

振兴京剧要从娃娃抓起

教育部决定在全国 10 个省市开展试点工作，在音乐课程中增加京剧内容，并在试点的基础上逐步向全国推广



孩子们的京剧

作者◎韩琳

海南出版社

hái zǐ men de jīng jù

孩子们的京剧

作者:韩琳

海南出版社

图书在版编目(CIP)数据

孩子们的京剧:拼音版 / 韩琳 著.

—海口:海南出版社,2008.12

ISBN 978-7-5443-0902-8

I. 孩… II. 韩… III. 京剧—艺术—少年读物 IV. J821-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 188380 号

书 名:孩子们的京剧

作 者:韩 琳

责任编辑:洪 声

出版发行:海南出版社

地 址:海口市金盘区建设三横路 2 号(570216)

电 话:0898-66812761

经 销:全国新华书店

印 刷:北京虹之彩印刷有限责任公司

出版日期:2008 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开 本:24 开(787×1092mm)

印 张:10

字 数:42 千字

书 号:ISBN 978-7-5443-0902-8

定 价:20.00 元

(如出现印装质量问题,本社负责调换,联系电话:13671346543)

◎订购/发行热线:13671346543

目 录

第一章	京剧的历史	/	1
第二章	京剧的流派	/	6
第三章	京剧的行当	/	9
第四章	京剧的脸谱	/	45
第五章	京剧的服装	/	65
第六章	京剧的道具	/	97
第七章	京剧的特技	/	139
第八章	京剧的术语	/	150
第九章	京剧名段	/	202



di yi zhang jing ju de li shi

第一章 京剧的历史

jing ju zuo wei wo guo de guo cui yi you nian zuo you de li
 京剧作为我国的国粹，已有160年左右的历
 shi jing ju zhe ge ming zi di yi ci chu xian shi zai qing chao guang xu er nian
 史。京剧这个名字第一次出现是在清朝光绪二年
 de shen bao shang ta shi wo guo zui da de xi zhong zhi yi
 (1876)的《申报》上。它是我国最大的戏种之一。

jing ju zai 1840 nian qian hou xing cheng yu bei jing jing guo hui ju han
 京剧在1840年前后形成于北京，经过徽剧、汉
 ju kun qu qin qiang yi yang luan tan deng ju zhong jian de bu duan de xiang
 剧、昆曲、秦腔、弋阳、乱弹等剧种间的不断的相
 hu rong he bu duan de xi shou you dian bu duan de gai bian xing cheng jing ju
 互融合、不断的吸收优点、不断的改变形成京剧。

jing ju shi jiang chang (ge chang) nian (nian bai) zuo (biao yan)
 京剧是将唱(歌唱)、念(念白)、做(表演)、
 da wu da zong he qi lai tong guo jing ju te you de biao yan xing shi xu
 打(武打)综合起来，通过京剧特有的表演形式叙
 shu suo yao biao yan de gu shi biao xian chu ren wu de xi nu ai
 述所要表演的故事，表现出人物的“喜、怒、哀、



lè dǎng sī xiǎng gǎn qíng
乐”等思想感情。

jīng jù de qiāng diào yǐ xī pí hé èr huáng wéi zhǔ zhǔ yào shì yòng hú qín
京剧的腔调以西皮和二黄为主，主要是用胡琴
hé luó gǔ dǎng bàn zòu
和锣鼓等伴奏。

jīng jù de háng dāng kě fēn wéi shēng nán rén dàn nǚ rén jìng
京剧的行当可分为：生（男人）、旦（女人）、净
nán rén chǒu nán nǚ jiē yǒu sì dà lèi xíng rén wù yǒu shàn è měi
（男人）、丑（男、女皆有）四大类型。人物有善恶、美
chǒu zhōng jiān zhī fēn
丑、忠奸之分。

jīng guò jīng jù dà shī men de bù duàn gǎi jìn bù duàn chuàng xīn màn màn
经过京剧大师们的不断改进、不断创新慢慢
xíng chéng le hěn duō bù tóng fēng gé de jīng jù liú pài bìng qiè zào jiù le yī pī
形成了很多不同风格的京剧流派，并且造就了一批
pī zhù míng de jīng jù yì shù jiā
批著名的京剧艺术家。

jiē xià lái jiù ràng wǒ men liǎo jiě yī xià měi lì de jīng jù ba
接下来就让我们了解一下美丽的京剧吧！





xiǎo zhī shì
小 知 识

jīng jù de yīng wén fān yì shì shén me
1、京剧的英文翻译是什么：

jīng jù de yīng wén fān yì shì shì gē jù de yì sī
京剧的英文翻译是 Beijing Opera。Opera 是歌剧的意思。

jīng jù zhè ge míng zì dì yī cì chū xiàn zài shén me shí hòu
2、京剧这个名字第一次出现在什么时候：

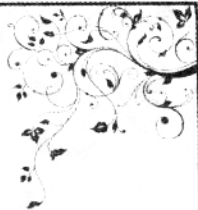
jīng jù zhè liǎng gè zì dì yī cì chū xiàn shì zài qīng cháo guāng xù èr nián de shēn bào shàng
京剧这两个字第一次出现是在清朝光绪二
年 (1876) 的《申报》上。

fēi wù zhì wén huà yí chǎn
3、非物质文化遗产

nián yuè rì jīng jù bèi guó wù yuàn pī zhǔn liè rù dì yī pī guó jiā fēi wù zhì wén huà yí chǎn míng lù
2006年5月20日，京剧被国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

sān dǐng jiǎ
4、三鼎甲





jīng jù sān dǐng jiǎ jiù shì chéng cháng gēng zhāng èr kuī yú sān shèng zhè sān
京剧三鼎甲就是程长庚、张二奎、余三胜这三
wèi jié chū de lǎo shēng yǎn yuán tā men shì jīng jù xíng chéng chū qī de dài biǎo rén
位杰出的老生演员。他们是京剧形成初期的代表人
wù
物。

sì dà xū shēng

5、四大须生

èr shí nián dài guān zhòng gōng rèn de sì dà xū shēng shì yú shū yán mǎ
二十年代，观众公认的四大须生是：余叔岩、马
lián liáng yán jú péng gāo qīng kuī sì shí nián dài zhì wú shí nián dài sì dà xū
连良、言菊朋、高庆奎。四十年代至五十年代四大须
shēng yǒu suǒ gǎi biàn mǎ lián liáng tán fù yīng yáng bǎo sēn xī xiào bó sì wèi
生有所改变：马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯四位
jīng jù lǎo shēng yǎn yuán
京剧老生演员。

nán qí běi mǎ guān dōng táng

6、南麒、北马、关东唐

zhǐ de shì nán fāng de qí lín tóng jí zhōu xìn fāng xiān shēng běi fāng de
指的是南方的麒麟童（即周信芳先生）、北方的
mǎ lián liáng dōng běi de táng yùn shēng tā men dōu shì xiǎng yù quán guó de lǎo shēng
马连良、东北的唐韵笙，他们都是享誉全国的老生





yǎn yuán gè jù tè sè gè yǒu suǒ cháng suǒ yǐ guān zhòng chēng wéi nán qí běi
 演员,各具特色,各有所长。所以观众称为南麒、北
 mǎ guān dōng táng
 马、关东唐。

sì dà míng dàn
 7、四大名旦

èr shí nián dài zuì jù dài biǎo xìng de sì wèi dàn jué yǎn yuán méi lán fāng
 二十年代表性的四位旦角演员:梅兰芳、
 chéng yàn qiū xún huì shēng shàng xiǎo yún
 程砚秋、荀慧生、尚小云。

sì xiǎo míng dàn
 8、四小名旦

shì xù sì dà míng dàn zhī hòu tuō yǐng ér chū de sì míng dàn jiǎo yǎn
 是续“四大名旦”之后,脱颖而出的四名旦角演
 yuán lǐ shì fāng zhāng jūn qiū máo shì lái sòng dé zhū
 员:李世芳、张君秋、毛世来、宋德珠。



dì èr zhāng jīng jù de liú pài

第二章 京剧的流派

jīng jù liú pài de xíng chéng

一、京剧流派的形成

gè zhǒng lèi de yì shù xíng chéng bù tóng de xué pài shì hěn zì rán de

各种类的艺术形成不同的学派，是很自然的。

rú chōu xiàng pài yìn xiàng pài yì shí liú déng déng jīng jù zhōng de xué pài dōu

如抽象派、印象派，意识流等等。京剧中的学派都

shì yǐ yǎn yuán de míng zì míng míng de suǒ wèi “tán pài” tā de dài biǎo rén

是以演员的名字命名的。所谓“谭派”它的代表人

wú shì tán xīn péi xiān shēng zhuān yǎn lǎo shēng “méi pài” dài biǎo rén wù méi

物是谭鑫培先生，专演老生。“梅派”代表人物梅

lán fāng xiān shēng tā shì sì dà míng dàn zhī yī shàn cháng yǎn qīng yī huā

兰芳先生，他是“四大名旦”之一，擅长演青衣、花

dàn dāo mǎ dàn déng jué sè

旦、刀马旦等角色。

liú pài de xíng chéng shǒu xiān shì tōng guò yǎn yuán zì shēn de nǚ lì xué xí

流派的形成首先是通过演员自身的努力学习，

qǔ cháng bǔ duǎn jiān róng bìng xù jì jì chéng qián bèi de biǎo yǎn jì yì qí cǐ

取长补短，兼容并蓄及继承前辈的表演技艺。其次

shì jié hé běn shēn de xìng gé ài hào shēng lǐ tè diǎn hé duì yì shù bù tóng

是结合本身的性格、爱好、生理特点和对艺术不同

de jiàn jié jīng guò yǎn chū shí jiàn shù lì yǎn yuán zì jǐ dú tè de yì shù féng
 的见解。经过演出实践，树立演员自己独特的艺术风
 gé dé dào guān zhòng de chéng rèn hé huān yíng cóng ér zài jīng jù wú tái shàng xíng
 格，得到观众的承认和欢迎。从而在京剧舞台上形
 chéng yǐ yǎn yuán zì jǐ de biǎo yǎn fēng gé chuàng zào chū lái de cháo liú hé xué
 成以演员自己的表演风格创造出来的潮流和学
 pài
 派。

gè liú pài chuàng shǐ rén bù fēn
二、各流派创始人（部分）

tán pài dài biǎo rén wù tán xīn péi xiān shēng
 谭派—代表人物谭鑫培先生。

wāng pài dài biǎo rén wù wāng guì fēn xiān shēng
 汪派—代表人物汪桂芬先生。

sūn pài dài biǎo rén wù sūn jú xiān shēng
 孙派—代表人物孙菊仙先生。

liú pài dài biǎo rén wù liú hóng shēng xiān shēng
 刘派—代表人物刘鸿升先生。

yú pài dài biǎo rén wù yú shū yán xiān shēng
 余派—代表人物余叔岩先生。

mǎ pài dài biǎo rén wù mǎ lián liáng xiān shēng
 马派—代表人物马连良先生。

yán pài dài biǎo rén wù yán jú péng xiān shēng
 言派—代表人物言菊朋先生。



hai



zi



men



de



jing



ju

gāo pài dài biǎo rén wù gāo qīng kuí xiān shēng

高派 一代表人物高庆奎先生。

qí pài dài biǎo rén wù zhōu xìn fāng xiān shēng tā de yì míng shì qí lín tóng

麒派 一代表人物周信芳先生，他的艺名是麒麟童。

yáng pài dài biǎo rén wù yáng xiǎo lóu xiān shēng

杨派 一代表人物杨小楼先生。

gài pài dài biǎo rén wù gài jiào tiān xiān shēng

盖派 一代表人物盖叫天先生。

méi pài dài biǎo rén wù méi lán fāng xiān shēng

梅派 一代表人物梅兰芳先生。

chéng pài dài biǎo rén wù chéng yàn qiū xiān shēng

程派 一代表人物程砚秋先生。

xún pài dài biǎo rén wù xún huì shēng xiān shēng

荀派 一代表人物荀慧生先生。

shàng pài dài biǎo rén wù shàng xiǎo yún xiān shēng

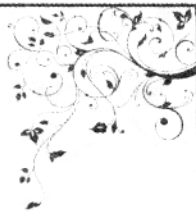
尚派 一代表人物尚小云先生。

jīn pài dài biǎo rén wù jīn shào shān xiān shēng

金派 一代表人物金少山先生。

qú pài dài biǎo rén wù qú shèng róng xiān shēng

裘派 一代表人物裘盛戎先生。



dī sān zhāng jīng jù de háng dāng

第三章 京剧的行当

jīng jù háng dāng yòu chēng jué sè zài jīng jù de chū qī jīng jù de háng dāng fēn wéi shēng dàn jìng mò chóu wǔ dà lèi hòu lái bǎ shēng háng hé mò háng hé bìng qǔ xiāo le mò háng zhú jiàn biàn huà chéng le xiàn zài de háng dāng fēn lèi shēng dàn jìng chóu sì dà lèi

京剧行当又称角色。在京剧的初期，京剧的行当分为生、旦、净、末、丑五大类，后来把生行和末行合并，取消了末行。逐渐变化成了现在的行当分类：生、旦、净、丑四大类。

shēng háng

一、生行

jiǎn chēng shēng bāo kuò lǎo shēng yòu jiào xū shēng xiǎo shēng wǔ shēng wén wǔ lǎo shēng hóng shēng wá wa shēng děng jǐ dà lèi

简称“生”。包括老生（又叫须生）、小生、武生、文武老生、红生、娃娃生等几大类。

lǎo shēng

(一)、老生

zài jīng jù zhōng bǎn yǎn zhōng nián huò lǎo nián jué sè jiào lǎo shēng yòu chēng wéi xū shēng lǎo shēng jī běn dōu dài sān liǔ de hēi hú zi chēng wéi hēi sān

在京剧中扮演中年或老年角色叫老生，又称为须生。老生基本都戴三绺的黑胡子，称为黑三，

净

旦

生

旦

净

旦

hai zi men de jing ji

bái sè hú zi jiào bái sān , huī sè huā bái hú zi jiào cǎn sān 。 huò zhě bù fēn
 白色胡子叫白三，灰色、花白胡子叫黦三。或者不分
 liú de mǎn kǒu hú zi , chēng zhī wéi mǎn 。 fēn wéi hēi mǎn , bái mǎn hé cǎn
 络的满口胡子，称之为“满”，分为黑满、白满和黦
 mǎn 。 lǎo shēng yòu fēn wéi chàng gōng lǎo shēng , zuò gōng lǎo shēng hé wǔ lǎo shēng 。
 满。老生又分为唱工老生、做工老生和武老生。

chàng gōng lǎo shēng

1、唱工老生

【唱工老生】



yòu jiào ān gōng lǎo shēng tā men dà bù fēn shì bǎn yǎn dì wáng guān liáo
 又叫安工老生，他们大部分是扮演帝王、官僚、
 wén rén shū shēng yī lèi rén wù zài wǔ tái shàng ān xiáng chén zhuó wěn zhòng
 文人、书生一类人物，在舞台上安详、沉着、稳重。
 tā men yǐ chàng gōng wéi zhǔ dòng zuò jiǎo shǎo gù chēng ān gōng
 他们以唱功为主，动作较少，故称“安工”。

zuò gōng lǎo shēng

2、做工老生

yòu jiào shuāi pài lǎo shēng tā men dà bù fēn bǎn yǎn nián lǎo tǐ ruò
 又叫“衰派”老生，他们大部分扮演年老体弱



【做工老生】



【做工老生】



de jué sè
的角色。

qí cì shì bǎn yǎn jīng shén shòu dǎo dǎ jī qíng xù dī luò de rén wù tā
其次是扮演精神受到打击、情绪低落的人物。他

mēn yī zuò gōng wéi zhǔ
们以做功为主。

wǔ lǎo shēng

3、武老生



yòu jiào kào bǎ lǎo shēng kào shì zhǐ kuī jiǎ bǎ shì zhǐ wǔ
 又叫靠把老生。“靠”是指盔甲，“把”是指武
 qì suǒ yǐ zài wǔ tái shàng pī jiǎ dài kuī shǐ yòng bīng qì de lǎo shēng jiào wǔ
 器。所以在舞台上披甲戴盔，使用兵器的老生叫武
 lǎo shēng
 老生。

xiǎo shēng

(二)、小生

zài jīng jù zhōng bàn yǎn bǐ jiào nián qīng de qīng nián nán xìng jué sè jiào xiǎo
 在京剧中扮演比较年轻的青年男性角色叫小



【武老生】