卷

每天一堂

非遗

杨素梅◎主编

文化课

中国华侨出版社

图书在版编目(CIP)数据

每天一堂非遗文化课：“小橘灯”非遗文化普及读本·传统
戏剧卷 / 杨素梅主编.—北京：中国华侨出版社，2012.7

ISBN 978-7-5113-2692-8

I. ①每… II. ①杨… III. ①古代戏曲—介绍—中国
IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第166977 号

每天一堂非遗文化课：“小橘灯”非遗文化普及读本·传统戏剧卷

主 编 / 杨素梅

责任编辑 / 筱 雁

责任校对 / 孙 丽

经 销 / 新华书店

开 本 / 787×1092 毫米 1/16 开 印张/16 字数/240 千字

印 刷 / 北京建泰印刷有限公司

版 次 / 2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5113-2692-8

定 价 / 28.00 元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里 26 号通成大厦 3 层 邮编：100028

法律顾问：陈鹰律师事务所

编辑部：(010)64443056 64443979

发行部：(010)64443051 传真：(010)64439708

网址：www.oveaschin.com

E-mail：oveaschin@sina.com

Preface 前言

根据联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》中的定义，“非物质文化遗产”指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

中国的非物质文化遗产其种类之繁多、形式之多样、内容之丰富，在世界也是少有的，这些主要通过“口传心授”的方式传承下来，以非物质形态存在的非物质文化遗产，内容丰富、形式多样，包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动、礼仪、节庆、传统手工艺技能等。

本着帮助青少年拓展知识面，开阔视野，了解和传承中国最传统的文化精萃的目的，本套丛书应运而生。丛书将中国的上千种非物质文化遗产分为传统工艺、传统戏剧、民间文学、民间艺术、民俗文化和曲艺杂技六大部分，分为六册，详细介绍中国非物质遗产的起源、发展和传承情况。

《传统工艺卷》包含饮食、织染、服饰、制陶、建筑、锻造等一系列代代相传的手工艺制造技术。这些传统手工技艺曾经造福了一代代的中国人，让无数的手工业从业者过上了好日子，因此在普遍进行大工业机器生产的今天，这些技术类非物质文化遗产仍然有其独特的传承意义。

戏剧是中国的国粹，《传统戏剧卷》是全国各地各式各样的地方戏剧的

合集。这些戏剧种类中,既有京剧、昆曲这种在全国范围内极具影响力的大剧种,也有很多仅在乡野之地流传,受当地百姓欢迎的小剧种。这些不同的戏剧种类之间既有不同又互相影响,共同构成了中华民族传统的非物质戏剧文化遗产。

中华民族有着五千年悠久的文明史,《民间文学卷》汇集了中国历史上那些最著名的民间故事。这些美丽的故事经过一代代的口口相传逐渐变得广为人知,成为了中国传统文化中一道亮丽的风景线。

《民间艺术卷》包含音乐、舞蹈、刺绣、美术和雕刻五大民间艺术类别中的一百余种非物质文化遗产项目。这些民间艺术的传承绝不仅仅只是文化遗产的传承,更是中国传统的审美取向的传承,它们中的任何一项,都足以震撼人们的心灵。

五千年来,中华民族在日常生活中形成了无数的民俗文化遗产。《民俗文化卷》着重介绍这些人们至今为止仍然喜闻乐见的风俗习惯,将这些中国人自古以来的生活方式画卷般展示在你的眼前,让你体会最原汁原味的中国式生活。

《曲艺杂技卷》包含全国各地的上百种曲艺文化遗产,这些曲艺杂技形式在物质文化生活极度发达的今天多半已经到了濒临失传的尴尬境地。作为中华民族的子孙,我们有义务去了解这些中华文化中的精粹,让这些老祖宗的智慧结晶永远流传下去。

本丛书内容详实、语言生动、图片精美、信息量极大,几乎涵盖了所有已被评为非物质遗产的中国文化项目,它是广大青少年课余生活的理想伴侣,也是学校可以为学生选择的最理想的课外读物,让青少年在阅读的同时体味中国传统文化中的美,在陶冶性情的同时让这些中国非物质文化遗产传承下去,使其源远流长。

CONTENTS 目录

第一章 华北地区戏剧

北京市	2
京剧	2
单弦	4
河北省	7
河北梆子	7
皮影戏	9
石家庄丝弦	12
评剧	14
武安平调落子	17
木偶戏	19
保定老调	22
软秧歌	24
哈哈腔	26
邯郸东填池赛戏	29
山西省	31
晋剧	31
祁太秧歌	33

阳高二人台	35
北路梆子	37
上党梆子	39
雁北耍孩儿	41
灵丘罗罗腔	43

第二章 东北地区戏剧

辽宁省	46
海城喇叭戏	46
盖州皮影戏	48
奉天落子	50
辽西木偶戏	52
吉林省	54
黄龙戏	54

第三章 华东地区戏剧

上海市	58
淮剧	58
沪剧	60
越剧	63
江苏省	66
昆曲	66
苏剧	69
扬剧	72

淮海戏	74
江苏柳琴戏	76
浙江省	79
杭剧	79
新昌调腔	81
宁海平调	83
高腔	85
乱弹	87
淳安三脚戏	90
安徽省	92
庐剧	92
推剧	94
文南词	96
泗州戏	99
凤阳花鼓戏	101
木塔鸡公调	103
福建省	105
梨园戏	105
永安大腔戏	107
高甲戏	109
四平戏	111
闽西汉剧	114
歌仔戏	116
江西省	119
万载花灯戏	119

弋阳腔	121
广昌孟戏	123
宜黄戏	126
采茶戏	129
山东省	132
柳子戏	132
柳琴戏	134
五音戏	136
茂腔	139
一勾勾	141
济南吕剧	143

第四章 中南地区戏剧

河南省	148
豫剧	148
越调	151
宛梆	153
怀梆	156
罗卷戏	158
扁担戏	161
扬高戏	164
太平调	166
湖北省	169
东腔戏	169

荆河戏	171
黄梅戏	174
汉剧	176
楚剧	179
荆州花鼓戏	181
湖南省	184
巴陵戏	184
湘剧	187
平江花灯戏	189
广东省	192
正字戏	192
潮剧	194
粤剧	197
白字戏	199
花朝戏	201
广西壮族自治区	204
邕剧	204
桂剧	206
彩调	209

第五章 西南地区戏剧

重庆市	214
踩堂戏	214
灯戏	216

四川省	219
川剧	219
射箭提阳戏	222
贵州省	225
侗戏	225
云南省	228
白剧	228
西藏自治区	231
藏戏	231

第六章 西北地区戏剧

陕西省	236
秦腔	236
汉调桄桄	238
甘肃省	241
曲子戏	241

第一章

华北地区戏剧

北京市

京剧

【非物质文化遗产百科名片】	遗产项目	京剧
	所属地区	北京
	艺术特点	以脸谱形象突出人物角色和性格,以形传神,物我渗透,拥有极高的艺术表现力。
	传承意义	京剧现代性,可以与时俱进地焕发活力,从而成为推动历史、影响现实的精神力量,建构具有中国特色的社会主义与和谐的人类社会有着重要的现实意义。

“那一天爷爷领我去把京戏看,看见那舞台上好多大花脸,红白黄绿蓝颜色油的脸……蓝脸的窦尔敦盗御马,红脸的关公战长沙,黄脸的典韦,白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳……”

这首唱起来朗朗上口、听起来悦耳无比的歌,名叫《唱脸谱》,它所唱的正是京剧中的“脸谱”。

众所周知,唱京剧的演员们都要画脸谱。不过,这脸谱可不是随便画的。京剧有一个特点,那就是——在人的脸上涂上某种颜色以象征这个人的性格、角色和命运,帮助人们理解剧情。一般来说,红脸含有褒义,代表忠勇;黑脸为中性,代表猛智;蓝脸和绿脸也为中性,代表草莽英雄;黄脸和白

脸含贬义，代表奸诈凶恶；金脸和银脸是神秘，代表神妖。这一点，我们在上面的歌词中也多少有所体会。

那么，京剧除了脸谱这个有意思的特点以外，还有什么独到之处呢？为什么会有如此多的人都热衷于它，

并将其称之为“国粹”呢？下面，我们就给大家详细地介绍一下京剧。

被称为“国粹”的京剧，是我国最具影响力的汉族戏曲剧种之一，至今已有两百多年的历史。它的前身为徽调，通称皮黄戏。曾一度称为平剧，后改称京剧。

在表演上，京剧歌舞并重，融合了武术技巧，多用虚拟性动作、节奏感强，创造了许多程式性的表演动作。京剧行当分生、旦、净、末、丑，用京胡、二胡、月琴、三弦、笛、唢呐及鼓、锣、铙钹等乐器伴奏。

唱、念、做、打是京剧表演的四种艺术手段法，也是京剧表演的四项基本功。戏曲演员从小就从这四个方面进行训练，虽然有的演员擅长唱功（唱功老生），有的行当以做功（花旦）为主，有的以武打为主（武净）。但是，不管演员擅长哪一项，他都必须有过硬的唱、念、做、打这四种基本功，唯有这样，才能充分发挥作为歌舞剧的戏曲艺术表演的功能，更好地表现和刻画戏中的各种人物。

京剧的传统剧目约有 1000 出，常演的大概有 400 出左右，比较擅长于表现历史题材的政治、军事斗争，故事大多取自历史演义和小说话本。既有整本的大戏，也有大量的折子戏，此外还有一些连台本戏。比如，咱们熟悉的《霸王别姬》、《贵妃醉酒》、《穆桂英大破天门阵》，等等，都非常的精彩。

京剧形成虽然不过 200 年的时间，但它的根基却异常坚实而雄厚。京剧具有总体的写意性，以形传神，物我渗透，将生活的自然形态提炼概括为节奏鲜明、韵律严整的程式，大大提高了艺术表现力。京剧按照美的规律进行创造，并且不遗余力地追求美。比如，京剧中旦角的表演往往千娇百媚、美轮美奂，一笑一颦、一招一式都融合于美的氛围之中。鉴于此，在 2010 年 11 月 16 日，国家将京剧列入人类非物质文化遗产名录。

京剧艺术具有现代性，可以与时俱进地焕发活力，从而成为推动历史、影响现实的精神力量。京剧所蕴藏和承载的文化内涵和精神价值，能够为民族魂魄的振作、民族精神的弘扬、民族价值观念的再造、民族文化的复兴提供营养和资源，对建构具有中国特色的社会主义与和谐的人类社会有着重要的现实意义。

单弦

【非物质文化遗产百科名片】	遗产项目	单弦
	所属地区	北京
	艺术特点	简单有力，主要采取说唱的形式，具有描景、叙事、抒情感怀、文字文学游戏等多种类型，清雅优美，极具文学性、艺术性和欣赏性。
	传承意义	单弦简单，不用太复杂的道具和乐器，传承单弦可以促进文艺事业的发展，丰富文艺事业的种类，对推进我国社会主义现代化尤其是文化现代化有着极其重要的作用。

乾隆、嘉庆年间，单弦作为曲艺的一种，开始在北京城郊流行。相传，单

弦的前身是北京满族子弟流行的“八角鼓”里的一种自娱娱人的演唱形式，也就是说唱艺术，所以又被称为“唱八角鼓”。这种说唱形式在满族子弟间流行，大概在光绪初年逐渐演变成百姓喜闻乐见的方式在北京流行开来。

据艺人们说，乾隆皇帝喜欢岔曲，并发给一种“龙票”悬挂在排演场，这个排演场俗称“票房”，后来八旗子弟也多效仿，在北京演唱岔曲的业余组织就称为“票房”，业余演唱者称为“票友”，这一习俗一直流传下来，至今京津两地“票房”活动仍很活跃。

单弦的演出形式最初是一人手持八角鼓击节，一人以三弦伴奏演唱，时称“双头人”。当时有一个艺名叫随缘乐的有旗籍子弟自编曲词，自弹自唱于茶馆，贴出的海报上写着“随缘乐一人单弦八角鼓”。自此单弦作为一个独立曲种流传开来，并在2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

早期的单弦曲目主要是反映社会风貌的，例如《穷大奶奶逛万寿寺》、《青草茶馆》等，这些曲目大多采用亦庄亦谐的形式，用一种百姓喜闻乐见的方式描述出来。后来的单弦曲目大多都是根据古典小说改编的，比如《续黄梁》、《胭脂》、《杜十娘》、《翠屏山》等。五四运动后曾创作《秋瑾就义》等新书目。

中华人民共和国成立后，单弦不断推陈出新。形式上从联曲体的中篇说唱，演变成联曲体的短篇说唱，演出也由自弹自唱或一人站唱敲击八角鼓、另一人操三弦伴奏，发展、产生了单弦对唱、牌子曲群唱、单弦联唱等形式。编演了《反浪费》、《地下苍松》等反映现实生活的作品。

最初的单弦曲目一般为四到六段，每段演唱约半个钟头。清末民初，许多单弦票友下海卖艺，出现了不少著名唱家，很受群众欢迎。他们当中有善唱时调小曲者，有善唱昆高曲牌者，这些曲调多被纳入单弦唱腔曲牌中，使单弦唱腔曲牌增多，表现力增强。这一时期，是单弦艺术发展的全盛时期。众多的名家形成了各具特色的演唱风格。最享盛名的有荣、常、谢、谭四大流派。

单弦唱腔为曲牌联套体。常用曲调有《太平年》、《云苏调》、《怯快书》、《南城调》等。这些单弦曲目大多是从别的曲艺中借鉴过来的，大致可以分成四类，主要是地方戏曲类型、地方曲种类型、南北曲类型和民歌类型。单弦曲牌的文体有长短句、上下句两种，以长短句为主，并常用三字头、垛句、嵌字、衬字等。

单弦作为一种曲艺，简单易学，需要的道具很少，而且人们可以在单弦的表演中，舒缓压力或者获得表演乐趣。在时间的推移中，单弦这种已经成为了京城老百姓最喜闻乐见的曲艺形式，同时也是中国传统文化不可缺少的一部分。