

山东省中华优秀传统文化
传承发展工程重点项目

南腔北调
中国传统
戏曲

王文清
著

马新
主编

中國
文化四季

山东大学出

马新 主编
中国文化四季

王文清 著

南腔北调

中国传统
戏曲

图书在版编目 (CIP) 数据

南腔北调：中国传统戏曲 / 王文清著 .

— 济南：山东大学出版社，2017.10

（中国文化四季 / 马新主编）

ISBN 978-7-5607-5730-8

I . ①南… II . ①王… III . ①戏曲—研究—
中国 IV . ①J82

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第198820号

特约编辑：马德青

责任编辑：张 瑞

装帧设计：牛 钧

出版发行：山东大学出版社

社址：山东省济南市山大南路 20 号

邮编：250100

电话：市场部（0531）88364466

经销：山东省新华书店

印刷：山东华鑫天成印刷有限公司

规格：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

13.5 印张 189 千字

版次：2017 年 10 月第 1 版

印次：2017 年 10 月第 1 次印刷

定价：34.00 元

版权所有，盗印必究

山东省中华优秀传统文化传承发展工程重点项目
中华优秀传统文化传承书系

课题组负责人

马 新

课题组成员

(以姓氏笔画为序)

马丽娅	王文清	王玉喜	王红莲
王思萍	巩宝平	刘娅萍	齐廉允
李仲信	李沈阳	吴 欣	宋述林
陈树淑	陈新岗	张 森	金洪霞
赵建民	贾艳红	徐思民	郭 浩
郭海燕	董莉莉	韩仲秋	谭景玉

總序

中国传统文化是中国历史发展中物质文化与精神文化的结晶，也是人类文明史上唯一没有中断的独具特色的文化体系，是中国历史带给当今中国与世界的文化遗产。

早在遥远的旧石器时代，我们的先民为了生存，打制着各式各样的石器，也击打出最初的文化火花。随着新石器时代的到来，以农业生产为前提的农业文明发生了，我们的先民筚路蓝缕，耕耘着文明的处女地，孕育着中国文化的萌芽，绚烂多姿的彩陶文化与精致绝伦的玉石文化是这一时代的文化地标，原始宗教与信仰、语言、审美及创世神话也纷纷出现。

进入文明的门槛后，先民们开始了艰辛的文化积淀。商周时代的礼乐文明与青铜文化代表了这一时代的杰出成就，甲骨文与金文则成为这一时代的文化符号。至春秋战国，中国文化史上的“寒武纪大爆发”开始了，无论是物质文化，还是精神文化，都进入一个创造和迸发的时代：这一时代，出现了“百家争鸣”，从孔子、老子、墨子到孙子、孟子、庄子等贤哲，无一不在纵横捭阖，挥斥方遒，发散出理性的光芒。这一时代，出现了《诗经》《楚辞》，还出现了《左传》与《国语》以及不可胜数的人文经典。这一时代，又是科学与技术的辉煌时代，铁器

与牛耕技术的出现，奠定了此后 2000 多年中国农耕文明的基础；扁鹊的医术与《黄帝内经》的理论，成为中医药文化的基石；墨子、鲁班、甘德、石申，启迪了我们的科学探索，民间无数的工匠们在纺织织造、建筑交通以及各种手工工艺上都进行了卓越的创造。春秋战国时代既是中国文化的启蒙时代，也是中国文化的奠基时代。

随着秦汉时代的到来，海内为一，中国文化进入凝炼时代，形成了大一统的文化特色。这一时代，不仅有了大规模的驰道、长城以及宫殿的兴建，还有了统一的度量衡与文字；这一时代，不仅牛耕技术继续向全国推进，还有了精耕细作技术，使其成为中国农耕文化的首要特征；这一时代，不仅有“独尊儒术”与经学的繁荣，也有汉大赋的飞扬与汉乐府的古朴；这一时代，商品贸易“周流天下”，工商政策与商业理论富有特色，全社会在衣、食、住、行方面的水平明显提高。生活的精致化与生活水平的不断提高，使得 20 世纪的权威史学家汤因比也动了想去中国汉代生活的念头。

魏晋南北朝与隋唐时代，是中国文化史上的交融与繁荣时代，周边游牧民族文化的涌入，西部世界的宗教文化及其他各种文化的东来，使这一时代形成了空前的中西文化碰撞与冲击。在此后到隋唐时代的融合发展中，实现了文化的大繁荣。道教虽产生于汉代，但其发展与传播则是在魏晋南北朝与隋唐时代；佛教也是在汉代传入，它的发展与繁荣同样是在魏晋南北朝与隋唐时代。这一时代，玄学与禅宗是思想史上的两大硕果，书法、绘画、雕塑以及音乐、舞蹈方面，更是群星闪耀，唐诗的地位在文学史上是无可替代的，唐三彩的艺术魅力同样穿越千古。这一时期的农耕文化、工商文化以及其他各文化形态也都取得了长足的发展，特别是中外文化交流之活跃、之丰富，使中国文化与外部世界的文化产生了有力互动，隋唐长安城是当时世界文明的中心所在。

宋元明清时代是中国文化的扩展时代。随着文明的进步与文化手段的变化，随着市民社会的兴起与社会结构的变化，面向民间、面向市民与普通民众的文

化形态迅速扩展。宋明理学的主旨是给民众套上牢牢的精神枷锁，但是与汉代经学相比，它也是儒学民间化的一种体现。从宋词到元曲，从“三言二拍”到话本小说，再到戏剧的兴起和四大文学名著的问世，无不体现着这一特色。这一时代，既有明末清初试图开启民智的三大启蒙思想家，又有直接面向社会生产与社会生活的《天工开物》《本草纲目》以及《农政全书》。这一时代，中国文化在积淀着中国文明丰厚底蕴的同时，也在准备着自己的转身，准备着与新文化的拥抱。

从中国文化的发展可以看出，其历史之悠久、内容之丰富、价值之巨大，可谓蔚为大观，令人叹服。在新的历史时期，把握与了解这些渐行渐远的文化宝藏，并将其传承给青年一代，是摆在我们面前的世纪难题。

自20世纪80年代以来，学术界与文化界一直在孜孜不倦地去破解与完成这一难题，为此付出了艰辛的努力，推出了一批又一批面向青少年群体的“中国传统文化”类读物或教材，可谓琳琅满目，数目繁多。毋庸置疑，文化学者们的这些努力，对于研究与普及中国传统文化发挥了重要作用。但是，若作为当今面向青少年群体的普及性著作还有若干不适应之处。比如，有的著作篇幅过大，往往动辄四五十万字甚至上百万字；有的著作理论性偏强，在理论性与知识性的结合上还不够；还有的著作对有关知识点的叙述不够均衡，轻重不一。更为重要的是，随着社会主义核心价值观体系建设的推进，尤其是习近平总书记所提出的对中国传统文化的“四个讲清楚”，对中国传统文化的研究和普及提出了更高的要求。为此，我们组织了10余所高校的相关研究人员，共同编写了这套适合当代青少年阅读的中国传统文化读物——《中国文化四季》，旨在为青少年提供一套富有时代特色的中国传统文化专题知识图书。

在编写过程中，我们深刻地感受到中国传统文化源远流长、博大精深，是中国文明5000年进程的辉煌结晶——既有筚路蓝缕的春耕，又有勤勤恳恳的夏耘；既有金色灿然的秋获，又有条理升华的冬藏。所以，我们以“中国文化四季”

作为总领，旨在体现 5000 年文明进展中最具代表性的精华篇章。在专题确定与内容安排上，也着重体现中国文化在春耕、夏耘、秋获、冬藏各个演进环节上的标志性成就。整套丛书由 16 册组成，包括：

《精耕细作：中国传统农耕文化》

《货殖列传：中国传统商贸文化》

《大匠良造：中国传统匠作文化》

《巧夺天工：中国传统工艺文化》

《衣冠楚楚：中国传统服饰文化》

《五味杂陈：中国传统饮食文化》

《雕梁画栋：中国传统建筑文化》

《周流天下：中国传统交通文化》

《人文荟萃：中国传统文学》

《神逸妙能：中国传统艺术》

《南腔北调：中国传统戏曲》

《兼容并包：中国传统信仰》

《天人之际：中国传统思想》

《格物致知：中国传统科技》

《传道授业：中国传统教育》

《止戈为武：中国传统兵学》

我们希望通过各专题的介绍，使读者既可以有选择地了解中国传统文化的有关知识，又可以全面地把握传统文化的基本构成。

为适应青少年的阅读需求，我们吸取了以往此类图书的优点，尽量避免其缺陷与不足。在全书的内容设计上，打破了传统的章节子目式的编排方式，每章之下设置专题，以分类叙述各门类知识；在写作时，尽量避免以往一些读物的“高深”与“生冷”现象，以叙述性文字为主，做到通俗、易懂、生动；另外，

各册都精心配备了一些与各章内容相对应的中国传统文化图片等，做到了图文并茂。

需要说明的是，这套丛书作为“中华优秀传统文化传承书系”被纳入山东省“中华优秀传统文化传承发展工程”重点项目，得到中共山东省委宣传部和有关专家的大力支持与指导。为不负重托，我和20余位中青年学者共同合作，以对中国传统文化的挚爱为基点，精心施工，孜孜不倦，以打造一套中国传统文化的精品作为出发点和最终目的。全书首先由我提出编写主旨、编写体例与专题划分；各专题作者拟出编写大纲后，我对各册大纲进行修订、调整，把握各专题相关内容的平衡与交叉，以更好地体现中国传统文化的四季风情；然后交给各专题作者分头撰写初稿；初稿提交后，由我统一审稿、统稿、定稿，并补充与调整书内插图。这套丛书若能蒙读者朋友错爱，起到应有的作用，功在各位作者；若有缺失与不足之处，我当然不辞其咎。

我们由衷地希望通过全体作者的努力，使本书不再只是枯燥乏味的知识叙述，而是青少年真正的学习伙伴，让中华优秀传统文化能够浸润到每一个青少年的心灵深处。

马新

2017年3月于山大高阁书斋

概 述

- 一、中国传统戏曲的基本特征 3
- 二、世界戏剧三大表演体系中的梅式体系 10

第一章 中国戏曲的起源与形成

- 一、巫觋、优 16
- 二、汉代百戏 18
- 三、唐代歌舞戏 19
- 四、参军戏 20
- 五、宋金杂剧 21
- 六、宋元南戏 22
- 七、元杂剧 23
- 八、明清传奇 24

第二章 戏曲表演行当、程式及特技

- 一、戏曲表演行当及其历史演变 29
- 二、戏曲表演的基本功 31
- 三、戏曲表演程式 38
- 四、戏曲表演特技 40

第三章 戏曲舞台美术

- 一、戏曲脸谱及旦角发式 47
- 二、戏曲服装的艺术特点及种类 51
- 三、戏曲服装、盔头、道具、化妆专业划分 52

第四章 戏曲名词及剧目分类

- 一、科班、戏班、家班 76
- 二、演出场所及舞台 78
- 三、票友、票房、梨园行、梨园世家 80
- 四、男旦、坤旦、坤伶、坤生 81
- 五、两下锅、两门抱、升平署、内廷供奉 82
- ☆ { 六、戏曲剧目分类 83
- 七、戏曲谚语、术语 86

第五章 京剧的形成与表演行当构成

- 一、京剧的孕育与形成 92
- 二、京剧表演行当构成 93

第六章 京剧表演流派

- 一、京派、海派 107
- 二、京剧形成之初的表演流派 108
- 三、京剧史上第一次鼎盛时期主要表演流派 112
- 四、京剧史上第二次鼎盛时期主要表演流派 114

第七章 京剧听觉艺术

- 一、京剧音乐板腔体、唱腔句式 139
- 二、京剧乐队 140
- 三、京剧音乐曲调“二黄板腔” 140
- 四、京剧音乐曲调“西皮板腔” 142
- 五、京剧音乐曲调“南梆子”“高拨子”“昆曲” 146
- 六、京剧音乐“曲牌” 147
- 七、京剧音乐“锣鼓经” 148
- 八、京剧声韵 151
- 九、京剧念白 158

第八章 传统地方戏曲

- 一、昆山腔声腔系统 167
- 二、黄梅调声腔系统 168
- 三、绍兴戏声腔系统 169
- 四、蹦蹦戏声腔系统 170
- 五、梆子戏声腔系统 172
- 六、弋阳腔声腔系统 175
- 七、扬琴戏声腔系统 177
- 八、皮黄腔声腔系统 178

九、滩簧声腔系统	181
十、闽南戏声腔系统	182
十一、西南戏声腔系统	183
十二、河南戏声腔系统	184
十三、二人转声腔系统	185
十四、二人台声腔系统	186
十五、陇东道情声腔系统	187
十六、藏戏声腔系统	188

第九章 传统戏曲经典剧目选介

一、《窦娥冤》	190
二、《西厢记》	190
三、《赵氏孤儿》	192
四、《牡丹亭》	192
五、《长生殿》	193
六、《桃花扇》	194
七、《白蛇传》	194
八、《梁山伯与祝英台》	195

主要参考书目

后 记

概述

中国戏曲,形成于12世纪的北宋时期,与古希腊戏剧(包括悲剧和喜剧,形成于公元前600年左右)、古印度梵剧(形成于公元前后)并誉为“世界三大古老戏剧文化”。尽管中国戏曲晚出于其他两大古老戏剧文化,但历经千载,几度兴衰沉浮,至今仍然充满生机和活力。中国戏曲是世界人民了解中国、走进中国文化的一扇门,也是中国向世界传播中华民族优秀传统文化的一扇窗。因此,戏曲艺术不仅是中华民族优秀传统文化的瑰宝,在世界文化艺术宝库中也占有重要的地位。

中国传统戏曲艺术生发于民间,千百年来以其独特的艺术表现形式,受到广大人民群众的喜悦和推崇。一方面,传统戏曲艺术充分发挥了高台教化的功能和优势,寓教于乐,使观众在娱乐当中获得启迪,感悟人生哲理;另一方面,戏曲艺术又以其独特的艺术表现形式,成为倡导“忠孝节义”“仁义礼智信”“礼义廉耻”、传递“真善美”、鞭挞“假恶丑”的社会大舞台。

“戏曲”是我国传统戏剧的一个独特称谓,最早见于南宋刘埙的《水云村稿·词人吴用章传》一书。该书中提到了“永嘉戏曲”一词,当时专指“南戏”。清末民初,国学大师王国维先生第一次明确地把宋元南戏、元明杂剧、明清传奇、近代的昆曲、京剧以及所有的地方戏曲剧种在内的中国传统戏剧样式统称为“戏曲”,由此“戏曲”的定义和定位正式确定下来,并得到广泛认可。从中可以看出,戏曲并不单指某一个戏曲剧种,而是包括我国所有的地方戏曲剧种在内的一个大的概念和范畴。俗话说:“一方水土养一方人。”在我国960万平方公里广袤的土地上,由于各地的民间音乐的不同、地域方言的不同、民俗文化的不同等,产生出众多艺术特色鲜明的地方戏曲剧种。根据20世纪80年代相关部门的统计,我国现有地方戏曲剧种317个。

一、中国传统戏曲的基本特征

中国戏曲在漫长的发展过程中，形成了自己鲜明的艺术特色。王国维先生以简练、精辟的 11 个字箴言，概括总结了我国戏曲艺术特色，即“戏曲者，谓以歌舞演故事也”^①。国剧研究学家齐如山先生把我国戏曲艺术特色生动形象地概括为 8 个字，即“有声必歌”“无动不舞”^②。由此可以看出，在“戏”与“曲”二者的关系当中，“戏是本，曲是魂”“戏以曲兴，戏以曲传”“有戏必有曲，无曲不成戏”。戏曲的“音乐旋律”“唱腔”“念白”等各种音乐元素共同构成了戏曲的灵魂。如果戏曲没有了“曲”，也就没有了灵魂；没有灵魂的戏曲，也就没有了存在的价值和意义。戏曲之“曲”是区别不同地方戏曲剧种的最显著的标志，是揭示人物内心活动、展示人物风采、推动戏剧矛盾冲突发展的重要艺术手段。“戏”与“曲”是一对生死相依、缺一不可的辩证统一体。

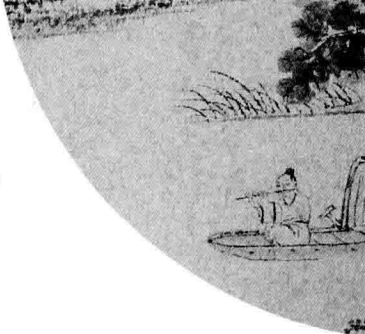
（一）综合性

中国戏曲是时间艺术和空间艺术的综合。人们一般把音乐视为时间艺术，把美术视为空间艺术，而戏曲表演既需要有一定的时间长度来演绎故事，又需要有一定的空间舞台来塑造鲜明生动的人物形象。所以，戏曲是集时间艺术和空间艺术为一体的综合艺术，简称“时空艺术”。

中国戏曲是听觉艺术和视觉艺术的综合。王国维先生给中国戏曲下的恰当定义是：“戏曲者，谓以歌舞演故事也。”歌，是指戏曲“唱、念、做、打”四功当中的“唱”和“念”。“唱”即演唱，“念”即念白，是听觉艺术的代表。舞，是指“做”和“打”。“做”即表演，“打”即武打，是视觉艺术的代表。听觉艺

^①（清）王国维：《戏曲考原》，载《王国维戏曲论文集》，中国戏剧出版社 1984 年版，第 151 页。

^②齐如山：《国剧艺术汇考》，辽宁教育出版社 2010 年版，第 3 页。

术能“赏心”，给观众以听觉上的享受；视觉艺术能“悦目”，给观众以视觉上的感染和震撼。所以，戏曲是集听觉艺术和视觉艺术于一身的综合艺术，又简称为“视听艺术”。

中国戏曲是集文学、音乐、舞蹈、说唱、美术、杂技、武术等多种艺术门类于一身的高度综合的艺术形式。中国戏曲表演艺术是集“唱、念、做、打”于一身的综合性艺术。话剧、歌剧、舞剧同为戏剧范畴，艺术上都具有综合性。但是，话剧只说白，不歌、不舞；歌剧只歌唱，不说、不舞；舞剧则只舞，不说、不歌。相比之下，中国戏曲“有声必歌，无动不舞”，综合性最强，艺术表现手段最丰富。

（二）虚拟性

所谓虚拟性，是指戏曲演员在舞台演出时，不用或使用部分“实物”作为符号给观众以提示，主要依靠演员特定的“唱、念、做、打”表演手段进行艺术呈现，暗示和外化出具体的人物、事物和一定的情境。在中国长大的美国小说家、剧作家桑顿·怀尔德曾说：“戏剧靠一套约定俗成的惯例来维持。一种管理是众所许可的虚构，许可的谎言。”^①

戏曲表演的虚拟性具体表现在如下三个方面：

1. 舞台时空的灵活性

戏曲舞台时空是把有限的舞台空间变换为无限广阔的艺术空间。如题材的表现领域极为宽泛，既可以表现《群英会》《挑滑车》等宏大的历史题材，也可以演绎《孙悟空大闹天宫》《闹龙宫》《闹地府》《钟馗嫁妹》等浪漫主义题材作品，可谓海阔天空、大千世界无所不能。戏曲谚语曰：“舞台方寸地，咫尺见天涯。”这一形象的比喻，很好地说明了戏曲舞台时空变换的灵活性特征。

在舞台时空的技术处理和运用上，中国戏曲采取的是“无中生有”“虚拟写

^① 转引自许自强编著：《美学基础》，首都经济贸易大学出版社2003年版，第350页。