

《戏曲口诀歌》歌词释义

李梦娇

今天梦娇讲地方戏

【歌词释义】戏曲，是以演员表演为中心，以唱、念、做、打等手段为基础，融文学、音乐、舞蹈、武术、杂技等为一体的综合性舞台艺术。梨园是唐玄宗与杨贵妃在华清宫内教习乐工弟子演练歌舞的场所。后世将唐明皇奉为梨园鼻祖。将戏曲界习称为“梨园界”或“梨园行”，戏曲演员称为“梨园弟子”。

【黄梅戏】

黄梅戏从湖北黄梅启

【歌词释义】黄梅戏，起源于湖北黄梅的采茶调，流行于安徽、江西及湖北地区。

壮大于安徽安庆等地

【歌词释义】黄梅地区的采茶调，清代中叶后形成民间小戏，称“黄梅调”，用安庆方言演唱。20 世纪 50 年代在严凤英等人的改革下，表演日趋成熟，发展成为安徽的地方大戏。

女驸马牛郎寻妻

【歌词释义】

著名剧目有《天仙配》《牛郎织女》《女驸马》等。

【越剧】

越剧靠女人来撑起

【歌词释义】越剧，流行于浙江一带的地方剧种。它源出于浙江嵊县的笃班，1916 年左右进入上海，以“绍兴文戏”的名义演出。先以男演员为主，后变为以女演员为主，也被称为“女儿戏”“才子佳人”戏。1938 年后，使用“越剧”这一名称。1942 年以袁雪芬为首的越剧女演员对其表演与演唱进行了变革，吸收话剧昆曲的表演艺术之长，形成柔婉细腻的表演风格。

排第二浙江绍兴流传地

【歌词释义】越剧是中国第二大剧种，有第二国剧之称，又被称为是“流传最广的地方剧种”，在国外被称为“中国歌剧”。

红楼梦和梁祝佳人偎依

【歌词释义】越剧剧目有《祥林嫂》《梁山伯与祝英台》《红楼梦》《五女拜寿》《西厢记》《玉堂春》等。

五女拜寿玉堂名妓

【歌词释义】《玉堂春》是有关名妓苏三（玉堂春）的故事。越剧流派有袁（雪芬）派、尹（桂芳）派、范（瑞娟）派、傅（全香）派、徐（玉兰）派等。

【评剧】

清末民初莲花落

【歌词释义】评剧，清末在河北滦县一带的小曲“对口莲花落”基础上形成，先是在河北农村流行，后进入唐山，称“唐山落子”。

河北唐山评剧好

【歌词释义】河北唐山一带成为评剧的主要流行地。

新风霞花媒闹

【歌词释义】20 世纪 20 年代左右流行于东北地区，出现了一批女演员。20 世纪 30 年代以后，评剧在表演上在京剧、河北梆子等剧种影响下日趋成熟，出现了白玉霜、喜彩莲、爱莲君等流派。新风霞的《花为媒》是评剧的代表剧。讲述了一出两个娇小姐李月娥和张五可在两位媒婆的帮助下，最终有情人终成眷属的闹剧。

三姐状告巧儿女婿小 哪哈哈

【歌词释义】1950 年以后，评剧以《小女婿》《刘巧儿》《花为媒》《杨三姐告状》《秦香莲》等剧目在全国产生很大影响，出现新风霞、小白玉霜、魏荣元等著名演员。现在评剧仍在河北、北京一带流行。

【昆曲】

百戏之祖经典的昆曲

【歌词释义】昆曲，又称“昆腔”“昆剧”，是一种古老的戏曲剧种，被称为“百戏之祖”“百戏之师”。

昆山腔明代江苏发育

【歌词释义】昆曲源于江苏昆山，明中叶后开始盛行，当时的传奇戏多用昆曲演唱。除了保

持早期昆曲特色的南昆外，还在全国形成许多支脉，如北方的昆弋、湘昆、川昆等。昆曲的风格清丽柔婉、细腻抒情，表演载歌载舞、程式严谨，是中国古典戏曲的代表。

二零零一年非遗获赞誉

【歌词释义】昆曲在 2001 年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质文化遗产代表作”。2006 年列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2018 年 12 月，教育部办公厅关于公布北京大学为昆曲中华优秀传统文化传承基地。

牡丹十五西厢名剧

【歌词释义】《牡丹亭》《十五贯》《西厢记》《浣纱记》《蝴蝶梦》《烂柯山》《狮吼记》《扈家庄》《桃花扇》《水浒传》《长生殿》等等都是昆曲名剧，周总理说的一出戏救了一个剧种，指的是昆曲的《十五贯》。

【豫剧】

河南豫剧又称梆子戏

【歌词释义】豫剧，又称“河南梆子”。明末由传入河南的山陕梆子结合河南土语及民间曲调发展而成，现流行于河南、河北、山西、山东等省份。原有豫东调、豫西调、祥符调、沙河调四大派别，现以豫东、豫西调为主。

中国第一地方扛大旗

【歌词释义】豫剧是全国第一大地方戏剧种。

木兰常香玉桂英金凤奇

【歌词释义】豫剧名家有常香玉、陈素珍、崔兰田、马金凤、阎立品等著名旦角演员。常香玉代表作有《花木兰》《红娘》《白蛇传》；马金凤代表作有《穆桂英挂帅》《花打朝》《对花枪》。陈素真代表作有《宇宙锋》《春秋配》；

三哭朝阳七品妙计

【歌词释义】剧目有《三哭殿》《七品芝麻官》《穆桂英挂帅》《红娘》《花打朝》《对花枪》和现代戏《朝阳沟》等。

跟我来学习

【二人转】

东北听二人转回荡

【歌词释义】二人转，史称小秧歌、双玩艺、蹦蹦，又称过口、双条边曲、风柳、春歌、半班戏、东北地方戏等。是一种有着三百多年历史，悠远的原始文化传承的独具特色的民间艺术形式。

走唱类男女秧歌的模样

【歌词释义】它植根于中国东北民间文化，属于中国走唱类曲艺曲种，流行于辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古东部三市一盟和河北省东北部等地区。表现形式为一男一女，服饰鲜艳，手拿扇子、手绢，边走边唱边舞，表现一段故事，唱腔高亢粗犷，唱词诙谐风趣。

【粤剧】

广东大戏又叫粤剧梆簧

【歌词释义】粤剧，又称“广府大戏”，发源于佛山，是以粤方言演唱的广东地方传统戏曲剧种，流行于广东珠三角、粤西、港澳地区以及广西的东南部，在国外粤语的华裔聚居区也时有演出。其源流可溯道明嘉靖年间，粤剧是受到弋阳腔、昆腔、汉剧、徽剧、秦腔等多个剧种的影响而发展起来，取各家之长，自成风格，既与传统的戏曲文化一脉相承，又具有浓郁的岭南文化特色。音乐为板腔体、曲牌体兼用。剧目有《搜书院》《关汉卿》等。

零九非遗成功上榜

【歌词释义】粤剧于2006年5月20日列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年9月30日，粤剧获联合国教科文组织肯定，列入世界非物质文化遗产名录。

【京剧】

地方剧种学完要牢记

【歌词释义】中国五大戏曲剧种是：京剧、豫剧、越剧、黄梅戏、评剧。我国各民族地区的戏曲剧种，约有三百六十多种，传统剧目数以万计。中华人民共和国成立后又出现许多改编的传统剧目，新编历史剧和表现现代生活题材的现代戏，都受广大观众热烈欢迎。比较流行著名的剧种有：秦腔、京剧、豫剧、越调、越

剧、黄梅戏、评剧、曲剧、昆曲、粤剧、川剧、淮剧、晋剧、汉剧、湘剧、潮剧、闽剧、祁剧、莆仙戏、河北梆子、湖南花鼓、吕剧、花鼓戏、徽剧、沪剧、绍剧、四平调等六十多个剧种。

国粹京剧学会也容易

【歌词释义】京剧，也称“皮黄”，由“西皮”和“二黄”两种基本腔调组成它的音乐素材，也兼唱一些地方小曲调（如柳子腔、吹腔等）和昆曲曲牌。它形成于北京，时间是在 1840 年前后，盛行于 20 世纪三、四十年代，时有“国剧”之称。现在它仍是具有全国影响的大剧种。它的行当全面、表演成熟、气势宏美，是近代中国戏曲的代表。名满天下的中国京剧、中国画和中医，被世人称为“中国的三大国粹”。

昆曲秦腔和徽汉剧

【歌词释义】徽剧是京剧的前身。清代乾隆五十五年（1790 年）起，原在南方演出的三庆、四喜、春台、和春，四大徽班陆续进入北京，他们与来自湖北的汉调艺人合作，同时又接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，吸收了一些地方民间曲调，通过不断的交流、融合，最终形成京剧。京剧形成后在清朝宫廷内开始快速发展，直至民国得到空前的繁荣。

西皮二黄唱腔皮黄戏 哪哈哈

【歌词释义】京剧以二黄和西皮为主要声腔。二黄的旋律平稳、节奏舒缓，唱腔较为凝重、浑厚、稳健，适合于表现沉郁、肃穆、悲愤、激昂的情绪。西皮的旋律起伏变化较大，节奏紧凑，唱腔较为流畅、轻快、明朗、活泼、适合于表现欢快、坚毅、愤懑的情绪。所以京剧又叫做“皮黄”。

唱念做打京剧的真谛

【歌词释义】京剧表演的四种艺术手法:唱、念、做、打，也是京剧表演四项基本功。

唱是戏曲演出中剧中人物进行内心情感抒发或叙事的主要方式，根据不同的剧种，采用不同的音乐形式。就唱词而言，一般可以分为两种类型，一为曲牌体，如昆曲、高腔等；一为板腔体，如京剧、评剧、各类梆子戏等。

念是戏曲演出中对人物间的对白或独白的总称，是一种诗歌化、音乐化的戏剧语言。一般的剧种所用念白与剧种所在省份的地方音大致相同。京剧念白有京白、韵白之分，前者用湖广音、中州韵，后者用北京方音稍加变化。昆曲则用韵白或苏白。

做是对戏曲演员的身段、表情、气派、风度等表演的总称。是戏曲表演的主要组成部分，也是舞台行动的主要组成部分。做多为程式性的动作，大都写意。

打指戏曲中对点头场面的表现手段，也叫“开打”，有时表现两人的对打，有的则是集体的战争场面。戏曲的开打具有极强的舞蹈性、程式性和表现性，也多写意而非写实。

记角色生旦净丑熟悉

【歌词释义】京剧行当的划分，除依据人物的自然属性（性别、年龄）和社会属性（身份、职业）外，主要是按人物的性格特征来分类。京剧班社旧有“七行七科”之说：七行即生行、旦行（亦称占行）、净行、丑行、杂行、武行、流行。

京剧舞台上的一切都不是按照生活里的原貌出现的。京剧舞台上的角色也不是按照生活当中人的本来面貌出现的，而是根据所扮演角色的性别、性格、年龄、职业以及社会地位等，在化妆、服装各方面加以若干艺术的夸张，这样就把舞台上的角色划分成为生、旦、净、丑四种类型。这四种类型在京剧里的专门名词叫做“行当”。

生：除了花脸以及丑角以外的男性正面角色的统称，分老生（又分重唱的安工老生，重做的衰派老生，重武的靠把老生）、武生（分长靠武生、短打武生并应工猴儿戏）、小生（分扇子生、雉尾生、穷生、武小生）、红生、娃娃生。

旦：女性正面角色的统称，分青衣（正旦）、花旦、闺门旦、刀马旦、武旦、彩旦。

净：俗称花脸，大多是扮演性格、品质或相貌上有些特异的男性人物，化妆用脸谱，音色洪亮，风格粗犷。

丑：扮演喜剧角色，因在鼻梁上抹一小块白粉，俗称小花脸。分文丑（分方巾丑、袍带丑、老丑、荣衣丑，并兼演彩旦、婆子）、武丑（又称开口跳）等。各个行当都有一套表演程式，在唱念做打的技艺上各具特色。

净是大花脸颜色很神奇

【歌词释义】“净”是以唱功为主的大花脸，分正净（重唱功，称铜锤、黑头）、架子花（重工架）、武二花、摔打花、油花（一称毛净）。

伴着音乐跟我唱起

红忠紫孝黑正和粉老

【歌词释义】

红色代表忠勇义烈，如三国武将关羽；紫色代表威严果断，是红色和黑色的中间色，一般表示肃穆稳重，老实忠孝，刚正威严，富有正义感的人。如《鱼肠剑》之专诸，《二进宫》之徐延昭。这些人性情直爽，与黑色脸人有相似之处。但是用黑色显得粗鲁，用紫色有介于黑、红两色之间的意思。有的人物在小说中描写为紫色脸膛，因之也用紫色脸，例如魏延、濮天雕、费德功，《柴桑口》的庞统勾紫脸是表示其相貌丑陋。黑色代表公正廉明，如宋朝清官包拯。粉红代表年长，如东汉名臣苏献。

水白奸邪油白太狂傲

【歌词释义】水白类似于白色墙壁的颜色，比较暗沉，显示其人阴险狡诈，充满奸邪之气。油白类似于骨瓷的颜色，可以反光，比较醒目，显示其人狂傲聒噪，目中无人。白色京剧脸谱是一种含有贬义的脸谱，戴上这个脸谱的人物通常有着狡诈，多疑的性格。戴上这种脸谱的很多时候是剧中类似小人一样的人物。如：“三国戏”里的曹操、《打严嵩》中的严嵩，秦桧。

黄狠灰贪和蓝勇绿暴躁

【歌词释义】黄色代表彪悍残暴，如隋朝大将宇文成都。瓦灰色脸的瓦灰色与蓝色在脸谱应用中意义相近，即一般表示性格刚强阴险的人物；灰眉、灰鼻窝者戴黧髯口（如《宇宙锋》之赵高），一般为表示奸诈之人。蓝色代表勇敢有谋，如清朝好汉窦尔敦。绿色代表鲁莽暴躁，如隋唐时期的程咬金。

戏曲文化璀璨闪耀

跟我来学习