

中国戏曲的起源发展与繁荣

河南省新蔡县今是中学 张璆莉

中国戏曲起源于上古时期的原始歌舞，它经过了漫长的发展过程，直到宋元时期才形成比较完整的艺术形态。从艺术因素的构成来看，戏曲主要来源于民间歌舞、滑稽戏和说唱艺术，庙会和瓦舍勾栏对戏曲的形成起了促进作用。至明清走向繁荣。

原始社会的歌和舞是相辅相成地联系在一起，最初是一种原始的宗教仪式，内容有关鬼神的神圣祭祀、对祖先的祝祷祈求、对丰收的庆贺、对爱情的歌颂与对疾病的祛除。而原始歌舞最重要的作用还是驱逐魔鬼和祛除疾病。老百姓十分敬仰原始歌舞的表演者：最初的宗教仪式的主持者——巫师。而“巫”就是顶着天、立着地、手执戈、且歌且舞的两个人。随着时代的发展，神农氏遍尝百草，找到许多可以医病的草药，老百姓不在像以前那样迷信巫师，巫师的地位与角色都发生了变化：一部分巫师转化为娱乐于民的傩戏表演者（巫师身披熊皮、脸戴面具、一手执戈、一手扬盾带领由人扮演的兽及童子，边大声喊着“傩”，边进行简单的故事情节的表演）；一部分巫师演变成宫廷王公贵族服务的滑稽戏的表演者“优”。如有名的“优孟衣冠”（楚国的宰相孙叔敖死后因家贫无力埋葬，其子找到当时表演者孟，孟十分熟悉孙叔敖又善于模仿，并了解孙的动作、习惯，于是孟穿戴孙的衣冠去见楚王，以孙的语气说楚王不关心功臣死后的家属安排，楚王很后悔，赏赐其子大量财物，孙得以安葬）。

这种扮演虽然还只是模仿生活的原形，不是艺术形象的创造。但这说明春秋战国时期，真正的表演艺术已经出现，并常以单个弄臣滑稽戏的形式对君王进行讽谏。汉初出现了角抵戏，舞台上的优伶数目达到了两个，他们将角抵舞蹈化，在舞台上不将角抵输赢放在首位，而是为了表现提前预设的人物故事。如：《东海黄公》表现秦末能兴云雾、伏虎蛇的异士黄公，到了晚年年劳力衰，擒东海白虎反被虎害。这时的戏曲人物与故事都有了假定性。

西晋十六国时期，后赵石勒因有一参军石耽因贪污，每逢宴会命一优伶扮演参军，另一优伶（演苍鹘）嘲笑戏弄，从此这两个角色成为戏曲分行当表演人物的开始。虽情节简单，但已具有虚构事实、组织戏剧冲突的成分。古优的一个角色正式发展为两个角色。这种君对臣的嘲讽表演，在南北朝与歌舞相结合，在唐朝得以发扬光大，形成唐朝的多角色的参军戏。不但借题设事、滑稽调笑，并且侧重对市井生活和市井人物的反映，人物在一定的戏剧矛盾冲突中，已有一定的个性特征，具有一定的真实性，但仍以副净（原来的参军）、副末（原来的苍鹘）的滑稽调笑贯穿于全剧。

中国以抒情诗为主体的诗歌源远流长，但长篇叙事诗却不发达，使戏剧发展缺乏必要的文学准备，影响了戏剧的成熟。南北朝时期

歌舞兴盛，乐府诗歌常用大曲的乐曲来歌唱，隋唐时期，大曲将歌舞结合演唱故事，以散板——慢板——快板——散板的音乐结构形式，反复演唱来叙述故事。唐代寺院也开始采用边唱边讲的方式讲说佛经和世俗故事。这种文体后来发展为鼓子词，它在咏唱故事时，仍采取说唱相间的形式。

北宋泽州说唱艺人孔三传创造了诸宫调的说唱形式，把叙事和抒情的因素结合，以演述长篇故事，但可惜没有作品流传。金代产生了董元元所著的《西厢记诸宫调》，这表明了说唱艺术在文学和音乐上的成熟，它对戏曲的剧本文学和音乐唱腔的形成，具有关键的影响。戏曲从说唱艺术借鉴说唱艺术叙事经验，并吸收了众多的题材故事、情感和趣味，把原来演唱者对已经发生的事情的叙述，变成直观的再现由演员所扮演的角色来完成，这样叙事情节就转化为戏剧性情节故事，也就形成了戏剧的剧本文学，原来的诸宫调的套曲形式，也演变为戏曲的曲牌联套的音乐体制。

各种艺术的演出地点除宫廷、寺庙外，北宋时期产生了专为演出而设的场所，称瓦社。每座瓦社中有几十座勾栏棚，分别演出不同的技艺节目。宋杂剧和金院本在不断吸收融汇各门艺术中得到发展。如：北宋末年脱胎与温州地区民间歌舞的小戏——宋元南戏，是当时中国南方流行的戏曲艺术。它具有民间歌舞小戏的表演特色，也同时吸收了杂剧的插科打诨的滑稽表演方式。角色行当已有七种，形成了曲、白、科介综合性的表演艺术。流传至今的有南宋时期的《张协状元》（写一书生得官后抛弃并残害前妻的故事，是现存最早的南戏剧本），元代作品《小孙屠》（写恶吏勾引人妻并进而诬害良善的故事）与《宦门子弟错立身》（写一贵族子弟与女艺人坚贞相爱的故事）。特别是北杂剧南下后，南戏的艺术水平日臻成熟，它吸收消化了诸宫调的文学体制、音乐体制逐渐形成了古典戏曲的第一完整形态——元杂剧。

元杂剧是元代北方的戏曲形态，是在宋杂剧和金院本的基础上，融和宋金以来的音乐、说唱、舞蹈等艺术而形成的中国戏曲艺术的第一完整形态。元杂剧的剧本体制，一般由四折组成，一剧基本由一人（正旦或正末）演唱到底；音乐体制采取曲牌联套形式；角色已达十二之多；优秀剧本层出不穷。

元末高明（字则诚，自号菜根道人，温州瑞安人）创作的《琵琶记》，该剧为中国戏曲五大名著之一。它取材于民间说唱《赵贞女与蔡二郎》，写了汉代蔡伯喈与其妻赵玉娘的悲欢离合。元代王实甫（名德信大都（今北京）人）创作了《西厢记》，原出于唐元稹《莺莺传》，金代董解元改为《西厢记诸宫调》，王实甫在前人作品的基础上，写成《西厢记》杂剧。介绍了崔相国之女崔莺莺与书生张珙的相

识、相爱，并最终在红娘的协助下，冲破礼教束缚而结合的爱情故事。情节曲折，文辞优美，成就居元代杂剧之冠，同为中国戏曲五大名著之一。

元杂剧的艺术成就首先在于它的舞台性，剧作家对社会生活有深刻的理解，并且对戏曲舞台规律十分谙熟，因此他们的剧本不但适合舞台演出，而且传唱百年不衰，其中的优秀剧目如《单刀会》、《窦娥冤》、《西厢记》，至今仍串演于戏曲舞台；其次元杂剧具有突出的通俗性，它把通俗白话引进剧本创作是文学史上的一大创举；再次元杂剧有广泛的群众性，来自于民间、反映民间疾苦因而在民间广泛流传。

元杂剧是中国戏曲史上光辉的一页，但因知识分子地位的改变、杂剧中心的南移、自身一本四折一人主唱的体制，以及内容上的枯燥最终被充满生机的南戏所代替。

元末明初，中国戏曲四大声腔——海盐、余姚、弋阳、昆山在南方形成，并且各地多种声腔蓬勃兴起，呈现出不同的艺术丰采。后来戏曲音乐家魏良辅（字尚泉，江西豫章（今南昌）人明嘉靖在世）精心改良，去其直白，加上舒缓，使昆山腔流利悠远、委婉动人，深得群众喜爱。此后梁辰鱼又以本系统声律要求创作了《浣纱记》获得成功。昆山腔遂以苏州、太仓为中心，向四方传播，逐步流布全国。昆曲至此被称为“人籁”、“雅”，在当时倍受群众钟爱与政府保护。与此相对应的是各地方兴起的地方戏，被称之为“花”。

明初至清中叶中国戏曲以唱南曲为主，明代前期由于朱元璋对《琵琶记》的推崇，戏曲剧目偏重于忠孝礼教的主题，宣扬忠孝节义或功名利禄、因果报应。如明代邵灿的《香囊记》（写宋代张九成一家在金兵侵宋，宋王朝破败流离大背景下的悲欢离合故事），不仅宣扬礼教，而且开创了典雅骈丽的文风。明代后期的作品，内容广泛、风格多样，不但对社会的黑暗和官场的贪婪进行了暴露和抨击，而且提倡个性解放，批判封建礼教。如明代梁辰鱼的《浣纱记》（借吴越之争，着力批判听信谗言、不纳忠谏的吴王夫差和贪婪受贿、左右皇帝的无能权相）；明代高濂的《玉簪记》（写书生潘必正与尼姑陈妙常恋爱结婚的故事）；尤其是汤显祖（1550-1616，字义仍，号若士，江西临川人）的名著《牡丹亭》，通过杜丽娘、柳梦梅对自由爱情的热烈追求，以浪漫主义手法，颂扬了人间真情，并以情抗理，其不妥协的精神锋芒直指封建礼教，在思想上和艺术上都取得了杰出的成就，是中国戏曲五大名著之一。

明代灭亡的史实，对作家的思想震动极大。一些讴歌民族英雄、表彰民族气节、总结历史兴旺经验的作品相继出世，特别是洪升（1645-1704，字防思，号南屏樵者，钱塘人）

Analysis of The Call of The Wild

010070 Foreign Language School of Inner Mongolia University Yu Tingting

内蒙古大学外国语学院 于婷婷

Abstract : The Call of The Wild is the most famous novel written by Jack London. In this novel, London depicts the story of a powerful dog called Buck, which happened in the Gold Rush Times when a great number of people came to Alaska to find gold. It tells us how Buck learns to struggle and strive, and how his wildness is aroused. By narrating Buck's experience, London shows us some of the temporary social characters: the indispensable struggle for mastery and the nature of humanbeings — wild etc. It reflects the major thoughts of that time. This essay will analyze this theme — the indispensable struggle for mastery.

Key words: Gold Rush Wildness Mastery Struggle

Buck lived a comfortable and cozy life in Judge Miller's estate in California's Santa Clara Valley. But his cozy life comes to an end when the demand of strong dogs to pull sleds arises. Buck is stolen and sold to cold Klondike. After living there for a while, Buck recovers the instincts of his wild ancestors: he learns to fight, scavenge for food, and sleep beneath the snow on winter nights. At the same time, he develops a fierce rivalry with Spitz, the lead dog in the team. One of their fights is broken up when a pack of dogs invades the camp, but Buck begins to undercut Spitz's authority, and eventually the two dogs become involved in a major fight. Buck kills Spitz and takes his place as the lead dog. Too heavy work makes the team weak and cannot walk on any further. His owner sold him to three young inexperienced men. They make the dogs do more work and these dogs are exhausted to the point. At this moment Thornton saved Buck, became his owner, and develops deep friendship with Buck.

While Thornton are searching for gold, Buck ranges far a field, befriending wolves and hunting bears and moose. He always returns to Thornton in the end, one day, he comes back to camp only to find that Yeehat Indian have attacked their house and killed his master. Buck attacks the Indian, killing several and scattering the rest, and then heads off into the wild, where he becomes the leader of a pack of wolves. He becomes a legendary figure, a Ghost Dog, fathering countless cubs and inspiring fear in the Yeehat. That's the story of Buck.

The Call of the Wild is a story of transformation in which the old Buck—must adjust to the harsher realities of life in the frosty North, where survival is the only imperative. Kill or be killed is the only morality among the dogs of the Klondike, as

Buck realizes from the moment he steps off the boat and watches the violent death of his friend Curly. The wilderness is a cruel, uncaring world, where only the strong prospers. It is, one might say, a perfect Darwinian world, and London's depiction of it owes much to Charles Darwin, who proposed the theory of evolution to explain the development of competition for scarce resources. The term often used to describe Darwin's theory, although he did not coin it, is "the survival of the fittest," a phrase that describes Buck's experience perfectly. In the old, warmer world, he might have sacrificed his life out of moral considerations; now, however, he abandons any such considerations in order to survive.

On the other hand, London embodied the spirit of American West, and his portrayal of adventure and frontier life seemed like a breath of fresh air in comparison with nineteenth century Victorian fiction, which was often overly concerned with what had begun to seem like trivial and irrelevant social norms. Although The Call of the Wild is first and foremost a story about a dog, it displays a philosophical depth absent in most animal adventures. It shows contemporary thoughts of that special time, the indispensable struggle for mastery. London's special life experience helps him write so vivid story of Buck. In his adolescent years, London led a rough life, spending time as a pirate in San Francisco Bay, traveling the Far East on sealing expeditions, and making his way across America as a tramp. Finally, temporarily tired of adventure, London returned to Oakland and graduated from high school. He was even admitted to University of California at Berkeley, but he strayed only for a semester. The Klondike gold rush (in Canada's Yukon Territory) had begun, and in 1897 London left college to seek his fortune in the snowy North. The gold rush did not make London rich, but it furnished him with plenty of material for his career as a writer. It is that experience that helps London make a great masterpiece.

We can learn a lot from Buck's life, and it will play a important part in our life span. Arouse our wild nature, cooperate with our partners and struggle for ourselves. That's the way to survive in this furious competition world.

Bibliography:

- [1]The Call of the Wild (Jack London) Penguin Books Ltd (UK) (2007-07)
- [2]The Selected Short Stores of Jack London by Tsinghua University Press
- [3]崔光建《野性的呼唤》中人性和野性文学教育 2009 (6)

的《长生殿》(写唐代李隆基和杨玉环的爱情故事,作品借帝妃之间的爱情悲剧,揭示了安史之乱前后尖锐复杂的社会矛盾,也用感人至深的艺术形象宣扬了生死不渝的至情观),和孔尚任(1648-1718,字聘之,号东塘,山东曲阜人,孔子64代孙)的《桃花扇》(借复社名士侯方域与秦淮名妓李香君的爱情悲剧,追究了南明王朝覆亡的深刻政治原因,寄寓了深沉的兴亡之感),都以生动的形象,总结了历史的兴亡教训,歌颂了民族气节,具有强烈的现实意义,而且结构精巧、曲律谐和、文辞优美,同为中国戏曲五大名著。

明清的舞台艺术,已经走上了全面发展和高度综合的阶段。表演艺术上,角色分工更为细致。由南戏的七大角色发展为“江湖十二角色”,在舞台美术方面,突出重视服装、脸谱和化妆。服装道具分为衣、盔、杂、打四箱。至清代地方戏如雨后春笋,剧坛面貌环绕一新,出现了诸腔杂陈,百花争放、争芳斗艳的繁荣景象。进而出现了花雅争胜的局面。处于正声的昆曲虽有清政府所采取的种种措施保护,但历经三次激烈交锋,终以花部取胜告终。乾隆初弋阳腔演变的京腔胜;乾隆44年秦腔胜;乾隆55年徽班胜,于是在北京出现了京秦、徽秦合作的繁盛局面;道光年间湖北楚调进京,又形成了徽汉合流,最终导致了京剧的诞生。

京剧的诞生标志着中国戏曲走向繁荣,京剧是一个集戏曲艺术成

就之大成的剧种,具有多种声腔,囊括了二簧、西皮、吹腔、四平调、昆腔、高腔、秦腔及各种民间小调。音乐体制以板式变化体为主,兼有曲牌联套体,以西皮、二簧为主要腔调。继承了多声腔剧目并进行了移植改编。已知传统京剧剧目有1288出,如《宇宙锋》、《打渔杀家》、《三击掌》、《四进士》、《秦香莲》、《霸王别姬》、《贵妃醉酒》、《拾玉镯》等,均为其优秀剧目。京剧的伴奏乐队分文、武场。京剧的行当,大体分生、旦、净、丑。京剧角色的服装头饰对人物的身份、职位、年龄的装扮,从式样、色彩、图案上有严格的区分。并利用夸张的色彩与线条对人物面部进行勾画,脸谱艺术是京剧舞台艺术的独特风格。此外京剧表现手段唱、念、做、打具有突出的程式性与虚拟性,使生活动作舞蹈化,对生活的表现也更加神形兼备。京剧自诞生(1790年)至今已有二百多年,作为中国古典戏曲的最后典型,如今已成为中国四大国粹之一,倍受广大人民群众喜爱。

戏曲作为戏剧艺术的一个品种所独具的美学特征,日益为人们所认识,其艺术形式的高度综合性,表现手法的虚拟性和表现形式的程式性,及其对时间空间处理的灵活性,在戏曲文学、表演、音乐、舞台美术方面构成了一个独立完整的戏剧体系。我们有理由相信中国戏曲的明天更美好!