

目 录

绪 论	1
-----------	---

唐前戏剧形态篇

第一章 关于中国戏剧起源研究的回顾与展望	3
第一节 “巫觋说”及其论争	3
第二节 “歌舞说”及其论争(附“劳动说”)	8
第三节 “综合说”(“多源说”)及其论争	10
第四节 “傀儡戏说”及其论争	13
第五节 “外来说”及其论争	15
第六节 新世纪展望	17
第二章 中国戏剧之源——巫与巫术	20
第一节 巫术原理及上古巫师	20
第二节 王国维“戏剧源于巫觋”说补证	23
第三章 先秦古优与优戏形态	35
第一节 古优的性质	35
第二节 籛篠与戚施	37
第三节 古优的来源	39

第四节 先秦优戏的表演形态及其影响	40
第四章 汉魏戏剧形态	44
第一节 汉代乐舞百戏及其巫术源头	44
第二节 以《东海黄公》为代表的角抵戏	47
第三节 以《公莫舞》为代表的歌舞戏	50
第四节 汉魏优戏	52
第五节 傀儡戏	54
第五章 《踏谣娘》形态及其来源	57
第一节 关于《踏谣娘》的文献记载及学者们的分歧	57
第二节 踏歌与《踏谣娘》	60
第三节 踏歌及《踏谣娘》的产生地域	61
第四节 踏歌的传播及其与《踏谣娘》的关系	64
第五节 浑脱、拨头与《踏谣娘》及巫术	69
第六章 参军戏的形态及其衍变	73
第一节 参军戏是歌舞、说白结合的表演	73
第二节 参军戏的化妆和道具	74
第三节 参军戏是古代傩的变形	76
第四节 参军戏衍变的轨迹	77
杂剧院本篇	
第七章 “杂剧”观念的历史及其命名意义	83
第一节 指称问题的意义	83
第二节 “杂剧”观念的诠释史	84
第三节 对“杂剧”观念的解释	86
第八章 唐代的各类型杂剧	90
第一节 歌舞戏	90
第二节 杂伎	92
第三节 博戏	96
第四节 谐戏	98

第九章 “斫拨”的形态	100
第一节 “斫拨”的语义:装痴与嘲拨	100
第二节 “斫拨”的弄痴	102
第三节 “斫拨”的嘲拨	103
第四节 “斫拨”的作语与口号	106
第五节 “斫拨”的特性:捷讥	108
第十章 热戏与唐宋戏剧的演出形态	112
第一节 热戏的表演形态	112
第二节 热戏的渊源	114
第三节 热戏对唐宋戏剧出演形态的影响	115
第十一章 金元院本的形态及其在后世的遗存	118
第一节 院本的由来:院体	118
第二节 金元院本的形态	120
第三节 《四道姑》、《呆秀才》院本的发现及现存金元院本	122
第十二章 元剧的“杂”及其审美特征	136
第一节 元杂剧何以称“杂”	136
第二节 一人主唱和折与折之间的补空	137
第三节 折与折间的伎艺表演	139
第四节 “杂”的审美特征	141
第十三章 元杂剧中人物上下场和冲场的表演形态	143
第一节 “开呵”的语义、由来及表演形态	143
第二节 开呵的功能	145
第三节 开住、按呵、收呵	147
第四节 冲末的冲场	149
第十四章 明代杂剧形态的变异	152
第一节 明代杂剧界说	152
第二节 明人区分杂剧与传奇体制的原则	154
第三节 明杂剧形态的变异	157
第四节 南杂剧与宋金院本	162
第五节 南杂剧的抒情化形态	164

南戏传奇篇

第十五章 “南戏”本义与南戏体制的渊源	171
第一节 “南戏”本义及发源地	171
第二节 南戏体制解谜：“鹤伶声嗽”	174
第三节 “鹤伶声嗽”与南戏体制的创立	176
第十六章 宋元南戏的剧本体制与演出形态	178
第一节 宋元南戏剧本之不分出与舞台之分场表演	178
第二节 宋元南戏的开场形式	181
第三节 宋元南戏的脚色体制	184
第四节 宋元南戏“重戏”的表演风格	188
第十七章 明代南戏的剧本形态	191
第一节 明南戏分出标目剧本体制的形成	192
第二节 副末开场	197
第三节 明南戏的剧本结构	202
第四节 明南戏的语言风格	206
第十八章 明代前期南戏的演出形态	211
第一节 明南戏的脚色与扮演	211
第二节 开场前的准备	216
第三节 上下场与收场	220
第四节 吊场	223
第五节 诸般伎艺的穿插演出	228
第十九章 明清堂会戏演出诸形态	236
第一节 堂会戏的概念	236
第二节 明代中前期的堂会戏	237
第三节 晚明的堂会演剧	241
第四节 清初堂会戏	248
第五节 清代中叶的堂会戏	253
第六节 明清堂会戏演出习俗	263

第二十章 折子戏研究	278
第一节 作为一种演出方式的折子戏	278
第二节 南戏折子戏的形成	280
第三节 明清折子戏的演剧形式	285
第四节 明清折子戏的审美特征和价值	290
第二十一章 “跳加官”形态研究	298
第一节 “跳加官”的产生年代	298
第二节 “跳加官”的宗教功能	301
第三节 “跳加官”仪式的思想根源	303
第四节 “跳加官”仪式的形成	306
第五节 “跳加官”的舞蹈形态	309
脚色渊源篇	
第二十二章 “旦”的渊源	315
第一节 对“旦”的各种解说	315
第二节 “旦”和“姐”	317
第三节 “旦”和梵语的关系	318
第四节 “弄假妇人”的涵义	321
第二十三章 “末”的渊源	323
第一节 对“末”的解说和“末”的职能	323
第二节 “末”的意涵和梵语的关系	326
第三节 “末”和“末尼”、“摩尼”	327
第二十四章 关于“净”	331
第一节 对于“净”源于“靚”、“靛”的辨析	331
第二节 “净”和傩的关系	333
第三节 “净”与佛教的关系	335
第二十五章 “丑”和“副净”	338
第一节 “丑”是活跃于南戏舞台的行当	338
第二节 “丑”即“副净”与“纽元子”	339

第三节	“副净”与“丑”独特的表演形态	342
第四节	“副净”、“丑”和傀儡戏	343
第五节	南戏“副净”易名为“丑”的意义	346
第二十六章	古剧脚色“捷讥”的来源	348
第一节	“捷讥”和“节级”	348
第二节	“节级”一词的衍变	349
第三节	“节级”、“捷给”各自不同的形态	353
第四节	“捷讥”和佛典的关联	355
第五节	“捷讥”的表演特征	359

演出场所篇

第二十七章	汉唐戏场的来源及演出	365
第一节	“戏场”的梵语源头	366
第二节	佛经中记载的印度“戏场”	367
第三节	隋唐“戏场”及其演出	369
第二十八章	“瓦舍”、“勾栏”及其演出	373
第一节	“瓦舍”的名与实	373
第二节	“勾栏”：从栏杆到剧场	376
第二十九章	宋元之前的船台演出	385
第一节	先秦时期的船台演出	385
第二节	秦汉时期的船台演出	387
第三节	魏晋隋唐和五代的船台演出	390
第三十章	宋元时代的船台演出	398
第一节	北宋金明池船台演出	398
第二节	南宋西湖船台演出	402
第三节	宋代长江流域的民间船台演出	404
第四节	元代的船台演出	406
第三十一章	明清时期的船台演出	410
第一节	乾隆南巡时的船台演出	410

第二节	南京秦淮河的灯船	413
第三节	吴中及扬州、泰州的船台演出	416
第四节	西湖楼船及浙江各地的船台演出	420
第五节	岭南及其他地区的船台演出	424
第三十二章	明清贵族家园戏台及厅堂演剧	428
第一节	明代以前的厅堂演出	428
第二节	明清的厅堂演出	432
第三节	家园戏台演出	434
戏剧服饰篇		
第三十三章	古代戏剧服饰的源流	441
第一节	戏剧服饰的本质	441
第二节	汉前表演服饰	443
第三节	汉唐戏剧服饰	450
第三十四章	宋金戏剧的服饰	458
第一节	宋金杂剧的服饰名目	458
第二节	宋金杂剧的服饰穿戴类型	463
第三节	南戏的演出及服饰	467
第三十五章	元明杂剧服饰	476
第一节	元明杂剧的服饰名目	476
第二节	元明杂剧的服饰穿戴类型	481
第三节	元明杂剧服饰与舞蹈服饰的关系	486
第三十六章	明清传奇服饰	490
第一节	明清传奇的服饰名目	490
第二节	明清传奇的服饰穿戴类型	497
第三十七章	清代宫廷大戏服饰	508
第一节	大戏的编纂和演出	508
第二节	大戏的服饰名目	511
第三节	清代大戏的服饰穿戴类型	517

第三十八章 中国古代戏剧服饰的特征	525
第一节 戏剧服饰的程式性及其文化考察	525
第二节 戏剧服饰的符号性及其实质	534
音乐唱腔篇	
第三十九章 戏曲音乐与声腔的形成	575
第一节 方言与声腔的形成	575
第二节 戏曲音乐的特点	578
第四十章 宋元南曲戏文与北曲杂剧	584
第一节 南北曲与词乐的关系	584
第二节 南曲戏文的音乐结构及其演唱特点	587
第三节 北曲杂剧的音乐结构及其演唱特点	591
第四十一章 明代四大声腔及其变异	598
第一节 海盐腔与余姚腔	599
第二节 南戏诸腔流派	601
第四十二章 昆山腔艺术形态	610
第一节 昆山腔与水磨调	610
第二节 昆曲的演唱特点	612
第三节 昆曲的音乐结构	617
第四十三章 弋阳腔艺术形态	624
第一节 宫调和板眼、曲谱	624
第二节 帮腔	625
第三节 曲牌	628
第四节 滚调	631
第五节 弋阳腔的演唱特点	635
第六节 弋阳腔与北曲的关系	637
第四十四章 清代声腔概论	640
第一节 花雅之争及昆、弋诸腔的合流	640

第二节 梆子腔系	644
第三节 弦索腔系	649
第四节 皮黄腔系	655
第四十五章 板腔体的形成与戏曲声腔演化的特征	665
第一节 基本结构单位	665
第二节 板式节奏变化	670
第三节 乐器伴奏形式	673
第四节 曲牌体戏曲的板腔化	675
后 记	679