

戏曲知识读本

下册

商丘市艺术研究所 编

河南人民出版社

戏曲知识读本

下册

商丘市艺术研究所 编

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏曲知识读本:全2册 / 商丘市艺术研究所编. —
郑州:河南人民出版社, 2020. 4
ISBN 978 - 7 - 215 - 12366 - 3

I. ①戏… II. ①商… III. ①戏曲 - 中国 - 青少年读物 IV. ①J82 - 49

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第046072号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市郑东新区祥盛街27号 邮政编码:450016 电话:65788060)

新华书店经销

商丘市人民印刷有限公司印刷

开本 880毫米×1230毫米

1/32

印张 7

字数 134千字

2020年4月第1版

2020年4月第1次印刷

定价:28.00元(全2册)

《戏曲知识读本》

编辑委员会

主 任:王全周

副 主 任:刘秀琴 孙玉林 程向前

委 员:曹思航 赵继民 张腾飞 杜长江 杨斯涵

编辑部

主 编:张腾飞

副 主 编:杜长江

执行主编:宋 雪

编 辑:赵强林 徐 梦 杨 阳 刘夏阳 张 洁

特聘专家:任金义 刘忠河 刘涉运 陈 谷 宋 超

吴心平 严午阳 陈秋凌 李振亚 宋照珠

陈新琴 杨义岭 夏登路

前言

商丘地处豫、鲁、苏、皖四省交界处,是中华文明的发祥地之一,她的历史与中华五千年的历史同步,在不同的历史阶段一直闪烁着耀眼的光辉。商丘作为中国历史文化名城,蕴含着历史的沧桑,她的每一寸土地既记载着中华民族历史的悲壮和辉煌,又留下了不同时期的文化烙印和符号。

优越的区位优势,厚重的历史文化,也孕育了商丘戏曲文化的独特性。戏曲作为中华优秀传统文化的重要组成部分,在商丘地区广为传唱。豫剧、四平调、大平调、二夹弦、柳琴戏、目连戏、清音、坠剧等多剧种在这片热土生根发芽,蓬勃生长。这些剧种、剧目是传统农耕文化与高雅文化紧密结合的产物,也是前人集体创作、传承的宝贵财富。

为进一步弘扬中华优秀传统文化,增强文化自信,促进戏曲传承发展,在商丘市委宣传部的关心支持下,在商丘市文化广电和旅游局的指导下,商丘市艺术研究所历时半载编写了此书。这是商丘市推动中华优秀传统文化进校园工作中的一件大事,也是商丘市戏曲进校园工作阶段性成果的全面呈现。

本书以图文并茂的形式,融学术性、趣味性、知识性和文

献性为一体,客观系统地介绍了我国戏曲文化的历史起源、发展、剧种、流派、行当,及商丘戏曲班社、名人等基础知识,言简意赅,通俗易懂。相信这本书的出版,对于繁荣商丘文化艺术事业,启迪后学者心智,都有着积极的促进作用。

这本书的出版,可以帮助读者全面深入地了解中国戏曲文化的博大精深,增强文化自信,从而激发青少年保护和传承戏曲文化的热情。希望借此也让社会各界更多地关心中华优秀传统文化进校园工作,共同分享人类智慧和文明成果,守护我们的精神家园,为构建和谐社会做出贡献。

编者

2019年10月

▶ 目 录 ◀

一	戏曲的起源与发展	1
1	先秦(萌芽期)	2
2	唐代中后期(形成期)	3
3	宋金(发展期)	5
4	元代(成熟期)	6
5	明清(繁荣期)	9
6	近代(革新期)	13
7	现代(争辉期)	14
二	戏剧的本质与戏剧性	15
1	戏剧本质	16
2	戏剧性	17
3	戏剧形态	18
三	戏曲鉴赏	20
1	脸谱	20
2	戏曲行当	23
3	四功五法	31
四	中国戏曲五大剧种	39
1	京剧	39

2 豫剧	40
3 越剧	42
4 评剧	44
5 黄梅戏	46
五 京剧、豫剧主要流派及其特色	54
1 京剧主要流派及其特色	54
2 豫剧主要流派及其特色	62
3 豫剧地域流派	70
六 戏曲文化话商丘	79
1 商丘市部分早期戏班介绍	80
2 商丘市部分本地剧种介绍	84
3 商丘市部分表演艺术家简介	95
附录 戏曲名段唱词欣赏	99
后记	102

一 戏曲的起源与发展

中国戏曲主要是由民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同艺术形式综合而成。它起源于原始歌舞,是一种历史悠久的综合舞台艺术样式。它由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成,有 360 多个种类。它的特点是将众多艺术形式以一种标准聚合在一起,在共同具有的性质中体现其各自的个性。中国的戏曲与古希腊悲剧和喜剧、印度梵剧并称为世界三大古老戏剧。中国戏曲经过长期的发展演变,逐步形成了以京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧五大戏曲剧种为核心的中华戏曲百花苑。

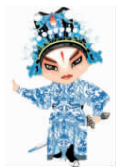
历史上最先使用戏曲这个名词的是宋代刘埙(1240—1319),他在《词人吴用章传》中提出“永嘉戏曲”。他所说的“永嘉戏曲”,就是后人所说的“南戏”“戏文”“永嘉杂剧”。从近代王国维开始,才把“戏曲”用来作为中国传统戏剧文化的通称。

戏曲是中国传统艺术之一,剧种繁多有趣,表演形式载歌载舞,有说有唱,有文有武,集“唱、念、做、打”于一体,在世界戏剧史上独树一帜。中国戏曲的主要特点(以京剧为例):一是男扮女(越剧常见为女扮男);二是划分生、旦、净、丑四

大行当；三是有夸张性的化妆艺术——脸谱；四是“行头”（即戏曲服装和道具）有基本固定的式样和规格；五是利用“程式”进行表演。中国民族戏曲，从先秦的“俳优”、汉代的“百戏”、唐代的“参军戏”、宋代的杂剧、南宋的南戏、元代的杂剧，直到清代地方戏曲空前繁荣和京剧的形成，在世界戏剧史上独树一帜。

图1 京剧人物旦角壁画

1 先秦(萌芽期)

在原始社会，氏族聚居的村落产生了原始歌舞，并随着

氏族的逐渐壮大,歌舞水平也逐渐发展与提高。如在许多古老的农村,还保持着源远流长的歌舞传统,如“傩戏”。同时,一些新的歌舞如“社火”“秧歌”等,为适应人民的精神需求而诞生。正是这些歌舞演出,造就出一批又一批技艺娴熟的民间艺人,并向着戏曲的方向一点点迈进。

《诗经》里的“颂”,《楚辞》里的“九歌”,就是祭神时歌舞的唱词。从春秋战国到汉代,在娱神的歌舞中逐渐演变出娱人的歌舞。从汉魏到中唐,又先后出现了以竞技为主的“角抵”(即百戏)、以问答方式表演的“参军戏”和扮演生活小故事的歌舞“踏摇娘”等,这些都是处于萌芽状态的戏剧。

2 唐代中后期(形成期)

中唐以后,中国戏剧飞跃发展,戏剧艺术逐渐形成。

唐代文学艺术的繁荣,是经济高度发展的结果,促进了

图2 说唱俑

戏曲艺术的自立门户,并给戏曲艺术带来了丰富的营养。诗歌的声律和叙事诗的成熟对戏曲产生了决定性影响。音乐舞蹈的昌盛,为戏曲提供了最雄厚的表演、唱腔的基础。教坊梨园的专业型研究、正规化训练,提高了艺人们的艺术水平,使歌舞戏剧化历程加快,产生了一批用歌舞演故事的戏曲剧目。

唐代的主要戏剧有全能戏、歌舞戏、参军戏、傀儡戏等,但唐戏的剧目及其表演在当时远比目前所能看到的记载更为丰富生动。唐代戏剧是跨文化传播的成果。它在当时既受到西域歌舞戏剧的深刻影响,又受到印度梵剧的濡染,形成了颇具特色的唐代戏剧文化,进而向亚洲其他国家和地区广泛传播,在世界范围内产生了深远的影响。

图3 唐墓壁画演剧图

3 宋金(发展期)

宋的建立,开启了中国文化史上最繁荣的时期,宋代戏剧中的典型范式“杂剧”就是在这样的背景下衍生出来的。宋代的“杂剧”、金代的“院本”和讲唱形式的“诸宫调”,从乐曲、结构到内容,都为元代杂剧打下了基础。

中国宋、金两代的戏曲艺术,包括北宋杂剧及其衍生的南宋官本杂剧和金院本。据宋人周密《武林旧事》记载的《官本杂剧段数》,其剧目有三类:一类是以大曲命名,如《王子高六么》;一类没有曲名,如《眼药酸》,属于滑稽戏;还有一

图4 宋代杂剧绢画

类是以爨为名的,应是歌舞段子。宋杂剧的演出形式,是先演个艳段,也叫爨,因有五个角色出场,所以又叫五花爨弄,然后再演正杂剧,最后加演一段“杂扮”的玩笑段子,内容上各不相同。

金杂剧,亦名院本,与宋杂剧相近,但有了发展和变化:一是用大曲演唱的节目减少;二是艳段的节目形式逐渐丰富;三是增加了“院么”的节目;四是以散说为主,唱的比重较小。金院本的剧目,比之宋杂剧也大为丰富,多以剧情和角色命名。元杂剧正是在宋金杂剧的基础上,吸收了各种养料,壮大了自己,形成了一套完整成熟的戏曲形式。元杂剧与宋元南戏的出现,标志着中国戏曲第一个黄金时代的到来。

4 元代(成熟期)

到了元代,“杂剧”就在原有基础上大大发展,成为一种新型的戏剧。它具备了戏剧的基本特点,标志着中国戏剧进入了成熟的阶段。12世纪中期到13世纪初,逐渐产生了职业艺术和商业性的演出团体及反映市民生活和观点的元杂剧和金院本,如关汉卿创作的《窦娥冤》、马致远的《汉宫秋》以及《赵氏孤儿大报仇》等作品。这个时期是戏曲舞台的繁荣时期。

元杂剧不仅是一种成熟的高级戏剧形态，还因其最富于时代特色、最具有艺术独创性，而被视为一代文学的主流。元杂剧最初以大都(今北京一带)为中心，流行于北方。元灭南宋后，发展成为全国性的剧种。元代的剧坛，群星璀璨，名作如云。

元杂剧得以呈一代之盛，是艺术发展和社会现实为其提供了契机。从艺术的自身发展来看，戏剧经过漫长的孕育和迟缓的流程，已经有了很厚实的积累，在内部结构和外在表现上都达到了成熟水平。恰恰此时的传统诗文，在经历了唐宋鼎盛与辉煌之后，走向衰微，在有才华的艺术家眼里，剧坛艺苑是一块等待他们去耕耘的新土地。

从社会现实方面来看，元蒙统治者废除科举制度，不仅

图5 《西厢记》连环画

断绝了知识分子跻身仕途的可能，而且把他们贬到低下的地位：只比乞丐高一等，居于普通百姓及娼妓之下。这些修养颇高的文化人，被沉入社会底层。在疏远经史、冷淡诗文的无可奈何之中，他们只有到勾栏瓦舍去打发光阴、寻求生路。于是，新兴的元杂剧意外地获得一批又一批的专业创作者。他们有一个以“书会”为名的行业性组织，加入书会的剧作家，称为“书会先生”。这些落魄文人在团体内，既合作又竞争，共同创造着中国戏剧的黄金时代。与从前的偏于抒发主观心绪意趣的诗词不同，元杂剧以广泛反映社会为己任。显然，这是由于作家们长期生活于闾巷村坊，对现实有着深切了解和感受的缘故。

元杂剧的剧本体制，绝大多数是由“四折一楔”构成。四折，是四个情节的段落，像做文章讲究起承转合一样。楔子的篇幅短小，通常放在第一折之前，这有点类似于后来的“序幕”。元杂剧在艺术上是以歌唱为主、结合说白表演的形式。每一折由同一宫调的若干支曲子联成一个套曲。全套只压一个韵，由扮演男主角的正末或扮演女主角的正旦演唱。这种“一人主唱”可以极大地发挥歌唱艺术的特长，酣畅淋漓地塑造主要人物形象。念白部分受参军戏传统的影响，常常插科打诨，富于幽默趣味。将音乐结构与戏剧结构统一起来，达到体制上的规整，这表明元杂剧的艺术成熟和完善。

5 明清(繁荣期)

戏曲到了明代,传奇发展起来了。明代传奇的前身是宋元时代的南戏(南戏是南曲戏文的简称,它是在宋代杂剧的基础上,与南方地区曲调结合而发展起来的一种新兴的戏剧形式。温州是它的发祥地)。南戏在体制上与北杂剧不同。它不受四折的限制,经过文人的加工和提高,这种本来不够严整的短小戏曲,终于变成相当完整的长篇剧作。例如高明的《琵琶记》就是一部由南戏向传奇过渡的作品。这部作品

图6 清代戏曲人物通草水彩画(一)