

五 雅俗共賞的戲曲藝術

原來姹紫嫣紅開遍，似這般都付與斷井頽垣。良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院！朝飛暮捲，雲霞翠軒；雨絲風片，煙波畫船。

明代戲曲家湯顯祖《牡丹亭》裏這一段有名的唱腔〔皂羅袍〕，曲詞寫得優美深切，流麗幽雅，而且情景交融，通俗而不失典雅，近年來譜上崑曲音樂後，傳唱不歇，受到人們熱烈的喜愛。

從歌舞到舞臺表演

據統計，中國的戲曲，有超過三百個劇種之多，在世界戲劇史上也是首屈一指的。

悠久的戲曲藝術，它的起源可追溯到原始時代的歌舞。及至漢、唐時代，逐漸發展成帶有簡單故事情節的歌舞表演。南宋時，無論是演出的內容、程序，或人物角色方面，都已有一定的規範。

元初，由於都市經濟的繁榮和文化積澱的豐富，為「雜劇」的創作和演出提供了有利的條件。當時，不少有才華的文人，如關漢卿、王實甫、馬致遠、白樸等劇作家，仕途上不得意，轉而將全部精力投放於「雜劇」的劇本創作，甚至親自粉墨

戲曲表演

登場。這樣一來，演出的形式、音樂的創作、曲詞的文學性和舞台的設計都出現了突破性的飛躍。

到明代，「南戲」日趨興盛，元雜劇漸趨衰微。當時的「南戲」劇本稱為「傳奇」，突破了元雜劇四折一劇的結構形式。音樂唱腔上也很自由，同台演出的角色都可唱可白，還可齊唱。這一時期，產生了海鹽腔、崑山腔、弋陽腔和餘姚腔「四大聲腔」，可謂戲曲藝術史上最為繁榮的時期，湯顯祖的《牡丹亭》，正是那時期傑出的代表作品，反映出當時的社會風貌，是曲藝中的佳構，堪稱戲曲發展史上的里程碑。

古代社會，消遣方式本就不多，自元代以後，通俗而不失典雅的戲曲，和市民一拍即合，成為他們生活的一個組成部分。

劇種命名富有地方色彩

有了廣泛的欣賞者，戲曲藝術的蓬勃發展也就勢在必然了。現有的三百多個劇種，它們又是怎樣命名的呢？

說起命名，大都和劇種所產生的地方相關，具有濃厚的地方色彩。如京劇興盛於北京，就名為京劇；產生於湖南的劇種，定名為湘劇；產生於紹興（古越的所在地）的就命名為越劇。這種命名方式很普遍。也有以所運用聲腔的特色來區分的，如河南梆子、河北梆子、山東梆子、山西梆子等，是屬於省級有代表性的劇種，所以用省市的稱謂命名。如果省內有多個劇種，則常以縣名定名，比如山東省的膠州秧歌戲、浙江省的新昌高腔。至如陝西省的道情戲、河北省的笛子調，則是用主奏的樂器命名的。

京劇造型

總之，命名方法形形色色，但有一點不變的是，它們與不同的地方色彩和藝術特徵緊密相連。

十里方圓不同音

劇種根據各地的藝術風貌區分，而不同劇種的藝術風格又是怎樣形成的？要怎樣區分呢？

俗語說：「十里方圓不同音」，中國的地方語音十分複雜，只一個村莊之隔，語音也可截然不同，不同語音對音樂格調的變異起著重要的作用。如我們所熟悉的京劇，以抑揚頓挫的北京語音為基礎，所以聽來高亢昂揚，唱到盡情處，令人血脈賁張。相反，具有濃厚江南風格的崑曲，以流麗婉轉的蘇州語言為基調，聽來纏綿悱惻，感覺就很不同了。至於廣東的粵劇，通過具有特殊風味的粵語潤色，又顯示出「清婉溜亮，紆徐有情」的另一種風格。

戲曲的格調，還和樂隊伴奏緊密相連。音樂是戲曲的靈魂，每個劇種都有各自獨特色彩的主奏樂器，如京劇用的是音色明亮的京胡，粵劇則用流麗的高胡，崑劇用悠揚的曲笛，越劇用清雅的越胡。它們音色有別，風格迥異，因而形成了豐富多彩的特色。

正如中國其他藝術門類的南北分流一樣，北方劇種的風格較為雄奇奔放，南方的劇種則較細膩溫婉。這和南北地理氣候、生活習俗、文化傳統的截然不同，有不可分割的關係。

戲曲不單具有濃厚的地方色彩，同時還是一種結合了文學、表演、音樂、美術的綜合性藝術，所以，儘管歷經歲月的滄桑，古老的藝苑奇葩，有如《牡丹亭》中那段優美的曲詞，依然綻放著閃爍的光彩，歷久彌新。