

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

戏 | 曲 | 鉴 | 赏

谢美生 朱 江 著

河北美术出版社

策 划：曹宝泉
责任编辑：王国强 杜恩龙 李菁华
特约编辑：王淑芳
技术编辑：毛秋实
设计制作：翰墨文化

图书在版编目（C I P）数据

戏曲鉴赏 / 谢美生，朱江著. —石家庄：河北美术出版社，2009. 4

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

ISBN 978-7-5310-3041-6

I. 戏… II. ①谢…②朱… III. 戏曲—鉴赏—中国—高等学校—教材 IV. J805.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第029990号

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

戏曲鉴赏

谢美生 朱 江 著

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-87041333
设计制版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：河北新华印刷二厂
开 本：787mm × 1092mm 1/16
印 张：9
印 数：1 ~ 2120
版次印次：2009年4月第1版，2009年4月第1次印刷

定价：20.00元

前言

教育是科教兴国战略的基础，它关系到民族的复兴和国家的未来。在当代社会，伴随着信息技术的兴起和全球经济一体化进程，科技成果转化为生产力的周期不断缩短，产业结构调整的步伐不断加快，经济的竞争日趋激烈。经济的竞争归根结底是人才的竞争，是人的知识和智力的竞争。为适应这种形势、参与国际经济的循环和竞争，就要造就一代高素质的新人，培养出不仅有远大理想、高尚情操、强健体魄、坚定意志、积极乐观的人生态度，而且具备各行各业所需的技术和知识，有着开拓精神、解决实际问题能力及创新意识的人。

为此，教育不能单方面抓智育，而是要使属于智力的知识、科学、技术与属于人文的思想、信念、道德、审美、艺术渗透融合，构成人的素质全面综合与发展。可以说，素质教育是教育的基本目标，人的素质的全面提高和发展是21世纪中国科教兴国的根本追求和指向。根据以上原因，党和国家一再反复强调要重视和加强素质教育。

为全面贯彻教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等学校公共艺术课程建设，促进普通高等学校艺术教育工作的健康开展，根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的要求，教育部印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，作为普通高等学校非艺术类专业设置公共艺术课程、制订课程教学大纲的依据，2006年秋季开始在全国普通高等学校中实施。

《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》强调艺术教育公共课程的重要地位和作用：“公共艺术课程是培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美修养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程是高等学校艺术教育工作的中心环节。”

公共艺术教育作为大学生素质教育的重要组成部分、作为落实素质教育的重要形式，是由艺术教育的特点决定的。

艺术教育是以艺术（如音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视、文学、环境艺术、数字艺术等等）为媒介，由教师和学生共同参与的教育活动，这一活动

和艺术创造意象的心灵活动有关。艺术意象作为情感的形式、符号的存在，具有审美的超越性，决定着艺术教育具有审美功能。同时，艺术意象还包含、融合了非审美的情欲观念，如欲望、需要、焦虑、苦闷、情爱、科学、伦理、政治、宗教等等内容，又决定着艺术教育还具有带功利性的非审美功能。艺术教育的非审美功能和审美功能不可分割地融合在一起，非审美功能使审美功能具备了生命活力，审美功能（通过艺术意象）则成为传达、表现和实现非审美功能的媒介形式。

素质教育包括德、智、体、美、劳等多方面的内容，它们都有自己的独特功能，各司其职，不可取代，它们都可以通过艺术意象的形式进入艺术作品，这就使艺术教育涉及人的素质诸多方面，为提高人的全面素质提供生动的教育手段和教育内容。因此，艺术教育不但给人审美享受，而且还给人以知识、理想、教喻、身心健康、行动力量，激发个体对真善美的追求。由于其融合于审美之中而带有情感性、形象性，富有感染力、吸引力、渗透力，更易于受教者接受。

艺术教育属于人文学科的范畴，以人的情感、心态、理想、信仰、文化、价值等作为研究对象，不同于回答“是什么”的科学学科，它回答的是“应当是什么”的价值问题。因此，艺术教育不仅是目前片面强调功利性的智力教育的补充，而且它能通过学生人文素质的提升，使个体素质得到陶冶和塑造，使个体素质走向全面、和谐、自由的发展，并落实在群体素质方面，使社会和谐、有序、自由地发展，从而促进社会文明的建设。

这套丛书根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的指导而编写，作为普通高等学校非艺术类专业艺术教育公共课教材，涉及到艺术的基础理论和艺术的主要门类，它将使学生在课程的学习实践中，通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养；使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化；发展学生的形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进学生的德、智、体、美、劳全面和谐发展，从而契合科教兴国战略的目标要求。

刘敬民

2008年4月3日

目录

第一讲 优孟衣冠——戏曲的历史沿革·····	1
一、巫觋与优伶（戏曲的起源）·····	1
二、参军戏与踏摇娘（戏曲的发展）·····	2
三、元杂剧与明传奇（戏曲的成熟）·····	3
第二讲 大象无形——戏曲的独特之美·····	7
一、诗歌舞乐技·····	7
二、虚之美情真·····	9
三、时空无定性·····	12
第三讲 国粹神韵——戏曲的兴与衰·····	15
一、曾经的辉煌·····	15
二、时代的趋势·····	18
三、永远的戏曲·····	19
第四讲 感天动地——《窦娥冤》（评剧）·····	21
一、评古论今——评剧·····	21
二、青春和生命交织出的惊天动地的大悲剧·····	22
三、激情和正义的狂呼与呐喊·····	27
第五讲 伦理悲剧——《琵琶记》（越剧）·····	31
一、委婉绰约——越剧（上）·····	31
二、人物群像·····	32
三、批判的锋芒与“忠孝”烙印·····	36
第六讲 化蝶双飞——《梁山伯与祝英台》（越剧）·····	41
一、委婉绰约——越剧（下）·····	41
二、东方的《罗密欧与朱丽叶》·····	42
三、执著的爱，永恒的爱·····	44

第七讲 生死之恋——《牡丹亭》（昆曲）	47
一、幽幽兰韵——昆曲	47
二、驰骋新奇的想象，折射现实生活	49
三、超越时空的爱	53
第八讲 两情相悦——《拾玉镯》（秦腔折子戏）	59
一、古调独弹——秦腔	59
二、完整集中，矛盾突出（折子戏）	60
三、玉镯传情，双宿双飞	62
第九讲 惩恶扬善——《钟馗》（河北梆子）	67
一、慷慨激昂——河北梆子	67
二、生当为人杰，死亦为鬼雄	69
三、京华十月梆子热	70
第十讲 国破家亡——《帝女花》（粤剧）	73
一、南国奇韵——粤剧	73
二、为何生于帝王家	74
三、历史爱情的交织	76
第十一讲 官小品正——《七品芝麻官》（豫剧）	79
一、流传广域——豫剧	79
二、面丑心美，官小胆大	81
三、小故事大道理，小舞台大乾坤	83
第十二讲 形神兼备——《金子》（川剧）	85
一、五腔同流——川剧	85
二、女性个性命运和人性情感复杂性	86
三、开掘新含义，作出新诠释	87

第十三讲 宅门少妇——《徽州女人》（黄梅戏）	93
一、旋律优美——黄梅戏	93
二、传统女性的悲哀	94
三、沉重的等待	96
第十四讲 浓浓悲悯——《曹操与杨修》（京剧）	99
一、包容嬗变——京剧	99
二、不同以往的戏曲舞台上的曹操与杨修	101
三、封建制度下的人才悲剧	104
第十五讲 平民情结	
——《宰相刘罗锅》（京剧连台本戏）	107
一、喜闻乐见的连台本戏	107
二、回归京剧本体，贴近百姓生活	107
三、新颖独特的演出样式	109
第十六讲 西风东渐——《王子复仇记》	
（京剧·移植莎士比亚话剧）	115
一、海纳百川	115
二、中国的《哈姆雷特》	116
三、王子的“发展”	118
第十七讲 芦荡火种——《沙家浜》（京剧现代戏）	121
一、特定历史时期的“样板戏”	121
二、阳澄湖的芦苇荡	123
三、智勇双全	125
附录：中国戏曲剧目介绍	127
后 记	131

第一讲

优孟衣冠 ——戏曲的历史沿革

在中华文明的历史长河中，戏曲是一条闪光的小溪。这条小溪千百年来潺潺不息地流淌，与其他文明长河中的溪流相交，映射着中华文明之光。戏曲，以它植根于东方中华广袤神奇的大地上的璀璨形式，以顽强的生命力和经久不衰的艺术魅力震烁东西古今，以其独特而五彩缤纷的风姿神韵给人们赏心悦目的享受，使人们的精神生活得以丰富和完美。戏曲，以它那奥妙无穷的美学风范，被国际上推崇为东方民族最有代表性的艺术，是最具中华民族特色的文化品种之一。

“戏曲”一词最初见于南宋刘埙《水云村稿·词人吴用章传》中提及“永嘉戏曲”。元人陶宗仪著《南村辍耕录》中云“唐有传奇，宋有戏曲……”但这时使用“戏曲”的词语概念不是很严格的。明人王骥德在

《曲律》中把“戏曲”的概念称为“剧戏”。清初的李渔在《闲情偶寄》中说的“词曲”也就是“戏曲”的概念。直到20世纪初，王国维在《宋元戏曲考》中，兼采王骥德“剧戏”和李渔“词曲”的含义，大量地使用“戏曲”一词。从此，“戏曲”为学术界所通用，人们也约定俗成地使用“戏曲”一词，“戏曲”也就成了中国传统戏剧文化体系的总称。

一、巫觋与优伶（戏曲的起源）

戏曲在中国传统文化的土壤中萌生、发展有一个漫漫的过程。中国是农业古国，人们要祭祀上天和有关农事的神，保佑风调雨顺、庄稼丰收、人畜平安。遇灾祭祀求保平安，逢好年景祭拜谢神，人有喜庆事也要拜谢上苍或聚众庆贺。在农耕时代有关农事的祭典，如“腊”“雩”等。“腊”是在年终时，为了酬谢与农事有关的神灵而举行的，人们歌舞祭天。“雩”是天旱时人们求雨的祭祀。到国家形成，这些有关农事的祭祀的歌舞成为国家祭典仪式中的重要部分。无论是国家官方性质的祭祀大典，还是民间自发或节日的祭祀，这些祭祀过程中都产生了一种自称能与神沟通，以舞驱邪的人，女子称“巫”，男子称“觋”。

巫和觋是人们祭祀的歌舞领头者，从事着奉祀天地鬼神及为人占卜、祀祷等工作。巫和觋在歌舞祭祀上天娱神的发展过程中娱人的成分逐渐加强。巫和觋可以说是中国戏曲的起源之一。

图1-1 妙峰山庙会戏

图1-2 宋杂剧绢画

在西周末年出现了由贵族豢养起来，专供他们声色之娱的职业艺人——“优”，也称“优伶”。优伶，作为职业艺人有较细致的分工：专管歌舞的叫“倡优”，从事笑谑的为“俳优”，吹打乐器的称“伶优”。优伶在贵族家中或在宫廷成为统治者的帮闲。有的优伶利用这种身份，用戏谑的形式来讽谏统治者，表达或说出一般人不敢表达或说的话。优伶之所以能利用他们特殊的职业讽谏统治者，是因为优伶与自称能与神沟通的巫觋有一定的继承关系。

司马迁在《史记·滑稽列传》中记载了秦代一位名叫旃的优伶的事。一次秦二世心血来潮，要下令把长城用油漆漆一遍。旃正话反说：“太好了。油漆长城虽然耗费老百姓的钱财使他们愁苦，但油漆了长城，敌人来犯就爬不上来了。不过油漆怕太阳曝晒和雨淋，应给长城建一座大房子。可建这样大的房子太难啦。”秦二世听了也笑起来，中止了油漆长城的计划。《史记·滑稽列传》中还记载了楚国一位名叫孟的优伶的故事。楚的宰相孙叔敖为官清正，去世后家中生活困难。优伶孟知道后穿上孙叔敖的衣服，戴上孙叔敖的帽子，模仿着孙叔敖的行动举止见楚庄王，楚庄王几乎分辨不出真假，以为孙叔敖复生。楚庄王很高兴，要封孟为相，孟说：“我得回家给我妻子商量当不当这相国官。”三天后，楚庄王问孟商量的怎样？孟回答说：“我不能官为相国。宰相孙叔敖一生为官清正，奉公守法。他死后，家中的妻子儿子穷得生活都过不下去。我做了相国官还不是与孙叔敖一样。”接着孟又唱了段贪官贪钱财不顾羞耻，清官一生操守廉洁，死后家人生活艰难的唱段。孟的话和唱提醒了楚庄王，他很快使孙叔敖家中生活状况得到改善。

从这些故事中，可知优是以滑稽戏谑为主，能表演，能说一般人不敢说的话。但当然也不能一本正经地劝谏，必须托之于戏谑歌舞，从这一点可看出优与巫觋有一定的继承关系。在这个故事中，从戏剧的角度也可以看出这位叫孟的优伶与扮演角色的表演已很接近了。所以“优孟衣

冠”也很快成为后世戏剧扮演的同义语。“优孟衣冠”的故事揭开了中国戏曲史的序幕。

二、参军戏与踏摇娘（戏曲的发展）

秦汉封建大一统的建立，加速了戏曲艺术的发展成形。汉代百戏杂陈，音乐、歌、杂技、幻术、武术、滑稽表演等交相辉映。其中角抵戏引人注目。角抵戏原本是头戴牛角以相互抵力的表演。到了汉代角抵戏从内容到形式发生了显著变化，出现了《东海黄公》戏。讲的是东海有一姓黄的人，有对付猛兽的魔术。有一只老虎出现，姓黄的这人欲制服这只老虎，但因法术失灵，被老虎咬死。从角抵戏《东海黄公》看，有人物，有假定情境，有情节，初具戏曲形态。

到了唐代，社会安定，生产繁荣，一种名为“参军戏”和另一种名为“踏摇娘”的戏曲形态广受欢迎。

先说参军戏。参军戏继承了古优伶讽谏和滑稽的风格。“参军”是一种官职的名称。后赵时期有一位名叫周延的参军，因贪污数百匹黄绢，被逮捕入狱。为儆戒其他官员，宴会上，由演员们演出这样一个节目。一演员扮演周延，身裹黄绢。其他演员们问他：“你怎么跑到我们演员中来了？”扮周延的说：“我原是馆陶县令。”他抖抖身上那象征贪污的黄绢说：“因为这，才跑到你们中间来了。”于是引起众人的讥笑和嘲弄。从中我们可知参军戏是继承了优伶那种滑稽戏谑的传统而形成的，多表演滑稽诙谐的故事。这种戏以念白为主，也间有一些歌舞表演。参军戏以它的说白大大丰富了中国戏曲的表现力。参军戏在演出方面，有点类似现在的相声。它有两个主要演员，一个叫“参军”，性格比较痴愚，如同相声中那捧哏（gěn）的；一个叫“苍鹅”，性格比较机灵，就好像相声里那逗哏的。唐代著名诗人李商隐在《娇儿》诗中写道：“忽复学参军，按声唤苍鹅。”可见唐时儿童对参军戏很熟悉。

另外，还有一种以歌舞为主要表现手段的踏