

中国戏曲文化

[中国戏曲文化_下载链接1](#)

著者:周育德

出版者:中国友谊出版公司

出版时间:1995-01

装帧:平装

isbn:9787505712737

《中国戏曲文化》是一本具有相当规模的全面论述中国传统戏曲文化的新著，它站在美学和文化学的角度对中国传统戏曲进行了全方位的审视。本书主要内容包括：先行者的发现；戏曲文化与“大一统”思维传统；戏曲文化的孕育和形成；戏曲艺术的独立；早期剧种之谜等。

作者介绍:

周育德，汉族，1938年出生于山东省平度城。1961年毕业于杭州大学中文系。1981年毕业于中国艺术研究院。多年来从事戏曲历史及理论的研究与教学。担任过中国艺术研究院研究员、中国戏曲学院院长、中国戏曲学会副会长，出版过《中国戏曲文化》、《汤显祖论稿》、《昆曲与明清社会》、《周育德戏曲论集》等论著。享受国务院特殊津贴，获得过文化部和中國艺术研究院颁发的优秀科研成果奖，及文化部颁发的国家抢救保护扶植昆曲工程优秀理论工作者奖。

目录: 目次
绪论
甲 源头编
一、先行者的发现

- (一) 娱神说
- (二) 娱人说
- (三) 古乐舞说
- (四) 傀儡说
- (五) 外来说
- (六) 词变说
- (七) 综合说
- 二、戏曲文化与“大一统”思维传统
- 三、巫与优的戏曲文化贡献
 - (一) 巫与戏
 - (二) 优与戏
- 四、戏曲文化的孕育和形成
 - (一) “大一统”的“百戏与戏曲胚胎”
 - 1. 秦汉时代的文化氛围
 - 2. 秦汉歌舞与百戏
 - 3. 《西京赋》中的戏曲胚胎
 - (二) 戏曲文化雏形的诞生
 - 1. 从歌舞到歌舞戏
 - 2. 从俳优杂说到参军戏
 - 3. 从木偶到傀儡戏
 - 4. 从讲唱到“准剧本”
 - 5. “丝绸之路”的戏曲遗踪
- 五、戏曲艺术的独立
 - (一) 开放性的两宋都市
 - (二) 繁荣的都市文化娱乐
 - (三) 杂剧的独立
 - 1. 百戏乐舞的戏曲化
 - 2. 绚烂的两宋说唱
 - 3. 教坊十三部唯以杂剧为正色
- 乙、剧种编
- 一、早期剧种之谜
 - (一) 目连救母杂剧
 - (二) 官本杂剧
 - (三) 金院本
- 二、宋元时代的流行剧种
 - (一) 敷演话文的南戏
 - (二) 从诸宫调到北曲杂剧
 - (三) 南北戏曲的交流
- 三、集古典戏曲大成的明清传奇
 - (一) 杂剧的变体与衰落
 - (二) 南戏的兴盛和传奇体制的形成
 - (三) 明代前期的传奇声腔
 - 1. 弋阳腔
 - 2. 余姚腔
 - 3. 海盐腔
 - 4. 昆山腔
 - (四) 明代后期的传奇声腔
 - 1. 弋阳腔的分化
 - 2. 昆山腔的改良
 - (五) 传奇体制之突破
 - (六) 戏曲向俗文化的回归
- 四、清代戏曲声腔与剧种
 - (一) 艺术竞争中的曲牌体声腔剧种
 - 1. 昆腔

- 2.高腔
- 3.弦索腔
 - (二) 蓬勃兴起的板腔体声腔剧种
- 1.梆子腔
- 2.吹拨乱弹腔
- 3.皮簧腔
 - (三) 北京戏曲舞台的两次新潮
 - (四) 京剧的形成
 - (五) 多层次剧种体系的形成与繁衍

丙文学编

一、戏曲文学在传统文化轨道上起步

二、宋元戏曲文学一览

- (一) 婚变悲剧——南戏的起家戏
- (二) 元代的杂剧与南戏
- 1.元代社会与元代戏曲家
- 2.元代戏曲的热门话题
- 3.元代杂剧撷萃
- 4.元代的南戏
- 5.高则诚和《琵琶记》
 - (三) 宋元戏曲文学的美学贡献

- 1.寓教于乐的原则
- 2.中国式的悲剧与喜剧
- 3.中国式的剧诗

三、戏曲文学的“传奇”时代

- (一) 萧索的明初剧坛
- 1.戏曲生态环境的恶化
- 2.明代剧坛的改观
 - (二) 新风鼓扬的传奇时代的到来
- 1.文化思想的解放
- 2.社会风尚的转变
- 3.戏曲新声的吸引
- 4.社会矛盾的刺激
- (三) 传奇时代的“曲海词山”

- 1.传奇时代的杂剧
- 2.明清传奇揽胜

四、戏曲文学的返朴归真

- (一) 传奇时代的结束
- (二) 戏曲俗文学的崛起
- (三) 乱弹新风

五、近代戏曲文学的改良

- (一) 戏曲改良运动的兴起
- (二) 晚清戏曲中的新思想
- 1.“天朝上国”观念的解体
- 2.“君权神授”观念的崩溃
- 3.女权意识的觉醒
- 4.“大团圆”模式的改变
 - (三) 戏曲改良的舞台实践家

丁演出编

一、戏曲演出与中国民俗

- (一) 三种演出类型
- 1.宴会演出
- 2.庙会演出
- 3.剧场演出
 - (二) 三种演出队伍

- 1.江湖班
- 2.家乐
- 3.串客
- （三）戏曲行业意识的自觉
- 二、中国式的舞台方法
- （一）以人为核心的戏曲舞台
- （二）梨园子弟的基本功法
- 1.四功
- 2.五法
- （三）戏曲舞台上的“身外之物”
- 1.“身外之物”的原则
- 2.关于人物造型
- 3.关于景物造型
- （四）戏曲的角色行当
- 1.脚色
- 2.场面
- 三、戏曲舞台的哲理实践
- （一）“剧戏之道，出之贵实，而用之贵虚”
- 1.用之贵虚
- 2.出之贵实
- （二）剧戏之道的历史探索
- （三）戏曲表演的特殊艺术语汇
- （四）戏曲舞台的哲理认知
- 1.戏曲舞台的意象观
- 2.戏曲舞台的时空观
- 3.戏曲舞台上的阴阳太极
- 一个简单的结尾
- 附言
- • • • • (收起)

[中国戏曲文化_下载链接1](#)

标签

云云

中國文化

religious-studies

performance-art

history

评论

閱於2019年10月5日

[中国戏曲文化_下载链接1](#)

书评

[中国戏曲文化_下载链接1](#)