

小学生京剧100问

主编 王文章 吴江

中国京剧系列丛书编委会 编

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

序 言

京剧以前叫大戏、国剧、平剧，在这之前还叫皮黄戏，自打清朝乾隆年间徽班进京，京剧就开始形成在中国这块土地上。在这以后的两百多年里，它成为百姓生活中最主要的娱乐形式，上至宫廷及大都会的戏园，下至乡间的草台班，人人爱听，爱唱，在从前的时代恐怕没有哪种表演艺术得到如此广泛的普及。为什么呢？因为京剧在其自身发展的道路上兼收并蓄，巧妙地融合了南北许多地方戏曲的营养，地域广，戏路宽，既有文戏，又有武戏，既可以再现朝堂上的忠奸斗争、战场上的金戈铁马，又可以委婉深挚地传情写意，老百姓在京剧里看到了华夏几千年历经沧桑、生生不已的民族之魂，看到了现实社会的种种悲欢离合与美好憧憬，说它是国粹、是传统文化，是一点儿不为过的。

老百姓爱看京剧，因为京剧形成于民间瓦肆勾栏，从戏文到声腔都是老百姓喜闻乐见的形式。从构成形态上看，京剧里有副

有戏；剧是指一出戏搬演的故事，如《空城计》是三国戏，《三岔口》是杨家将的戏；戏是指京剧里的各种技艺、说唱表演，如翻筋斗、打出手、舞水袖、对花枪等。老百姓到戏园来看戏，不光要听戏文，看故事情节编排得多么好，还要看热闹，看戏里的武打及各种精彩的绝活。一出戏写在纸上没什么好看，然而一搬到舞台上就活了。因而，京剧的确与舶来的戏剧有根本的不同，它的许多元素是离不开舞台表演的，是一种以歌舞演故事的舞台艺术。京剧的剧目大都来自历史、神话和传说故事，而各种杂耍和技巧则上承汉代的角抵、百戏，经过南北朝的参军戏、唐代歌舞小戏和转踏，以至宋、金、元的院本、杂剧和明代的传奇，两千年来不断积累、创新，可以说是传承华夏文明的最活泼有力的形式，是民族艺术的瑰宝。

上面说了这么些好话，但在如何对待传统的问题上我们毕竟走过一段弯路，认为所有产生于旧时代的东西都属于四旧^①，都在被打倒之列，京剧的传统剧目当然也被扫荡无遗。这就使得京剧这一传统艺术与我们的时代有了很大隔膜，许多青年人甚至中年人都不懂戏。怎么办？我们的黑眼睛、黄皮肤是祖宗给的，变不了的，可如果文化传统保不住，还是不行，我们的后代子孙还是要变的。变成什么呢？变成哪一族呢？说不好。过去不是有许许多多的部落、民族正是由于自身文化的缺失、没落而消泯于

^①四旧：指旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。

历史的长河中了吗？好在我们已渐渐醒悟过来，懂得了这个道理，别人的文化再好，再先进，毕竟不是你的，你毕竟不能用漂白自己的办法去照搬人家的东西。我们提倡国学，提倡传统艺术，就是要纠正这个偏差，使我们遭受了巨大创伤的古老文明渐渐恢复元气，实现中华民族的伟大复兴。京剧走入课堂可以说适逢其时，是医治创伤的一种有益的尝试。

目前，学校里的各门功课都很紧张，如今又添了京剧，会不会耽误孩子们的正课？要我说做家长的不必担心。在未来的社会里，一个人没有知识不行，可没有文艺素养，他的心灵也会空洞洞的，同样算不上是健康完整的人格。文化课和艺术课各有各的功用，这二者不仅不矛盾，如果配合得好，还可以相辅相成。比如历史课上讲秦统一六国、三国鼎立，孩子们总感到有些抽象，因为那都是一两千年以前的事了，怎能不隔膜呢？可如果你让孩子们唱上几段京剧，闲时走入剧场再看几次把历史形象化的演出，他们的感情、意识立刻就进入到了那个时代，他们会兴致勃勃地用心去揣摩时代特征、人物性格，一个个逝去的英雄都在剧中复活了，恐怕不仅不会影响他们的课业，反而会提高他们学习的兴趣。其实，孩子们在表演中受到的教益还远远不止于此，他们可以学到如何丰富自己的想象力，学到相互协作，还可以学会如何将自己的个性展示出来。家长和老师们都来算算这个账，我相信这肯定不是一桩赔本的买卖。

中国有句老话：“十年树木，百年树人。”一门实用的手艺立刻就能见出功效，而一门涵养性情、琢磨气质的艺术课的功效就没那么直接，但它点点滴滴深入人心，对一个人个性的塑造是深入而持久的。如果孩子们在走上社会之后对京剧这门古老的艺术还抱有一丝的热爱，如果孩子们在几十年之后还依稀记得某出戏文里的一两句唱，我们开设这门功课的目的就算达到了。

吴江

2008年9月

目 录

序 言	(1)
-----------	-----

第一章 悠久灿烂的国粹京剧

1 京剧形成于哪个朝代?	(3)
2 京剧为什么被称为国粹?	(4)
3 京剧为什么被称为国剧?	(5)
4 最早在国外演出京剧的演员是谁?	(6)
5 京剧能为儿童带来欢乐吗?	(7)
6 在哪儿可以看京剧?	(8)
7 什么叫票友?	(9)
8 什么叫票房?	(10)
9 什么是科班?	(11)
10 最早把京剧带到上海的是谁?	(12)

第二章 独特精绝的表演艺术

11 什么叫念白?	(15)
12 京剧中的念白使用了哪些方言?	(16)
13 京剧中哪类人物说京白?	(17)
14 京剧中有几个行当?	(18)
15 京剧中的小姑娘由哪个行当扮演?	(19)
16 经常载歌载舞的旦角行当是什么?	(20)
17 武艺高强的女子由哪个行当扮演?	(21)
18 青衣演的都是悲剧角色吗?	(22)
19 京剧中的老年妇人由哪个行当扮演?	(23)
20 长得最丑的旦角行当是什么?	(24)
21 经常“哇呀呀”大叫的是哪个行当?	(25)

- 22 铜锤花脸的名称是怎么得来的? (26)
- 23 老生演的都是老年男子吗? (27)
- 24 武艺高强的男子由哪个行当扮演? (28)
- 25 英俊潇洒的青年男子由哪个行当饰演? (29)
- 26 京剧中的小孩儿由哪个行当扮演? (30)
- 27 哪个行当的表演最滑稽? (31)
- 28 京剧伴奏乐器有哪些? (32)
- 29 什么叫场面? (33)
- 30 龙套是什么? (34)
- 31 京剧人物是怎样骑马的? (35)
- 32 京剧中的水袖有什么作用? (36)
- 33 京剧人物怎样笑? (37)
- 34 京剧人物怎样哭? (38)
- 35 京剧人物发怒什么样? (39)
- 36 京剧人物当众要说心里话时怎样表演? (40)
- 37 武大郎是怎么变矮的? (41)
- 38 京剧里怎样打仗? (42)

第三章 五光十色的京剧舞台

- 39 什么是脸谱? (45)
- 40 京剧中画白脸的都是坏人吗? (46)
- 41 关公为什么画红脸? (47)
- 42 包公为什么画黑脸? (48)
- 43 典韦为什么画黄脸? (49)
- 44 单雄信为什么画蓝脸? (50)
- 45 为什么张飞的脸谱像笑脸? (51)
- 46 为什么项羽的脸谱像哭脸? (52)
- 47 五角为什么在鼻梁上画一块白粉? (53)
- 48 什么样的京剧人物戴胡子? (54)
- 49 哪个行当的胡子向上翘? (55)
- 50 什么叫行头? (56)
- 51 京剧服装和人物身份有什么关系? (57)
- 52 戏装上的花纹有什么作用? (58)

- 53 京剧中的旦角有几种发型? (59)
- 54 旦角的头饰是用什么材料制作的? (60)
- 55 京剧中的孙悟空什么样? (61)
- 56 京剧中的哪吒什么样? (62)
- 57 京剧中的妖魔鬼怪什么样? (63)
- 58 京剧中的少数民族怎样装扮? (64)
- 59 传统的京剧舞台什么样? (65)
- 60 京剧怎样营造舞台上的水中世界? (66)

第四章 引人入胜的京剧剧目

- 61 京剧有多少剧目? (69)
- 62 京剧里有多少三国戏? (70)
- 63 京剧里有多少水戏? (71)
- 64 京剧里有多少西游戏? (72)
- 65 京剧里有红楼戏吗? (73)
- 66 《乾元山》讲了怎样的故事? (74)
- 67 《大闹天宫》讲了怎样的故事? (75)
- 68 《赵氏孤儿》讲了怎样的故事? (76)
- 69 《将相和》讲了怎样的故事? (77)
- 70 《击鼓骂曹》讲了怎样的故事? (78)
- 71 《群英会》讲了怎样的故事? (79)
- 72 《龙凤呈祥》讲了怎样的故事? (80)
- 73 《定军山》讲了怎样的故事? (81)
- 74 《空城计》讲了怎样的故事? (82)
- 75 《红娘》讲了怎样的故事? (83)
- 76 《三岔口》讲了怎样的故事? (84)
- 77 《四郎探母》讲了怎样的故事? (85)
- 78 《穆桂英挂帅》讲了怎样的故事? (86)
- 79 《铡美案》讲了怎样的故事? (87)
- 80 《武松打虎》讲了怎样的故事? (88)
- 81 《打渔杀家》讲了怎样的故事? (89)
- 82 《岳母刺字》讲了怎样的故事? (90)
- 83 《八大锤》讲了怎样的故事? (91)

84	《白蛇传》讲了怎样的故事？	(92)
85	《一捧雪》讲了怎样的故事？	(93)
86	《二进宫》讲了怎样的故事？	(94)
87	《锁麟囊》讲了怎样的故事？	(95)
88	《红灯记》讲了怎样的故事？	(96)
89	《沙家浜》讲了怎样的故事？	(97)
90	《智取威虎山》讲了怎样的故事？	(98)

第五章 生动感人的梨园轶事

91	名丑刘赶三为何能在紫禁城里骑驴？	(101)
92	做过山东大都督的京剧演员是谁？	(102)
93	四大名旦都是谁？	(103)
94	四大须生都是谁？	(104)
95	是谁在苏联掀起了京剧热？	(105)
96	名旦梅兰芳为什么留胡子？	(106)
97	名旦程砚秋为何到京郊务农？	(107)
98	尚小云为什么有个“尚五块”的称呼？	(108)
99	京剧中有女老生吗？	(109)
100	被称为“江南活武松”的人是谁？	(110)

附录 专家推荐唱段曲谱

1	穷人的孩子早当家	(113)
2	都有一颗红亮的心	(115)
3	甘洒热血写春秋	(116)
4	此时间不可闹笑话	(118)
5	说什么花好月圆人亦寿	(120)
6	春秋亭外风雨暴	(121)
7	猛听得金鼓响	(123)
8	包龙图打坐在开封府	(124)
9	一见娇儿泪满腮	(129)

出版者的话	(131)
-------	-------

悠久灿烂的国粹京剧

PDG

悠久灿烂

国粹京剧

京剧是国粹，是深深植根于我国文化土壤中的剧种，也是中华民族传统艺术的典范。也许是因为京剧显得有些古老，以致很多孩子第一次看到京剧可能会产生距离感和隔膜。但是，小朋友们，如果你们真正了解了京剧的历史和文化内涵，一定会发现京剧是多么的有趣、动人。那么，让我们从本章开始，走近这个古老的剧种吧！也许，在不经意间，你就会被博大精深的京剧艺术的魅力所征服。

1 京剧形成于哪个朝代？

京剧形成于清代。

京剧的形成是多种民间戏曲在北京汇聚、交流、融合的结果。二百多年前，南方的徽班以给皇帝庆寿为名进京演出，得到了京城百姓的喜爱。此后不久，秦腔演员、汉调演员也相继来到京城，投入徽班联袂演出。后来，由于清政府财政紧张，曾经在皇宫中专门给皇帝演戏的大批艺人被裁撤出宫廷。这些艺人原本来自全国各地，善于演唱各种地方戏曲，他们为了谋生，也进入京城徽班演出。这样，徽班艺人和各剧种的艺人合作，互相学习、借鉴，在1850年前后，终于形成了一个新的剧种——皮黄戏，这也就是京剧的雏形。经过几代京剧艺人的努力，京剧逐渐成熟，并迅速传播到了大江南北。因为京剧兼有南北剧种的特点，所以很快成为受到全国人民喜爱的剧种。

清代戏曲演出的盛况

2 京剧为什么被称为国粹？

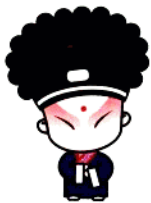
因为京剧是中国传统文化的象征。

京剧艺术集中体现了中国传统文化的精髓。中国戏曲文化源远流长，从两千年前的汉代乐舞，到唐代的梨园百戏，再到宋代的南戏，明清的昆曲，都为京剧的形成提供了充足的养分。京剧形成的过程，也是京剧在中国传统文化中海纳百川的过程。京剧不仅继承了古代戏曲的精髓，还在徽剧的基础上融合了秦腔、汉剧等众多古老剧种的艺术因素和特点。因此，京剧虽然只有一百多年的历史，但它的精神核心却是两千年的中国文化。此外，京剧艺术与诗词、书法、绘画等古典艺术和中国人的审美情趣相互辉映，比如京剧的简约之美，可以与书法和国画艺术相呼应；京剧的比拟、象征的特色，也是古典文学常用的修辞手法；京剧唱腔中的韵律，和古代诗歌的韵律一致；就连京剧的服装也是综合了唐、宋、明、清等不同时期服饰特点加以美化的成果。所以，京剧已不仅仅是一个剧种，它更是中华文明的百科全书！

根据曹植《洛神赋》改编的京剧《洛神》

③ 京剧为什么被称为国剧？

因为京剧是我国戏曲艺术体系中集大成于一身的代表性剧种。

我国的戏曲文化源远流长，声腔、剧种丰富多样，目前分布于全国各个地区的 300 多个剧种，都是我国传统艺术的宝贵财富。在如此众多的剧种中，京剧虽然以“京”字命名，却不是北京的地方戏，也不是单纯的南方戏或者北方戏。京剧艺术综合了安徽、湖北、江西、江苏、陕西、山西、河南、河北等多个省份的地方戏曲特点，集合了南北戏曲的艺术精华，反映的是全国各个地区人民的生活状态和中华民族的文化风貌。京剧观众和京剧艺术团体广泛分布于全国各地，同时京剧在海外也有深远的影响力。

悠久灿烂的国粹京剧

中国的各个剧种看似千差万别，但它们在很多方面都有相通的地方。京剧不仅在表演、情节、行当、音乐、服饰、剧目、声韵等方面体现了戏曲艺术的共同之处，还摒弃了明显的地域特色，是当之无愧的国剧。

充满奇幻色彩的京剧《李慧娘》

4 最早在国外演出京剧的演员是谁？

最早在国外演出京剧的演员是张桂轩。

最早把京剧传播到国外的京剧艺术家是武生张桂轩。1893年,张桂轩应旅日华侨的邀请随戏班赴日本演出,这是中国戏曲登上国外舞台的开始。

梅兰芳访美受到旧金山市长欢迎

让京剧在世界产生巨大影响的艺术家是京剧大师梅兰芳。从上世纪初到上世纪50年代,梅兰芳曾经到美国、苏联、日本以及欧洲多个国家和地区表演京剧,并和卓别林、斯坦尼斯拉夫斯基等国际著名戏剧家亲密交流,所到之处,都掀起了各国人民追捧京剧的热潮。梅兰芳

戏剧表演体系也成为中国戏剧表演体系的代名词,与斯坦尼斯拉夫斯基表演体系和布莱希特表演体系并称为世界三大表演体系。

新中国成立后,我们国家多次组织京剧团体出国演出、交流。近些年,我们的京剧还走进了世界音乐的最高殿堂——维也纳金色大厅,成为世界公认的东方古典艺术的典范。

5 京剧能为儿童带来欢乐吗?

色彩斑斓、技艺精绝的京剧演出当然能为儿童带来欢乐!

一提起京剧,很多小朋友都会认为京剧的节奏慢,脱离时代,是老年人看的東西。其实,如果你认真地听一两出京剧,就不难发现其中活泼、欢快的特点。

不是所有的京剧演出节奏都很慢。在京剧中,既有舒缓优美的慢板,也有紧张急促的快板,还有一些丑角的念白,每个字都像珠落玉盘,既流利清脆,又生动幽默。京剧的武打场面更是紧张激烈,武功绝技层出不穷,让观众看得眼花缭乱。

京剧剧目虽然以古代故事为主,但故事中体现的思想在今天依然实用,比如《穆桂英挂

造型美观、武打精彩的京剧演出

帅》中为国为民的报国精神,《春闺梦》中对和平的祈求,《清风亭》中对不孝子女的批判,《白蛇传》中对真挚爱情的追求,都极具现实意义。

京剧剧目的故事性强,剧中人物生动传神,还有齐天大圣孙悟空和小英雄哪吒这些深受小朋友喜爱的角色。京剧的服装也鲜艳漂亮,脸谱更是千变万化。这样精彩的京剧,小朋友怎么会不爱看呢?

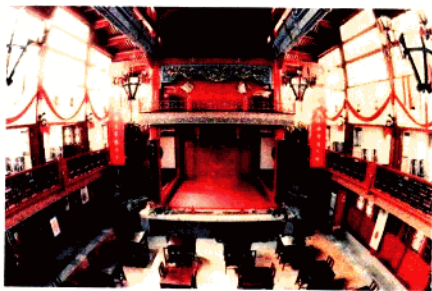

⑥ 在哪儿可以
看京剧？

在剧场和电视里都
可以看到京剧演出。

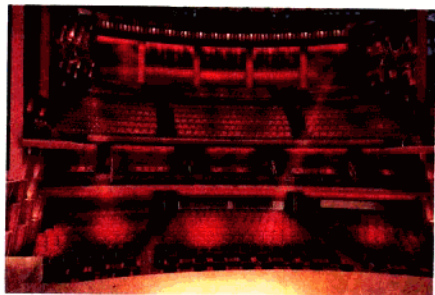

从前，京剧的演出场所有戏台、戏园和戏楼，后来又有了设备更先进的戏院和剧场。京剧的舞台、剧场也越来越宏大、先进，特别是现在新建成的剧场，更是豪华精美。在剧场里，不仅可以看到原汁原味的京剧表演，还可以感受到京剧演出的热烈气氛。

传统的京剧戏楼

如果觉得去剧场比较麻烦，那么不妨就在家看电视吧。中央电视台的11台戏曲频道，不仅经常播放精彩

梅兰芳大剧院中豪华的看台

的京剧演出，还有很多介绍戏曲知识的栏目。京剧的音像制品也很丰富，无论是已故老艺术家的经典唱片，还是现在当红京剧演员的演出录像，都可以在音像商店中买到。