

中国戏曲发展的历史线索浅析

姜 涛

摘要:梳理了中国戏曲的发展历程。中国戏曲萌芽于先秦、形成于汉唐、发展于宋元,元杂剧是其成熟的标志。明清时期中国戏曲走向繁荣,京剧成为国粹,对我国的文化影响巨大,对世界文化发展也产生了重要影响。

关键词:戏曲史;南戏;杂剧;京剧

中图分类号:I207.37 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-1999(2013)03-0157-02

作者简介:姜涛(1981-),男,安徽六安人,硕士,皖西学院(安徽六安 237012)艺术学院讲师,研究方向为作曲技术与理论。

收稿日期:2012-11-08

基金项目:安徽省教育厅2011年度人文社会科学项目“高师专业音乐教育与当地乡土音乐结合实施研究”(2011sk366)成果之一。

我国的戏曲有着数千年的历史,在民族文化中有着重要的地位。下面对我国戏曲发展的历史线索进行简单的梳理和分析。

一、萌芽及形成发展阶段

(一)戏曲的萌芽期

先秦时期,戏曲逐渐有了发展的苗头。当时的戏曲主要以逗笑为主,难登大雅之堂,只是出现在一些王侯大臣的酒宴上,为其享乐助兴。根据史书记载,先秦时期优人能歌善舞,歌舞表演为戏曲表演艺术奠定了基础。

(二)戏曲的形成期

汉武帝时期国家繁荣、安定,张骞出使西域又促进了中外文化交流,百戏在这样的背景下逐渐进入兴盛阶段。百戏是古代的乐舞杂技表演,内容各式各样,包括扮演鸟兽鱼虫,与武术有着一定的联系,同时运用到了背景布置。

中国的戏曲发展与宫廷有着密切的关系。这是因为初级戏曲缺少一定的商业生存条件,不得不依赖于宫廷的奉养。在唐代也是这样。唐玄宗对戏曲特别热爱,采取了多种措施来促进戏曲的发展与繁荣,比如对宫廷乐部机构的建设和充实。在这期间,戏曲的形式也逐渐增多,主要有优戏、歌舞戏等。

(三)戏曲的发展期

宋代以前,以生活情境模拟表演为主的优戏和歌舞戏,走着各自相对独立的路子。宋代瓦舍勾栏的建造把观众和演员隔开,使戏曲表演更具有专业性。在此基础上,优戏与歌舞戏逐步融合表演说唱的特色,一个新的戏剧形式即戏曲诞生了。其中,宋金杂

剧和南戏得到蓬勃发展。

杂剧的体制已具后世成熟戏曲的雏形,尽管对戏曲效果的追求仍是纯粹戏剧式的,以制造滑稽气氛为主,尚停留在在表演短小生活场景的阶段,但在舞台组合中,综合表演的成分已经占到很大比重,它的结构已经有所发展,角色行当正式形成。杂剧风格具有喜剧性,内容具有讽刺感和效果上的突发性。大约在南宋中期,南戏有了一个较大的发展。

南戏具有完整和独立的长篇演出结构,在舞台上表现完整的人生故事,具备了单纯的戏剧性质,与其他技艺表演不相混合。开场是先由副末登场,朗诵两首词文,既是为了吸引观众,也是为了交代前因后果。这种形式在元代以后被固定下来。开场后的各场设置主要依照剧情安排,同时要照顾到角色行当的劳逸和冷热场子的调剂。一个内容段落结束后,角色全部下场,这就是一场。一部戏的场数没有具体限定。

南戏的角色主要分为生、旦、净、末、外、贴、丑七种行当。

南戏吸收了众多民间传唱和小调,把它们纳入自己的音乐结构中,进行一定的编排,让其成为表现人物和故事服务。其中最为常见的是同一曲牌的多遍联唱。它在调式上的特点是只有五声音阶,即宫、商、角、徵、羽,与北方曲调的七声音阶不同。使用的乐器有鼓、笙和箫。在舞台表演上,歌唱成为最重要的手段之一。表演者通过歌唱来抒发感情、表达心境、渲染气氛。表演以生角和旦角为主,其他角色也需要演唱。整场演出主要是独唱,也有对唱、轮唱和合唱等演唱形式。

南戏奠定了中国戏曲美学特征的基本范畴,如

表演中时间与空间过度的随意自由性,表现手法的虚拟性,对唱、白、科手段的综合运用等,表演的程式也开始形成。

二、戏曲的成熟与繁荣期

(一)成熟期

元杂剧是中国戏曲成熟的标志。前代众多戏曲艺术的发展为元杂剧提供了借鉴,元代众多文人参与戏曲活动促进了剧本创作的繁荣,演员的品牌效应也推动了元杂剧的兴盛。在元代,上自宫廷,下至民间,观赏戏曲演出成为人们一种重要的娱乐习惯。演出逐渐商业化,市场竞争也是元杂剧兴盛的原因之一。出现了一些与人民保持密切联系的新式作家,他们大多是怀才不遇或充任下级官吏的文人,与民间艺人为伍,靠编撰剧本来养家。这种身份跟社会地位,决定了他们的作品能够真实地反映人民的思想感情,大大提高了元杂剧的文学品位和艺术价值。

元杂剧在结构形式上愈发严谨。

(1)四折。一曲分为四折,合为一本。四折即开端、发展、高潮、结尾四个阶段。元杂剧为了贯穿各部分,通常会在剧首或折和折之间,加上小段独立的戏,称之为“楔子”。安排在第一折之前的称为开场楔子,安排在各折之间的称为过场楔子,所起的是承前启后的作用。四折合为一本并非千篇一律,如《赵氏孤儿》就有五折,《西厢记》由五本二十一折组成。

(2)曲调。元杂剧以北方音乐为基础,因此也称“北杂剧”。通常一折中只有一个套曲,同一宫中的几支曲牌构成一个套曲,在各宫调之内各有数十支曲牌。曲词按曲牌填写,同一折之中的每支曲牌都压同一韵脚,不可换韵。有时也有向其他宫调借用一支或几支曲牌的情况,称为借宫。

(3)角色。分为旦、末、净、杂,前三类演员以外都是杂,有孤(当官)、驾(皇帝)和卜儿(老妇人)等。

(4)主唱。元杂剧通常有一个主唱,可以是一个人也可以是男、女主角对唱。主唱的角色是正末或正旦,如《窦娥冤》中窦娥主唱称为正旦。一场戏曲演出中由一人主唱到底的形式在当时比较常见。

(5)宾白。古人对元杂剧的宾白有两种解释。徐渭《南词叙录》:“唱为主,白为宾,故曰宾白,言其明白易晓也。”单宇《菊坡丛话》:“北曲中有全宾全白。两人对说曰宾,一人自说曰白。”是指曲外演员说的话。

(6)科介。也称科范,指为了配合唱曲的动作和表情。元杂剧中的科有四方面的意思:一是表示人物的一般动作,如注明“趋接科”;二是表示人物的表情;三是表示剧中的武术动作;四是为配合演唱的舞

蹈动作,如《梧桐雨》二折中玉环的舞蹈。

明代朱权所著《太和正音谱》把元杂剧分为十二科。通常则从体裁上把元杂剧分为悲剧和喜剧。从题材上可分为公案戏、历史戏、爱情戏,或社会戏和神话戏。元杂剧有著名的四大悲剧,即《窦娥冤》《梧桐雨》《赵氏孤儿》《汉宫秋》;有著名的四大爱情剧,即《西厢记》《墙头马上》《拜月亭》《倩女离魂》。

元杂剧是中国古代戏曲艺术成熟的标志。从此以后,戏曲成为人民文化生活的重要组成部分,具有中国特色的民族风味。

(二)繁荣期

中国戏曲的发展,自宋金戏曲形成以来,历经元杂剧的成熟,到明清时代则进入了繁荣时期。这个时期,演出极其活跃,形态多式多样,剧目较多,作家迭出,题材广,表演新,形成了各种流派。这种繁荣状况也导致戏曲理论探索与戏曲批评的深入。明清戏曲繁荣的原因有戏曲本身发展的必然性。戏曲经过漫长历史的发展演变,表演形式逐步丰富,角色行当逐渐齐全,创作经验和艺人演技逐渐积累,逐渐进步。与当时的其他技艺如说唱、皮影和杂技等相比,戏曲更受到民众喜爱。戏曲的表演形式和各种声腔不断向外发展流传,彼此之间为了争取观众,相互学习、相互竞争和相互影响,取长补短。如杂剧本以北曲演唱,为取得南方观众,至明杂剧时掺入了南曲。传奇起源于南戏,为适合一些曲目的内容需要,加入了北曲。当时国家政治经济稳定发展,也为戏曲的繁荣提供了优良的环境。明代初期,统治阶级对戏曲采取限制政策,导致戏曲创作和演出不发达。明中叶以后,社会经济有了很大发展,经济水平有所提高,出现了资本主义萌芽。经济的繁荣,使得社会物质不断丰富,城市人口增多,人民也对娱乐有了更强的要求。作为伎艺之首的戏曲,因此得到迅速发展。明中叶后,政治腐败,阶级矛盾日益增多,文人对现实社会不满,并提出批评。人民的诸多抱怨无处可诉,自然就被引入戏曲之中。明清换代,民族矛盾尖锐,人民在思想上产生强烈震动,这些也在戏曲创作中得到反映。戏曲观念发生了变化,文人积极投入到创作中。过去戏曲一直是民间艺术,不为文人士所重视。后来戏曲影响日渐扩大,才引起上层文人注意。明代中期以后,人们对戏曲的看法也发生了巨大变化,不再认为是雕虫小技,而认为有益教化。

乾隆、嘉庆年间,北京经济繁荣,戏曲艺人众多。四大徽班进京后与昆曲、汉剧、弋阳和乱弹等剧种融汇,逐渐演变成中国的国粹——京剧,其表演的剧目、剧团、演员、受观众的关注度都是我国戏曲历史

(下转第 165 页)

表2 验证性因子分析结果

变量	题项编号	题项内容	标准化因子载荷	t值
动力因素	A1	工作成就感	0.29	3.04
	A2	工作自豪感	0.26	2.70
	A3	工作经济价值认同	0.17	1.78
	A4	工作归属感	0.87	11.31
	A5	工作社会性	0.90	11.96
压力因素	B1	职称评审压力	0.90	12.26
	B2	绩效考核压力	0.93	12.80
	B3	经济压力	0.85	11.40

业忠诚度的影响程度较弱,而其余各题项对职业忠诚的影响程度较高。其中,绩效考核压力对职业忠诚度的影响程度最高(0.93),工作社会性、职称评审压力的影响程度次之(0.90),工作归属感和经济压力对职业忠诚度的影响程度也达0.85。尽管A1、A2、A3的标准化因子载荷较低,但考虑到样本数量较小,我们仍然保留这些题项,并认为工作成就感、工作自豪感以及工作经济价值认同构成工作动力因素。

由此可见,通过因子分析可以将8个问题归纳为2个因子,即工作动力因素因子和工作压力因素因子。通过验证性因子分析,8个明细因素中绩效考核压力、工作社会性、职称评审压力、工作归属感以及经济压力对职业忠诚度的影响较大,工作成就感、工作自豪感以及工作经济价值认同对职业忠诚度的

影响程度相对较弱。

三、结论

根据以上分析,我们认为,经济压力、职称评审压力、绩效考核压力以及工作社会性、工作经济价值、工作成就感、工作自豪感和工作归属感,对高校青年教师的职业忠诚度会产生显著影响。提升高校青年教师职业忠诚度,一方面需要从工作动力因素入手,增强青年教师的工作成就感、自豪感、归属感,使其工作经济价值得到充分认可,并有效促进工作社会性;另一方面需要从缓解工作压力入手,减轻高校青年教师在经济收入、职称评审以及绩效考核方面的压力。

参考文献:

- [1] 朱卫东,陈波.青年科学基金资助政策研究[J].中国科技论坛,2009(12).
- [2] 刘艳妮,邓军,张都应.国家自然科学基金在西电科研和高层次人才培养中发挥重要作用[J].中国科学基金,2009(5).
- [3] 李建辉.略论激励理论在高校分配制度改革中的应用[J].漳州师范学院学报:哲学社会科学版,2003(3).
- [4] 叶春云,张文莉.高校教师收入状况及其评价[J].南京工程学院学报:社会科学版,2004(4).
- [5] 陈天宁,王雅正.对高校分配制度改革的探索与思考:西安交通大学实施岗位津贴制度的实践与效果[J].中国高教研究,2004(增刊).

(上接第158页)

上空前的。京剧不仅对我国的文化影响巨大,对世界文化发展也产生了重要影响。梅兰芳在这方面就作出了巨大贡献。

在当代,如何表现新生活、塑造新时代的新人物,这是戏曲发展创新的新课题。在探索发展创新戏曲的过程中,要善于传承传统戏曲的精华,同时借鉴

现代音乐的创作方法,赋予戏曲新的时代特色。

参考文献:

- [1] 王国维.宋元戏曲史[M].北京:东方出版社,1996.
- [2] 俞为民.中国戏曲艺术通论[M].南京大学出版社,2008.
- [3] 徐慕云.中国戏剧史[M].上海古籍出版社,2001.