

中华优秀传统文化丛书

戏曲

石佳
◎
编著

有说有唱，有文有武，唱念
做打，独树一帜，生旦净
丑，红白蓝黑，世界奇
葩……

吉林出版集团有限责任公司

013064974

J809.2
53

中华优秀传统艺术丛书

戏曲

石佳◎编著

J809.2
53

吉林出版集团有限责任公司

北航

C1672955

图书在版编目(CIP)数据

戏曲 / 石佳编著. —— 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2013.1

(中华优秀传统文化丛书)

ISBN 978-7-5534-1367-9

I. ①戏… II. ①石… III. ①戏曲史—中国 IV. ①J809.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第316656号

戏曲

编 著 石 佳

策 划 刘 野

责任编辑 赵黎黎

封面设计 隋 超

开 本 680mm×940mm 1/16

字 数 42千

印 张 8

版 次 2013年 1月 第1版

印 次 2013年 1月 第1次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司

发 行 吉林出版集团有限责任公司

地 址 长春市人民大街4646号

邮编: 130021

电 话 总编办: 0431-85618719

发行科: 0431-85618720

邮 箱 SXWH00110@163.com

印 刷 吉林省金昇印务有限公司

书 号 ISBN 978-7-5534-1367-9

定 价 19.80元

版权所有 翻印必究

北航

C1672955

前言

中国艺术，自古有之，它是中国文化成就的一部分，是更为精致的文化，是中华民族内蕴与气质的集中体现。它几千年来绵延不断，且多姿多彩，始终以各种审美形态占据着一个个时代的艺术巅峰。作为琳琅满目、门类繁多的珍品遗存，它至今仍以其独特的魅力和辉煌享誉世界。

在几千年的历史过程中，中华民族逐渐形成了独具特征的审美追求和艺术价值观。不论哪种艺术形式，最终所要表达的主要是一种审美的体验，一种高尚情操的宣泄。美是艺术的目的和推动力，而这种美最终要完成的是对人心灵的一种慰藉。艺者以心灵映射万象，也以万象言志。艺术孕育于社会，虽不能超越大自然，但会使大自然更美。

中国拥有悠久的历史、辽阔的地域、繁杂的社会形态，这些让中华艺术呈现多样化、多层次的历史发展轨迹，形象地记录了中华祖先高超的智慧和创造。它作为富有礼仪文化之邦的内涵，融合了中华多民族的艺术创造，同时也不断吸收外部世界的宝贵营养，并激发了自身机体的无限活力。

史前的彩陶，三代的青铜器皿，秦代的兵马俑，汉代的画像石砖，南北朝的石窟艺术，唐的佛塑与书法，宋元的山水画，元明清的建筑、说唱和戏曲，以及历代婀娜多姿的民间乐舞、工艺，无不巧夺天工，美不胜收，尽是中华民族文化之精华。

艺术是一种生命的律动，展示着生命之美。经济的全球化，对

文化艺术产生了深刻的影响，又使优秀的文化艺术面临着巨大的危机。作为文化的继承者和传播者，最不能面对的就是这些灿烂文化艺术的消亡。世界是多样的，我们有足够的理由让这种律动继续下去，一个智慧而富有远见的民族对保护自己优秀遗产从来都是不遗余力的，这些优秀遗产关系着一个民族的兴衰和存续。作为炎黄子孙，应该对民族的优秀文化艺术存着一种尊重敬畏之心。

基于加强中华优秀传统文化保护与推广的目的，我们选取了书法、国画、年画、唐卡、雕塑、篆刻、民歌、民乐、民舞、戏曲、曲艺、剪纸、编织、刺绣、陶瓷、花灯、风筝、对联、园林、建筑共二十个优秀传统文化形式，一一介绍，力求表现其艺术的精髓，展现其经过成百上千年选择与沉淀下来的丰富的内容与形式。我们愿意将这些优秀文化艺术的特质呈现给广大读者，更希望通过它让世界对中国有一个深层次的了解和认识，推动我们传统文化艺术走向另一个顶峰。

编者

2013年1月20日

目录

戏曲	8
戏曲的起源	10
原始戏剧形态	12
秦汉六朝百戏	14
唐、五代优戏和歌舞戏	16
唐参军戏	18
傩戏	20
木偶戏	22
宋杂剧	24
瓦子勾栏戏	26
南戏	28
元杂剧	30
关汉卿	32
窦娥冤	34
王实甫	36

西厢记	38
马致远与《汉宫秋》	40
白朴与《墙头马上》	42
郑光祖与《倩女离魂》	44
明清传奇	46
汤显祖与《牡丹亭》	48
洪昇与《长生殿》	50
孔尚任与《桃花扇》	52
昆山腔	54
四大声腔	56
清朝声腔的发展	58
吹腔	60
梆子腔	62
二黄腔	64
西皮与楚调	66

花鼓戏	68
采茶戏	70
花灯戏	72
秧歌戏	74
滩簧	76
花雅之争	78
四大徽班入京	80
戏班	82
江湖十二角色	84
扮相艺术	86
戏班行头	88
昆曲	90
昆腔行当	92
京剧	94
京剧行当	96

京剧的表现手法	98
越剧	100
越剧行当	102
黄梅戏	104
黄梅戏行当	106
评剧	108
评剧行当	110
豫剧	112
豫剧行当	114
秦腔	116
秦腔行当	118
川剧	120
川剧行当	122
河北梆子	124
河北梆子行当	126

013064974

J809.2
53

中华优秀传统艺术丛书

戏曲

石佳◎编著

J809.2
53

吉林出版集团有限责任公司

北航

C1672955

前言

中国艺术，自古有之，它是中国文化成就的一部分，是更为精致的文化，是中华民族内蕴与气质的集中体现。它几千年来绵延不断，且多姿多彩，始终以各种审美形态占据着一个个时代的艺术巅峰。作为琳琅满目、门类繁多的珍品遗存，它至今仍以其独特的魅力和辉煌享誉世界。

在几千年的历史过程中，中华民族逐渐形成了独具特征的审美追求和艺术价值观。不论哪种艺术形式，最终所要表达的主要是一种审美的体验，一种高尚情操的宣泄。美是艺术的目的和推动力，而这种美最终要完成的是对人心灵的一种慰藉。艺者以心灵映射万象，也以万象言志。艺术孕育于社会，虽不能超越大自然，但会使大自然更美。

中国拥有悠久的历史、辽阔的地域、繁杂的社会形态，这些让中华艺术呈现多样化、多层次的历史发展轨迹，形象地记录了中华祖先高超的智慧和创造。它作为富有礼仪文化之邦的内涵，融合了中华多民族的艺术创造，同时也不断吸收外部世界的宝贵营养，并激发了自身机体的无限活力。

史前的彩陶，三代的青铜器皿，秦代的兵马俑，汉代的画像石砖，南北朝的石窟艺术，唐的佛塑与书法，宋元的山水画，元明清的建筑、说唱和戏曲，以及历代婀娜多姿的民间乐舞、工艺，无不巧夺天工，美不胜收，尽是中华民族文化之精华。

艺术是一种生命的律动，展示着生命之美。经济的全球化，对

文化艺术产生了深刻的影响，又使优秀的文化艺术面临着巨大的危机。作为文化的继承者和传播者，最不能面对的就是这些灿烂文化艺术的消亡。世界是多样的，我们有足够的理由让这种律动继续下去，一个智慧而富有远见的民族对保护自己优秀遗产从来都是不遗余力的，这些优秀遗产关系着一个民族的兴衰和存续。作为炎黄子孙，应该对民族的优秀文化艺术存着一种尊重敬畏之心。

基于加强中华优秀传统文化保护与推广的目的，我们选取了书法、国画、年画、唐卡、雕塑、篆刻、民歌、民乐、民舞、戏曲、曲艺、剪纸、编织、刺绣、陶瓷、花灯、风筝、对联、园林、建筑共二十个优秀传统文化形式，一一介绍，力求表现其艺术的精髓，展现其经过成百上千年选择与沉淀下来的丰富的内容与形式。我们愿意将这些优秀文化艺术的特质呈现给广大读者，更希望通过它让世界对中国有一个深层次的了解和认识，推动我们传统文化艺术走向另一个顶峰。

编者

2013年1月20日

目录

戏曲	8
戏曲的起源	10
原始戏剧形态	12
秦汉六朝百戏	14
唐、五代优戏和歌舞戏	16
唐参军戏	18
傩戏	20
木偶戏	22
宋杂剧	24
瓦子勾栏戏	26
南戏	28
元杂剧	30
关汉卿	32
窦娥冤	34
王实甫	36

西厢记	38
马致远与《汉宫秋》	40
白朴与《墙头马上》	42
郑光祖与《倩女离魂》	44
明清传奇	46
汤显祖与《牡丹亭》	48
洪昇与《长生殿》	50
孔尚任与《桃花扇》	52
昆山腔	54
四大声腔	56
清朝声腔的发展	58
吹腔	60
梆子腔	62
二黄腔	64
西皮与楚调	66

花鼓戏	68
采茶戏	70
花灯戏	72
秧歌戏	74
滩簧	76
花雅之争	78
四大徽班入京	80
戏班	82
江湖十二角色	84
扮相艺术	86
戏班行头	88
昆曲	90
昆腔行当	92
京剧	94
京剧行当	96

京剧的表现手法	98
越剧	100
越剧行当	102
黄梅戏	104
黄梅戏行当	106
评剧	108
评剧行当	110
豫剧	112
豫剧行当	114
秦腔	116
秦腔行当	118
川剧	120
川剧行当	122
河北梆子	124
河北梆子行当	126

戏曲

戏曲是中国传统的戏剧形式，它综合了对白、音乐、舞蹈等多种表演方式，将这些艺术因素综合在一起来表演一个故事。中国戏曲运用“取其意而弃其形”的方式来表现生活，所以我们会看到红脸的关公、白脸的曹操和黑脸的张飞。戏曲的内涵包括唱、念、做、打，唱是指唱腔，要字正腔圆；念是朗诵技法；做是指身段和表情；打即表演中的武打动作。在表演时，要将唱、念、做、打这四种技法完美结合起来，才会产生好的效果。唐朝是中国非常强盛的朝代，文学、艺术、经济都高度发展，同样这个时期戏曲也得到了很好的发展。唐时教坊梨园有了对戏曲专业性的研究，提高了艺人的水平，产生了一批用歌舞表演故事的戏曲剧目。我国戏曲中，最为大家所熟知的莫过于国粹“京剧”了。京剧又称东方“歌剧”，在清宫廷中达到了空前的繁荣，仅次于京剧的是豫剧，豫剧是我国最大的地方剧种，除了京剧和豫剧，我们比较熟悉的还有评剧、越剧、黄梅戏、昆曲、秦腔、苏州评弹等。

我国的戏曲种类

我国的戏曲包括宋元时期的南戏、明清时期的传奇和近现代的京剧以及各种各样的地方戏。我国各地的戏曲剧种有360多种，传统剧目数以万计。