明清时期的戏曲艺术简述

黄瑾星

（湖南师范大学 音乐学院，湖南 长沙 410012）

摘　要：宋元时期盛行于北方的杂剧，至元末渐行衰落，而流行于南方的南戏却得到较大发展。南戏在发展过程中吸收了杂剧、诸宫调等其他姊妹艺术的精华，逐步形成了自己的体制，明清时期演变成为传奇剧。由于流传地区的不同，逐渐相继出现了各种声腔体系。明代流行于江南地区的“四大声腔”——海盐腔、弋阳腔、余姚腔、昆山腔，便是其中影响最大的几种声腔。本文以明清时期为背景，归纳并简要概述了这一时期的戏曲艺术发展的概貌。

关键词：戏曲；声腔；京剧；谭鑫培

中图分类号：J809　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1005-5312(2013)02-0148-01

一、明代戏曲艺术的发展概貌

（一）海盐腔

元代已产生的南戏声腔。在明正德年间，流行至浙江海盐，与当地戏曲、民间音乐相结合，演变成南戏新声腔，称海盐腔，其剧本多数文人创作，音乐风格文静、优雅，伴奏用锣、鼓、拍板等打击乐，不用管弦。后来昆山腔兴起，海盐腔日渐衰落，以至绝响。

（二）余姚腔

产生于浙江余姚县，形成于元末明初，明代中叶流传到江苏、安徽等地。演唱时只用鼓板，不用管弦，常用“滚调”唱法，突破了曲牌联套体的结构形式。

（三）弋阳腔

形成与元末江西弋阳的南戏声腔，简称“弋腔”。明初至嘉靖年间，已流传到徽州、南京、云南、贵州等地。弋阳腔是后世高腔戏的前身，清代称作“高腔”。弋阳腔对各地地方戏曲的形成与发展有重要影响，如赣剧、湘剧、川剧等高腔戏，都与它有直接的渊源关系。

（四）昆山腔

昆山腔是四大声腔中影响最大的声腔，又称“昆曲”或“昆剧”，元末明初年间，由戏曲家顾坚始创而成，是昆山地区的一种土戏。其发展得力于魏良辅与梁辰鱼。

魏良辅，号尚泉，江西豫章（今南昌）人。魏良辅将“平直无意致”的昆山土戏改为“细腻水磨，一字数转，清柔婉折，圆润流畅”的水磨腔。梁辰鱼（约1521-约1594），字伯龙，昆山人。他用改革后的昆山腔创作了戏曲史上第一部昆曲剧本《浣纱记》。使昆山腔不仅用于清唱，还搬上了戏剧舞台，奠定了其地位，影响颇大。

笔者认为明代戏曲艺术集大成者为汤显祖及他的《临川四梦》。其中又以《牡丹亭》成就最高。并且，《临川四梦》还是现存乐谱最多的戏曲古本。

二、清代戏曲艺术的发展概貌

（一）乱弹

泛指清康熙末年到道光末年的一百多年间各类新兴的地方声腔剧种，在音乐上创造了以板式变化为主（即板腔体）的“乱弹”形式。板腔体的使用，成为新兴戏曲与古老戏曲的一个分水岭。有两种音乐结构体式：曲牌体及板腔体。

（二）梆子腔

又称西秦腔、乱弹、秦腔。因使用打击乐器梆子击节而得名。起源于我国甘肃、陕西、山西一带。梆子腔在清初之际，向各地流传，并与当地的语言和民间音乐结合，形成各种不同的流派，带有浓郁的地方色彩。风格高亢激越，悲壮粗犷；伴奏乐器主要伴奏乐器为梆子与板胡，结构是运用整齐句式和板式变化为主；唱腔分花音、苦音两类。

（三）皮黄腔

即西皮腔与二黄腔相结合的声腔。该声腔高亢有力，明朗流畅，常用于表现喜悦、激动的情绪。二黄腔产生于江西、安徽一带，是在弋阳腔的影响下逐渐形成的。其腔调流畅节奏较平稳，风格低回婉转，庄重凝重。常用于表现回忆、沉思的情绪。

（四）京剧

乾隆中期，出现了“花雅之争”的局面，最终昆曲衰落，而乱弹诸腔盛极一时。京剧就是在这一背景之下逐渐产生的。

乾隆五十五年（1790），皇帝八十大寿，诏令四大徽班（三庆、四喜、春台、和春）进京汇演。这之后，徽班在京城的戏曲舞台上影响广泛。其中著名京剧表演艺术家有京剧“老三派”及谭鑫培。

谭鑫培（1847-1917），湖北武昌人，工老生，谭派创始人。1900年后，其演技越发成熟，被誉为“伶界大王”，被后人赞誉为“无派不学谭”。其在京剧艺术上所取得的成就有：第一，他善于博采众长而融于一身，创轻快流利、委婉纤巧的谭派唱腔，开拓了老生唱腔的新天地。第二，他统一了京剧字音。第三，他身兼数功，戏路宽广。代表性角色有《李陵碑》中的杨继业、《战太平》中的花云、《空城计》中的诸葛亮等等。

京剧艺术的特点主要有：（1）在唱腔上以二黄、西皮为主，并吸收昆曲曲牌和一些民间地方声腔的音乐。（2）在伴奏上组成以京胡为主奏的伴奏乐队，并吸收了梆子戏的锣鼓音乐。（3）在语言方面，唱词和道白不追求词藻典故，文字通俗易懂，能为普通民众所接受。（4）在表演方面，既吸收了昆曲有规律、有层次的优美动作，又吸收了梆子戏的歌舞演技。

参考文献

[1]杨荫浏.中国古代音乐史稿（下册）[M].人民音乐出版社 1981.2.