

丑角

《香囊记》

老生

NIHAO XIQU

你好，
戏曲！

● 蒙曼 主编
张迪 副主编

《女驸马》

《卖油郎独占花魁》

顶灯

北京市绿色印刷工程——优秀青少年读物绿色印刷示范项目

全国百佳图书出版单位

教育科学出版社

主 编：蒙 曼
副主编：张 迪

了 / 不 / 起 / 的 / 中 / 华 / 文 / 明

你好，戏曲！

图书在版编目(CIP)数据

了不起的中华文明. 你好, 戏曲! /蒙曼主编. —北京: 化学工业出版社, 2018.6 (2018.9重印)

ISBN 978-7-122-32070-4

I. ①了… II. ①蒙… III. ①中华文化-少儿读物②戏曲-中国-少儿读物 IV. ①K203-49②J82-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第086929号

了不起的中华文明
LIAOBUQI DE ZHONGHUA WENMING

你好, 戏曲!
NIHAO XIQU

责任编辑: 潘英丽 刘晓婷
责任校对: 宋 夏

主 编: 蒙 曼
副主编: 张 迪

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)

印 装: 北京尚唐印刷包装有限公司

889mm × 1194mm

1/16

印张 2½

2018年9月北京第1版第3次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 35.00元

版权所有 违者必究

了不起的
中华文明

你好
戏曲

NIHAO
XIQU

人路

新弹

相聲

雙原

呼嚕

開戲啦

 撰 稿:

张 迪 沈蓓蕾 杨春晖 陈 雷 唐旭东 曹 阳
魏诗棋 郑士明 高 雪 曹明子 陈禹行

 插图绘制:

雨孩子 肖猷洪 郑作鹏 王茜茜 郭 黎 任 嘉
陈 威 程 石 刘 瑶 鲁 强 潘改利 张 颖
宋晓艳 苏光辉 王 伟 姚延龙 王 剑 王秀琴
陈世磊 王 博 曹慧敏

 装帧设计:

李 猛 张 冰 高晓雨 高银和 吴玉芳

前言：让中华文化亲切可爱／二

导言／五

戏曲从哪里来？／六

汉乐舞：民间乐舞角抵戏／八

唐教坊：朝廷也管民间歌舞／十

宋百戏：盛况空前的说唱艺术／十二

元杂剧：一曲唱尽天下事／十四

什样杂耍：无所不能的艺人／十六

相声：说学逗唱，人生百态／十八

昆曲：寂寂空谷散幽香／二十

秦腔：乱弹『梆子腔』／二十二

京剧：二百年梨园流芳／二十四

越剧：才子佳人的东方歌剧／二十六

黄梅戏：快人快语唱花腔／二十八

评剧：世俗的『烟火气』／三十

川剧：别样脸谱画人生／三十二

豫剧：大气磅礴靠山吼／三十四

目录

前言：让中华文化亲切可爱／二
导言／五

戏曲从哪里来？／六

汉乐舞：民间乐舞角抵戏／八

唐教坊：朝廷也管民间歌舞／十

宋百戏：盛况空前的说唱艺术／十二

元杂剧：一曲唱尽天下事／十四

什样杂耍：无所不能的艺人／十六

相声：说学逗唱，人生百态／十八

昆曲：寂寂空谷散幽香／二十

秦腔：乱弹『梆子腔』／二十二

京剧：二百年梨园流芳／二十四

越剧：才子佳人的东方歌剧／二十六

黄梅戏：快人快语唱花腔／二十八

评剧：世俗的『烟火气』／三十

川剧：别样脸谱画人生／三十二

豫剧：大气磅礴靠山吼／三十四

让中华文化亲切可爱

中华文明的悠久不须讲，上下五千年；中华文明的影响不须讲，从古代到如今；中华文明的传播范围不须讲，从中国到海外。

但现在的小朋友对中华文明的理解有多深呢？

很多家长担心孩子古典文化方面缺失，便找来《三字经》《百家姓》《弟子规》一类蒙学读物来读，或者给孩子报名一些国学班，希望孩子能够加强传统文化的修养。这样做当然也没错，但是却有一个巨大的问题——不成系统。孩子们东鳞西爪地学了好多碎片化的知识，却并不知道它们彼此之间的关系，这正是我们这套书想要解决的问题。

《了不起的中华文明》系列，全套共三十本，计划分三季推出。这三十个分册，每一本都是一个文化扩展点，每本书中，都涉及一个广泛奥秘的知识领域。

这套书带给孩子的，是好玩好读的古典文化，不枯燥、不背诵、不说教，像长辈胡子里的故事一样，耐心地慢慢走进小朋友心里。

这三十本书里有的，不只是《三字经》等蒙学经典，也不只是《西游记》等名著故事，更不只是《唐诗三百首》等诵读篇目，而是娓娓道来的从古至今：天文、历法、节气、节日、文学、艺术、神话、姓名、棋牌、戏曲、皇权、器物、手工艺、丝绸、建筑、园林……是的，你可以看到，我们打开的是一个立体浑圆的文明世界，就像一个星球，不只是一个闪光的亮点，它是立体的，有核心、有实体、有高山、有海洋、有大气、有光芒。

这套书所做的，绝不仅仅是将内容塞给孩子，而是包含着大量思考后的引导。就让思考和怀疑成为孩子阅读习惯的一部分吧！

对中华文明的敬畏，是我编撰这套丛书的初衷。

当然，还有更多的考量：

我从来不愿讲大道理，尤其是跟孩子讲大道理。可道理总是存在的。不讲大道理，怎么讲道理？把正确的事儿，用好玩儿的语言讲出来，讲得别人愿意听，还愿意接受，这就是会讲道理。

我认为最好的作品，不靠浮华美丽的词语吸引眼球，而是用平实的内容沁人心脾。

我不认为传统文化中的一切都是精华，我甚至很反对其中的一些观点，但同时我也确信，传统文化中有很多正义的、醉人的、美丽的东西，是需要小朋友了解，并可以使他们受益终身的。

所以在这套书中，我力求做到的是让小朋友阅读之后，哪怕是最抽象的内容，也能喜欢去读，读过还能够理解，并有意识做出判断，在日后的成长中，会主动思考问题，修正自己的行为。

崇曼

卷生

青衣

平陽

导 言

了不起的
中华文明

你好
戏曲

NIHAO
XIUQU

“拉大锯，扯大锯。姥姥家，唱大戏。”这个“唱大戏”指的就是“戏曲”，我国传统的戏剧形式。“唱大戏”热闹极了，戏曲演员们画着花花绿绿的脸谱，穿着层层叠叠的戏服，锣鼓一响，水袖一甩，“大戏”就开场了。

“曲艺”是“戏曲”的双胞胎兄弟，包括大鼓、琴书、弹词、评话、相声、快板等多种说和唱的艺术。“戏曲”和“曲艺”是我国传统艺术的精华，一代代流传到了今天。

“戏曲”是通过演员的歌唱和舞蹈来演故事。一段段曲折跌宕的故事通过演员的眼神、手势、步伐、唱腔、舞姿，在舞台和布景的衬托下，淋漓尽致地表演出来。这需要演员有非常厉害的本领，掌握很多种技能，才能将故事演得活灵活现，让观众的情绪随着故事变化而改变。

“曲艺”主要通过婉转的唱腔或语言表述来打动观众，虽然场景和布置没有“戏曲”丰富，但贴近观众的娓娓道来一样动人心弦。

戏曲从哪里来?

原始歌舞

在远古时代，先民们披着兽皮，敲打着石头载歌载舞，最原始的歌舞诞生了。当他们祭祀(jì sì)神明和先祖时，负责祈祷的人一边跳舞一边念祝词，祈求风调雨顺、粮食丰收、人口增长、战争胜利等，这种舞蹈与唱词的组合就是原始戏曲的雏(chú)形。

俳优表演

被当作小丑的俳优

到了夏朝末年，俳(pái)优出现了。他们是一群表演滑稽(jī)戏、杂技等技艺的艺人。他们会很多表演手段，甚至为帝王服务，游走在宫廷和民间。

戏剧活化石

商朝和周朝时期举行的祭祀大典，被称为“大雩(nuó)”。 “大雩”一年举行三次，祈祷能够驱逐瘟疫(wēn yì)，躲避邪祟(suì)。“大雩”仪式上有乐器伴奏，还有舞蹈，这种舞蹈叫“雩舞”。人们戴上面具，穿上特殊的服装，拿着各种器具，表演驱赶妖魔鬼怪的故事，叫“雩戏”。

“大雩”在商周时期是非常隆重的官方祭典。汉唐时期，宫廷依然会举行驱雩仪式。直到宋朝和明朝仍然有驱雩的记载。如今作为最古老的文化之一，雩戏成为国家非物质文化遗产，被称为“戏剧活化石”。

雩戏

面具

“颂”与“九歌”

《诗经》里的“颂”和《楚辞》里的“九歌”，都是祭祀时配合舞蹈表演的唱词。在端庄悠扬的乐曲声中，舞蹈表演者配合乐曲翩（piān）翩起舞，负责祭典的官员唱出祝祷词。

面具

面具俗称“脸子”，是傩戏非常重要的道具。

表演傩戏的人戴上各种各样的彩绘面具，边唱边跳，叫作“跳傩”。

来自远古的戏曲

中国的戏曲和曲艺，吸收了这些原始歌舞、祭祀和表演的各种特点，逐渐开始萌芽。在之后的数千年岁月里，戏曲和曲艺一直吸收各家所长，最后成为包括文学、音乐、美术、舞蹈、武术、杂技和表演等艺术在内的文化种类。

原始社会时期就有歌舞，你觉得这说明了什么？

大傩

汉乐舞：民间乐舞角抵戏

到了汉朝，国力富足，百姓得以休养生息，“百戏”开始流行。“百戏”源于秦时，不只有戏曲，还包括乐舞和杂技表演，是各种艺术的综合。乐舞和百戏吸收彼此的优点，内容越来越丰富，场面非常壮观。不但百姓们爱看“百戏”，皇帝和大臣们也爱看“百戏”。《汉书·武帝纪》中有：“三年春，作角抵戏，三百里内皆观。”是说在汉武帝元封三年春，京城举行角抵（百戏的一种）表演，吸引了方圆三百里的百姓前来观看。

汉乐府

汉朝有个叫“乐府”的机构，派出官员到各地搜集乐曲民谣，并且培训专业的乐舞演员进行演出。乐府既搜集整理民间“俗乐舞”，也创作宫廷“雅乐舞”，朝廷常举办盛大的乐舞演出。

长袖舞

艺人们穿着细腰长袖的衣服，挥动长长的衣袖，旋转身体，跳跃舞蹈。

盘鼓舞

汉代著名舞蹈，也是“百戏”之一。表演的时候，地面上摆着盘子或鼓，跳舞的艺人穿着长袖衣裙，在盘、鼓上或周围踩着节拍跳舞。

长袖舞

为什么百戏杂耍能得到上至天子，下至平民的广泛喜爱？

角抵戏

角抵戏

角抵戏不只是单纯的角力比武，还有故事情节和配乐，在当时非常受欢迎。

象人戏

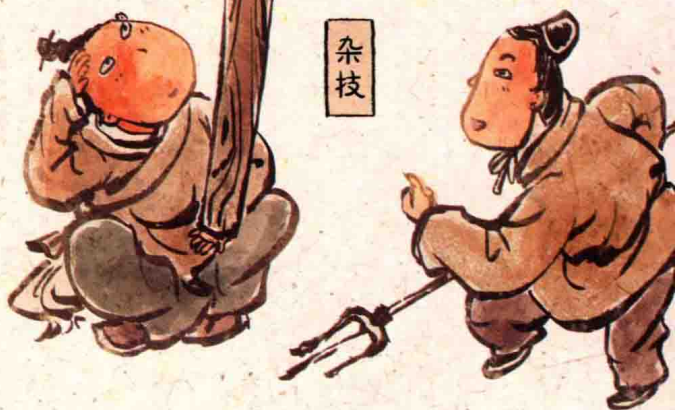
艺人扮演动物和各种神仙人物，演出游戏和舞蹈。

魔术

那时的魔术内容多数与仙境、神仙、珍禽异兽有关。

杂技

抛接小球小剑、倒立、吞刀、吐火、举重、转圈、爬竿等。

杂技

承上启下

汉朝多姿多彩的乐舞百戏，继承了夏朝以来的传统，又开启了汉朝之后各个朝代的表演艺术。直到今天，我们的歌舞、戏曲和杂技，都有汉朝乐舞百戏的影子。

提问

汉朝开国皇帝、大老粗刘邦也写歌词，也爱唱歌。你爱不爱唱歌？你觉得歌曲带给人们哪些感受？

唐教坊：朝廷也管民间歌舞

唐朝是一个强盛而开放的朝代，各国文化通过西域传入中原。唐朝的乐曲、歌舞、戏剧深受西域各国和印度的影响，不断演变。与此同时，开放的大唐也把自己独特的文化传播到日本、朝鲜半岛等地。

唐朝歌舞戏种类很多，表演生动，为后来的宋元杂剧打下了深厚的基础。

“雅”与“俗”

太常雅乐：唐朝初年，皇帝命令管理礼乐的太常寺官员整理乐曲，制成曲谱，这些音乐叫作太常雅乐，主要是祭祀、朝会时使用的宫廷音乐。

教坊俗乐：唐高祖设立了教坊，教导艺人们学习民间乐曲和歌舞，在宫廷的宴会上表演。因为教坊的乐舞来自民间，所以叫俗乐。

参军戏

“参军”是汉朝官名，到唐宋时期成了戏剧角色的名称。参军戏在唐朝非常流行，连小孩子都会表演，是一种以滑稽问答为主要内容的戏剧，由俳优滑稽表演发展而来。

异国特色的舞蹈

梨园

唐玄宗很擅长音乐，所以挑选出一些艺人，教他们乐器演奏，地点就在梨园。从此以后，戏曲班子就被惯称为“梨园”。

踏摇娘

“踏摇娘”是唐朝著名歌舞戏之一，讲一个姓苏的人经常酒后殴打妻子，妻子向邻里乡亲哭诉的故事，因为女主人公诉苦的时候不断摇动身体，所以叫作“踏摇娘”。戏中既有滑稽表演，也有舞蹈和角抵，非常受百姓的喜爱。

踏摇娘

歌舞戏

唐朝歌舞戏有简单的故事情节，有鲜明的人物形象，已经有了戏曲的雏形。唐朝的乐器演奏水平也有了很大的提高，艺人们除了使用古琴等传统管弦乐器，还加入了很多国外传入的乐器。

唐代乐队

你觉得将传统民间艺术和异国引进的艺术融合在一起好不好？