

戏曲知识读本

上册

商丘市艺术研究所 编

河南人民出版社

戏曲知识读本

上册

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:徐 梦

编 辑:赵强林 宋 雪 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

告小戏迷书(代序)

亲爱的同学们,未来的小戏迷们:

你们好!为了向大家普及戏曲文化知识,提升青少年的艺术审美素养,激活中华优秀传统文化对青少年的吸引力,启蒙、培养、储备新一代戏曲人才,今天我想以一封书信的形式与诸位同学推心置腹,亲密交谈。

2019年是新中国成立70周年。在这70年的岁月中,我们的祖国,我们的家乡,我们身边的一草一木都发生了天翻地覆的变化。至今仍有许多老人记得,直到1949年1月10日,随着淮海战役的最后一声枪响结束,商丘全境才迎来彻底的解放。从此,我们的家乡商丘便走上了飞速发展的康庄大道。

70年光阴流转,不仅让摩天大楼平地而起,让高铁高架畅通无阻,让老有所养幼有所依,也改变了人们日常生活中的种种习惯。例如,在没有网络和电子产品的年代,戏曲是男女老少都喜欢的全民娱乐项目。它作为传播传统文化的集中载体,影响力日益深入民间,体现了我国人民最为广泛的审美趣味和欣赏口味,成为一架沟通精英文化与大众文化的完美桥梁。

在广袤无垠的神州大地上，戏曲像一颗生命力极强的种子，它身上流淌着勤劳朴实的中国劳动人民的血液，在民间不断成长、发展、壮大。不论是青山绿水还是黄沙大漠，不论是森林海岛还是谷地平原，戏曲文化的种子落地生根，见风即长，绽放出了各具特色、极其繁盛的戏曲艺术之花。以流布地区论，汉族地区有京剧、秦腔、山西梆子、豫剧、川剧、粤剧、越剧、黄梅戏，少数民族地区有白剧、藏剧、侗剧、傣剧。以时代影响论，在中国古代，戏曲甚至抵达了孔孟之道无法抵达的地方，去记载人心，验证人心，并且把那些在历史记载里所忽略的东西，以戏曲的形式保存下来，构成了我们今天每一个中国人深藏于心的血脉和风骨。可以说，只要有中国人的地方，就有戏曲。想了解中国文化，就不能不了解戏曲。

中华传统戏曲，不仅是中华民族文化的宝贵财富，更是世界文化中的一大奇迹。中国戏曲是现存的人类三大古老戏剧（古希腊悲喜剧、印度梵剧、中国戏曲）中的唯一存活体，有着数千年史前史、800年兴盛史、300个声腔剧种和5万个剧目累积量，覆盖广大城市乡村和数亿民众。从古至今，放眼四海，中华文化和人类文明皆因有戏曲而丰富、而完满、而骄傲。

然而，在当今信息化全面发展的时代，戏曲的内容和形式在快速变化的社会生活面前却表现出不适应的状态，观众流失，人才凋零，戏曲作为过去百艺霸主的辉煌

逐渐式微。

习近平总书记指出,文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国,就要利用好中华优秀传统文化。那么戏曲是什么?戏曲正是我们中华民族浓墨重彩的一缕精魂。

当一个民族的文化没有凝聚力的时候,当一代又一代的年轻人不接受本民族文化的时候,那就是这个民族衰落、死亡的开始。国家兴亡,匹夫有责。戏曲兴亡,中国人有责。所有的中国人都应该对戏曲的发展存亡负起责任。作为祖国的未来、社会的栋梁,青少年更应该重视中华优秀传统文化,更多地关注戏曲的历史和现状,主动地继承和弘扬戏曲艺术。

近年来,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,其中第九条特别提出传统文化要贯穿国民教育始终,丰富拓展校园文化,推进戏曲、书法、高雅艺术、传统体育等进校园。为此,全国各地陆续开展了“戏曲进校园”活动,为学生送上精彩的传统文化盛宴。

为了贯彻中央的政策,响应国家的号召,在商丘市委宣传部的关心、支持下,由商丘市文化广电和旅游局指导,商

丘市艺术研究所编写的《戏曲知识读本》应运而生。该读本以书籍手册为载体,以文字和图片为纽带(文中图片均来自网络),以优秀戏曲文化知识为主要内容,用一本图文并茂的书籍,架起一座走进传统戏曲艺术大门的桥梁,让青少年读者们在阅读和学习中进一步了解戏曲文化,感受戏曲文化魅力,加强对中国优秀传统文化的认同感,树立传承和弘扬传统文化精粹的紧迫感、责任感,激发强烈的民族自信心。

同学们,作为一名土生土长的中国人,作为一名骄傲自信的炎黄子孙,你对戏曲的了解有多少呢?戏曲究竟是什么?800年的戏曲兴盛史又经历了怎样的百转千回?是什么赋予它穿越时空的力量?戏曲又沉淀着我们怎样的民族审美文化?在我们商丘这个七朝古城的广阔平原上,戏曲又是如何被喜爱、传承的?

同学们,带着这些问题走进书中吧,去自在领略戏曲的光华魅力,去沐浴中华优秀传统文化的古色古香。至于你要知道的答案,送你一句古话:读书千遍,其义自见!

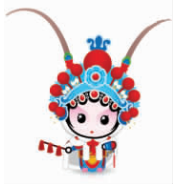
最后,预祝各位同学开卷快乐。

编者

2019年10月

目 录

木兰说：跟我走进戏曲世界吧	1
一 常识·戏曲知识知多少	3
1 戏曲的定义	3
2 中国戏曲的发展历程	4
3 戏曲的艺术特色	6
4 百花齐放的戏曲剧种	24
二 台前幕后·戏曲演员和戏曲编剧	45
1 台前英雄·戏曲演员	45
2 幕后功臣·戏曲编剧	64
三 精读·戏曲故事和梨园轶事	71
1 戏曲故事	71
2 梨园轶事	86
四 考一考·梨园小擂主知识大通关	95
1 梨园小将入门关	95
2 梨园长廊通关战	96
3 梨园百花争艳战	97
4 梨园教主争夺战	98

木兰说： 跟我走进戏曲世界吧

小戏迷们，你们好，我是花木兰，你们可以叫我木兰。

我出生在南北朝时期，那时，北方游牧民族柔然族不断南下侵略我的家乡，我便代替年迈的父亲从军，勇敢地抗击侵略者，并且屡立战功。战争结束后，我就成了“巾帼英雄”的榜样，还被唐朝的皇帝追封为“孝烈将军”，表扬我既孝顺又忠勇。

图1 花木兰画像

我的出生地商丘市虞城县则成了美名远扬的“中国木兰之乡”，每年在我的生日四月初八那天，前来祭祀我的人们会像海水一样涌进古色古香的木兰祠。

唐朝大诗人杜牧也为我写诗：“弯弓征战作男儿，梦里曾经与画眉。几度思归还把酒，拂云堆上祝明妃。”白居易也在《戏题木兰花》中说道：“怪得独饶脂粉态，木兰

曾作女郎来。”不过我更喜欢《木兰辞》——“唧唧复唧唧，木兰当户织……万里赴戎机，关山度若飞。”

因为人们的厚爱，在各种艺术作品中都出现了我的影子。国画、剪纸、雕塑、迪士尼同名动画、赵薇主演的同名电影、不同版本的同名电视剧……当然，戏曲艺术更是少不了我。京剧、越剧、昆曲、秦腔、黄梅戏等 20 多种剧种都上演过我的故事，特别是豫剧大师常香玉《花木兰》的全国巡演，用激昂顿挫、跌宕起伏的戏文把我的一生展现出来，让我的故事像不灭的歌谣一样回荡在一代又一代的人们心中，更是让我朴实善良、骁勇善战、巾帼不让须眉的美好形象在人民的心中越来越鲜活。

为了感谢这些戏曲工作者做出的贡献，今天，木兰将会化身这本书的小导游，带领大家一起走进丰富多彩的戏曲乐园。同学们，准备好了吗？

一 常识·戏曲知识知多少

木兰说

小戏迷们,戏曲大观园的第一站到啦!想要充分了解传统戏曲知识,做一个戏曲文化小能手,就必须仔细阅读、熟练掌握戏曲的相关常识哦!戏曲到底是什么?戏从何方来?仔细阅读下文,你很快就会知道。

1 戏曲的定义

戏曲是我国传统戏剧的一个独特称谓。中国戏曲主要是由民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同的艺术形式综合而成,包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术等多种艺术形式,曲种有 360 多种,是一种历史悠久的综合舞台艺术样式。

历史上最先使用戏曲这个名词的是宋朝的刘垹(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”二字作为中国传统戏

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。中国戏曲与古希腊悲剧和喜剧、印度梵剧并称为世界三大古老戏剧文化。

图2 中国戏曲群像

2 中国戏曲的发展历程

原始时代:戏曲艺术的前期酝酿阶段。那时先民们发明了一种宗教性质浓厚的歌舞，如体现图腾崇拜的“百兽率舞”、祭典的“八阕”之歌。

先秦时期:戏曲艺术的萌芽期。随着原始社会氏族的逐渐壮大，六代舞、帔舞、羽舞、散乐、四夷之乐等产生，为戏曲的产生进一步储备了条件。

汉朝前期:汉武帝时期，融汇了当时的一切表演形式后，“百戏”诞生。此时期的代表作有《总会仙昌》《东海黄公》。

魏晋南北朝:在这个时期,三百多年战乱和分裂造成了我国古代各族文化的大融合,歌舞相兼的小戏从百戏中脱颖而出。此时期的代表作有《大面》《拔头》和《踏谣娘》。

隋唐五代:戏曲艺术的形成期。戏曲传承了胡汉混杂不分的特点,唐开元时期出现了“参军戏”,代表作有《三教论衡》《旱船》等。参军戏与歌舞戏的成熟标志着中国戏曲的基本形成。

南北宋时期:戏曲艺术的发展期。南宋时出现了永嘉杂剧,建立起了包含有“生、旦、净、末、丑、外、贴”七种角色的行当体制。此时期的代表作有《目连救母》《张协状元》。

金朝:通过对宋杂剧的改造、创新,金院本应运而生,戏曲表演走出“瓦舍”与“勾栏”,产生了亭榭式的戏台。此时期的代表作有《蔡消闲》。

元朝:戏曲艺术的成熟期。由于元代废除科举制度,众多文人投身瓦舍行院,杂剧繁荣兴盛,创造了中国戏曲史上的一个黄金时代。此时期的代表作有《窦娥冤》《西厢记》,四大南戏《荆钗记》《刘知远白兔记》《拜月亭记》和《杀狗记》。

明清时期:戏曲艺

图3 《牡丹亭》插画

术繁荣期。明清传奇是中国戏曲史上继元杂剧后的又一个高峰。“传奇”指明清两代以演唱南曲为主的长篇戏曲作品。此时期的代表作有《浣纱记》《鸣凤记》《红梅记》《红梨记》《牡丹亭》等。

近代:戏曲发展的改良革新期。从辛亥革命至中华人民共和国成立,一批戏曲艺术家从事戏曲艺术改良活动,逐步形成了中国戏曲艺术大写意与大写实相结合的机制。此时期的代表作有梅兰芳的《邓娥》《一缕麻》等。

现代:戏曲发展的争辉期。新中国成立后,在党的政策支持下,戏曲大花园百花齐放,涌现了一批优秀剧目。此时期的代表作有京剧《白毛女》、评剧《秦香莲》、豫剧《朝阳沟》等。

图4 《朝阳沟》宣传画

3 戏曲的艺术特色

戏曲的表演行当

戏曲的表演行当是中国戏曲特有的表演体制,是指戏

曲演员扮演剧中人物分角色行当。从内容上说,行当是戏曲人物艺术化、规范化的形象类型。从形式上看,行当又是有着性格色彩的表演程式的分类系统。这种表演体制是戏曲的程式性在人物形象创造上的集中反映。

传统戏曲共有“生、旦、净、丑”四种不同的行当,各个行当都有各自的形象内涵和一套不同的程式与规制,每个行当都具有鲜明的造型表现力和形式美。

● 生

生行,指戏曲剧目中的男性形象。根据其年龄、身份的不同,还可以分为老生、小生、武生、红生等不同的种类。

老生:指生行中的中年或老年形象,以戴胡须(即髯口)为其主要特点,如《战长沙》中的黄忠。

小生:指生行中的年轻人形象,一般是不留胡须的青年男子,如《白蛇传》中的许仙。

图5 戏曲中的老生

图6 戏曲中的小生

武生:指生行中身具武艺的男性形象,如《武松杀嫂》中的武松。

红生：也可以归入武生行，指勾红脸的身具武艺的男性形象，如《单刀会》中的关羽。

图7 戏曲中的武生

图8 戏曲中的红生

旦

旦行，指戏曲中的女性形象，可分为青衣、花旦、武旦、刀马旦、老旦、彩旦等类别。

青衣：又叫“正旦”，多表现那些端庄稳重的中青年妇女，以唱功见长，如《铡美案》中的秦香莲。

花旦：多表现那些年轻活泼俏丽的小家碧玉或丫鬟，以做功和念白见长，如《西厢记》中的红娘。

图9 戏曲中的青衣

图10 戏曲中的花旦