

杜建华 主编

川剧

代表性 传承人

四川出版集团 · 四川辞书出版社

川剧

杜建华 主编

CHUANJU DAIBIAOXING
CHUANCHENGREN

代表性传承人

四川出版集团·四川辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

川剧代表性传承人 / 杜建华主编. — 成都: 四川出版集团·四川辞书出版社, 2010.6
ISBN 978-7-80682-602-7

I. ①川… II. ①杜… III. ①川剧—文艺工作者—生平事迹 IV. ①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第085520号

川剧代表性传承人

CHUANJU DAIBIAOXING CHUANCHENGREN

杜建华 主编

策 划 / 帅初阳
责任编辑 / 陈秀娟
整体设计 / 武 韵
责任印制 / 严红兵
责任校对 / 张晓梅 陈晓玲 罗丽娟 殷桂蓉
出版发行 / 四川出版集团·四川辞书出版社
地 址 / 成都市三洞桥路12号
邮政编码 / 610031
印 刷 / 成都金星彩色印务有限责任公司
版 次 / 2010年6月第1版
印 次 / 2010年6月第1次印刷
开 本 / 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 / 8.5
书 号 / ISBN 978-7-80682-602-7
定 价 / 58.00元

· 本书如有印装质量问题, 请寄回出版社掉换。
· 市场营销部电话: (028) 87734330 87734332

主 编 杜建华

副主编 郭 勇

作 者 (按姓氏笔画排序)

王定欧 王 燮 尹文钱 刘双江 刘兴明

杜建华 沙 地 张秀娟 林 琳 夏庭光

晏一立 徐华威 卿敦品 高山湖 郭 勇

程利辉 曾祥明 熊 英

摄影及图片提供

四川省川剧艺术研究院 四川省川剧院

余小武 任庭芳 陈巧茹 夏庭光 刘 芸

孙普协 许明耻 肖德美 李跃武 杨昌林

陈明威 余开元 魏益新

插 图 张鸿奎

编 务 熊 英 徐华威 廖 韧

【序】

泽 波

川剧，是国务院公布的首批进入国家级非物质文化遗产名录的地方剧种，也是除昆曲之外，我国唯一两次作为备选项目推荐参加联合国“人类口头和非物质文化遗产代表作”评审的地方戏种，其艺术的丰富性、完整性、独特性，奠定了她在中国剧坛不可替代的地位，深受文化艺术界的推崇。

川剧，独树一帜，不仅是四川文苑中的一块瑰宝，也是中华民族文化大宝库中的一颗璀璨明珠，是当之无愧的人类非物质文化遗产。她的艺术成就和文化价值已超越久远的时空与巴蜀疆域，成为人类值得骄傲的精神文化财富之一。可以毫不夸张地说，四川的地域文化因川剧而格外耀眼，更彰显魅力。

川剧，在漫长的历史长河中，薪火相传，时明时暗，有过辉煌，有过衰落，多少有识之士曾为她的兴旺发展付出智慧和心血，为她的延续生存而忧心焦虑。

非物质文化遗产具有以人为载体，活态传承的表演特征，川剧也是如此，其丰富的文化内涵和精湛技艺正是通过戏班和川剧名流世代接力传承。从而生生不息，名家辈出。显然，保护川剧，首要的是保护川剧遗产的“活化石”，尤其要加强对其代表性传承人的保护，充分发挥他们的示范作用，这是非物质文化遗产保护工作中的重中之重。

经国家及省（直辖市）文化行政部门的认证，四川省、重庆市先后有29位艺术家被列为国家级、省（直辖市）级名录的川

剧代表性传承人。他们之中不但有德高望重的老一辈艺术家，也有长期活跃于舞台第一线的中青年“梅花奖”演员，在川剧界具有代表性、权威性与影响力，可谓我们的“国宝”、“省宝”，是川剧活态传承的“火种”，也是“振兴川剧”的领军人物。如今，29位川剧代表性传承人，已有一位辞世，健在者中有不少已年逾古稀，最年轻者也年过不惑，对传承人的保护，也是一项时不我待的使命。抓好对川剧传承人的呵护、培育工作，不仅对川剧事业，而且对全省非物质文化遗产保护工作都具有导向性和示范性意义。

四川省川剧艺术研究院作为国家级非物质文化遗产川剧项目的保护责任单位，担负着对川剧保护与传承的统筹、规划、实施等工作。近年来，开展了“川剧抢救继承演出”、“川剧传统剧目抢救录相”等活动，举办了川剧传习班，编撰并出版了《川剧传统剧目集成》等书籍，成效显著，功不可没。此次编撰《川剧代表性传承人》一书，据我所知，是第一部为非物质文化遗产代表性传承人群体立传的专门著作。全书以图文并茂的形式，记述了川渝两地国家级和省（直辖市）级传承人的师承流派、演艺生涯、杰出创造、绝技绝活，并点缀以他们的人生百味，逸闻趣事等。该书不局限于对传承人个人的宣传介绍，同时也更深层次地展示了川剧艺术的博大精深与厚重历史。此书的出版不仅有利于提高传承人的社会地位和影响，还可以让更多的人认识川剧文化艺术的价值，唤起社会各界对川剧的保护意识，从而进一步推进我省非物质文化遗产保护工作向纵深发展。

我曾多次参与川剧传习班、传承演出等工作，结识了不少代表性传承人和川剧名家，感受到他们对川剧艺术的那份真情挚爱和强烈的责任意识，以及他们对川剧现状的忧虑和思考，这也是我们每一个与“非遗”保护有关的人共同的心理感受和责任意识，其应有的文化担当也就不言而喻了。故《川剧代表性传承人》一书作者和出版单位嘱我作序，谨为之。

2010年4月1日 于成都

【 总 目 录 】

序	005
目 录	007
正 文	001
后 记	127

【 目 录 】

国家级代表性传承人

川丑俊才文武全——丑角演员任庭芳	002
川剧艺苑常青树——旦角演员许倩云	008
黄钟大吕响云天——小生演员陈智林	013
浓淡由它冰雪中——旦角演员陈巧茹	018
高风亮节无字碑——作曲陈安业	022
渝派川剧领军人——旦角演员沈铁梅	026
川剧的护花使者——小生演员肖德美	032
慷慨激昂唱天籁——生角演员周继培	036
清风送香竞芬芳——旦角演员高凤莲	039
虎音阵阵唱英豪——花脸演员徐寿年	043
艺高志远见风骨——小生演员夏庭光	046
褶飞扇舞传真情——小生演员晓艇	050

省（直辖市）级代表性传承人

"财神会首"文武备——花脸演员王德云	056
阳派艺术有传人——旦角演员刘芸	061
能妍能媿德艺馨——小生演员刘树德	065
红梅丛中绽花魁——花脸演员孙善协	069
玉兰一枝别样开——丑角演员许明耻	073
丑中见美妙趣生——丑角演员许咏明	077
艺学兼擅成大家——丑角演员李笑非	081
神通广大"美猴王"——小生演员李奎光	085
"鱼摆摆"欢跃国门——旦角演员余果冰	089
情到浓处演戏真——生角演员杨昌林	093
虎啸雷音播万家——花脸演员陈明威	098
善变善导通灵犀——小生演员、导演宋天伟	103
艺彩光耀"泸州河"——小生演员余开元	107
传统技巧塑今人——丑角演员罗吉龙	111
"统子匠"司鼓"打人"——鼓师胥明贵	115
炉火纯青出于蓝——小生演员蓝光临	118
丰神俊雅气自华——小生演员魏益新	123

国家级代表性传承人

川丑俊才文武全

丑角演员任庭芳

《荷珠配》中饰赵旺

任庭芳（1942-），国家级非物质文化遗产项目川剧第三批代表性传承人。

早晨，一位少年站在一扇紧闭的门前久久不肯离开。其时或有路人投来好奇的目光，或有一两个熟识者热情地招呼，可少年全然不顾，依然如故。悄然间，天色渐近黄昏，已有一天光景……这并非小说，而是50年前一位川剧前辈对后学的考验，那位少年就是今天为人熟知的“川丑俊才”任庭芳。

◆ 技在戏中 艺在戏外 ◆

任庭芳，泸州纳溪人，其父任心田是川剧花脸演员，常年在码头上演出，任庭芳就出生在父亲跑码头的小船上。九岁进又新科社学艺，后转入西南川剧院实验学校（今为四川艺术职业学院），1961年毕业后留在四川省川剧学校实验川剧团。

任庭芳发蒙学武生。武生要有真功夫才行，为此，他特地向前辈求艺，而老先生要试一试晚辈学戏的决心与诚意，因此才有了前文提到的那一幕。通过了这次颇为特殊的考验后，任庭芳的学艺生涯似乎洞然打开。小小年纪的他完全沉浸在“攻城拔寨”的喜悦中，抖翎、跑马、挑枪、翻叉，似乎每每都要展现其一身技巧。

可素有川剧“老板”之称的四川省省委宣传部李亚群副部长在课堂上的一席话，犹如醍醐灌顶：“大家说赵云、吕布、周瑜三个人有什么不同呀？”课堂一片寂静。

“我看赵云是忠，吕布是野，周瑜是骄。大家说是不是呀？”一语中的。

此时任庭芳渐渐意识到，原来学艺还要下另一番工夫的。舞台上固然要“技”，然而无“艺”又何来戏呢？艺诀不是常说“不像不成戏，真像不算艺。悟得情和理，是戏又是艺”吗？只有懂得了戏情戏理，舞台上才不会只是模仿而没有创造。自此，任庭芳沉下心来，主动加强文化修养的提升和艺术学识的拓展。每天凌晨，在川剧学校唱腔教室里都能看到任庭芳捧卷苦读的身影。正所谓预则不废，勤而能立。经过此番洗练后，再看台上的任庭芳，已蔚然有大家之风：演《困邳州》时，雉翎飘忽下展现的是

李存孝赎罪立功的狂喜之情；在《和亲记》里，顾曲周郎英武中透着一股儒气，李亚群看后称赞说：“还是任庭芳的周瑜好！”正当他准备艺途精进时，“文化大革命”开始了，他不得不放下自己喜爱的武生行当，这一搁就是13年。

◆ 周门立身 自成名家 ◆

“文化大革命”过后，川剧迎来了新的春天。任庭芳也想重新“披挂上阵”，再展身手，可13年无谓的消磨给一个武生演员带来的是巨大损失。恰恰在这时，周裕祥先生的一句话为他的艺术生涯打开了新的天地。有一天周先生碰到他，打量一番后突然对他说：“你样子也不好看，个子也不高，干脆改丑角算了。”一言如风，暖意徐徐。任庭芳清楚，周先生是川丑大家，不仅艺术造诣精深，其艺德更是令人钦佩。先生这看似不经意之语，其背后正是对后辈的一片殷殷关爱之意。

兴奋过后任庭芳却陡生一丝担忧。梨园行俗有“同工不同法”之说，虽说自己有武生的底子，可生丑毕竟有隔。加之川剧丑角一行，其剧目之丰，花色之多，名家之众，蔚然大观。川丑在艺术特色和审美价值上也有着自己的独特之处：不做肤浅之笑，而是在人物刻画、情感表达中求得心理的外化；表演中不是胡乱的插科打诨，而是以人物性格为基点，求得情理中的机趣、诙谐中的辛辣；演来似是随意，可无不中规中矩。这是一座金矿，却也是一条艰途。30岁后再来涉险，会成功吗？任庭芳的担心不是没有道理。早年的功底虽然在演《拦马》之类武丑时不成问题，但这类戏原本就是武生戏，以自己的本行来应工，根本得不到同行的认可。要想得到承认，就必须学会那些有代表性的丑角戏才行。然而，一个看似简单的甩水袖，初时演来却始终甩不出丑角的味道。周先生对此毫不苛责，他挑出那些经典的剧目，讲戏情戏理、剖析性格特征、谈心得体会，一字一腔、一招一式，手把手地教，一遍不成两遍，两遍不成三遍……直到学会为止。在学《赠袍跪门》时要下跪，可任庭芳怎么也不得要领，周先生便跪步示范。此时先生已发福且抱病在身，其对晚辈后学的

《审玉蟹》中饰宁欣

拳拳真情于此可见一斑。忆起此情此景，任庭芳每每感念不已，“先生对我真可谓厚矣！”

工夫不负有心人，经三年磨砺之后，由当行之武丑到袍带丑到官衣丑到褶子丑到襟襟丑等等，由《拦马》到《春草闯堂》到《西川图》到《活捉三郎》到《伍三拿虎》等等，任庭芳的丑角表演终于立在了舞台上。虽说有了同行和观众的认可，但任庭芳明白，这只是登堂，尚未入室。所得者不过是老师的讲口、唱腔、眉眼、身法而已，对老师塑造角色、刻画人物的精髓体会尚浅，还需要仔细揣摩，用心体悟。

周先生作为一代川丑大师，有着自己鲜明的艺术个性。洒脱中见幽默，大气中透细腻，淡雅中显浓郁，随意中有规范；表演追求自然，不事雕琢；初看似无甚奇特之处，但越看越有味

《活捉三郎》中饰张文远

道。任庭芳在表演上继承师门所长，尽显周派风范。如《活捉三郎》，多见火暴凌厉、技艺繁复者，任庭芳演来虽同为“红褶”应工，但身段上有周派挺拔、外扬之风，少了许多浮荡、纨绔之气；讲白则规整、朴质，少有拿腔拿调。不经意中一句“咋有股泥巴味呢”，又顿现生活之气。难能可贵的是，他并不囿于既成、墨守成规，而是善于化用，改变中既有艺术创新，又见流派规范。比如周先生喜爱昆曲，常常不露痕迹地把其化用在演唱之中，使声腔听起来更加圆润。任庭芳把《活捉三郎》胡琴改为昆腔、高腔互用，唱腔柔美几尽委婉曲折之妙，可谓师出有源。更重要的是，这一改变透露着时代对人物的新认识：此“活捉”非彼“活捉”，全靠一个“情”字，阎惜娇恋情，张文远恋色，以情牵色，因色致迷，故任版《活捉三郎》在保留传统技巧的基础上，变火暴为抒情，依“情”来规范舞台，因而少了一些鬼魅之气，多了一点凄美之情。剧中椅子功的运用，不仅与理有据，与情有征，更是他结合自身特点对不同行当的化用。从服装到化妆，从声腔到表演，既有传统又有新意，演来别具一格。再如《伍三拿虎》中，他把当时颇为流行的“太空步”拿来，用以表现伍三的醉态，可说精妙。凡此种种都使任庭芳认识到，要逗观众发笑并不难，难的是要演得含蓄文雅，温和深沉，笑而不谑，韵味醇厚，要有一种耐人寻味的幽默之感。

《变脸》中饰水上漂

◆ 情寄于形 神游于艺 ◆

这种可贵的探索，终于成就了任庭芳的艺术之路。1997年凭借《变脸》中的水上漂一角，任庭芳先后获文化部第八届文华表演奖，上海第十届白玉兰表演奖。通过该剧任庭芳真正做到承而不限、流而不泥的艺术追求。年近六旬的他，早已谙熟中国戏曲的写意传神之美。台上唱来，高亢中有凝重，往往是曲尽抑扬之节，韵成天然之味；剧中演来，规定里求变化，时时拟出以身带景之况，景随人移之感。台上的任庭芳切切实实化作了水上漂：观音会上扯圈子，亮绝活，身段矫健优美，以武生行纯熟地展示了一个身怀绝技的民间艺人的不凡之处；行袍哥礼，说江湖话，长达350字的大段道白念得是起伏有致，徐疾相宜，以丑行尽现一个老江湖幽默、机智、谐趣的韵致；诀别狗娃，一曲〔苦皮〕唱得深沉婉转，细若游丝而不绝于缕，一句“悔之晚矣”几度翻高，声惊四座，以老生行烘托了一个饱经风霜的穷途老者的晚景凄凉。一切都是继承中有创新，既不归“生”，也不属“丑”，

把三个看似相隔的行当，经过概括、提炼、加工，和谐地统一于人物个性之中，生动地体现了川剧艺术寓庄于谐的优秀传统，成功塑造了戏曲中的“这一个”。可以说，水上漂正是他一生所悟得的“形表心之语，心乃形之魂”的艺术真谛的最好诠释。近年来，任庭芳退而不休，以川剧艺术传承为己任，效先师育后人。2008年，他获得了国家级非物质文化遗产项目川剧第三批代表性传承人称号后，热心传习工作，言传身教，不辞辛苦地为川丑艺术枝繁叶茂出心出力。

古人说“变则化，化则成”，以此概括任庭芳的艺术生涯可谓中肯：少年梨园学技，中年名师问学，晚年艺林试艺。一变立志，二变立身，三变立神，称一声“川丑俊才”，应是当之无愧。

（文：程利辉 图：任庭芳提供）

川剧艺苑常青树

旦角演员许倩云

许倩云（1928-），国家级非物质文化遗产项目川剧第三批代表性传承人。

说起许倩云，川剧界无人不知。她在20世纪40年代就享有“川剧皇后”的美誉，是观众心目中德艺双馨的川剧名家，是活跃在戏剧舞台上的艺术常青树。如今耄耋之年的她，仍然乐此不疲地热心培养艺术新苗，她的学生中有六人获得“梅花奖”。“哪个爱川剧，我就爱他（她）”，这句话常挂在她嘴边的口头禅，道出了她钟情一生的川剧情结。

◆ 一生倾情为川剧 ◆

许倩云，艺名飞琼，1928年出生在成都一个破落的书香门第，因家境贫寒，11岁被送到一个扬州人开的戏班学唱京剧，后因不堪班主虐待而回家。13岁时，她参加了著名的成都三庆会，当年就在悦来茶园登台演出，唱做并重的《别洞观景》成为她的“打炮戏”。俊俏的扮相、灵巧的身段让她一炮而红。

中华人民共和国成立后，戏剧演员的地位得到了空前提高。1950年，已有一年多未登台的许倩云重新投入了她热爱的川剧舞台，迎来了艺术生命中的黄金时代。她先参加了黄佩莲和王成康组织的民营剧团——蜀声川剧团，第二年又被选中调入人民川剧院（成都市川剧院前身）。

1952年，在第一届全国戏曲观摩演出大会上，川剧第一次在北京公开亮相。许倩云与袁玉堃联袂演出了《评雪辨踪》，她饰演的刘翠屏兼用青衣旦和闺门旦的表演，并加入一些花旦的眉眼，端庄、含蓄中流露出些许顽皮、活泼，把夫妻二人缺衣少食、患难与共的苦寒生活演绎得有声有色、趣味无穷。凭借该戏，许倩云获得了演员二等奖，也因此得到了周恩来总理亲自颁奖的殊荣。许多第一次看川剧的观众，包括不少戏剧名家都表示，喜欢川剧就是因为看了许倩云与袁玉堃演出的《评雪辨踪》。

之后，许倩云调至西南川剧院，开始随团在全国各地巡回演出，经常一天演出两场戏，深受观众喜爱。她还曾赴抗美援朝前线慰问演出《柳荫记》、《彩楼记》等剧。1959年，她入选中国川剧团，带着《芙奴传》、《百花赠剑》、《柜中缘》等拿手戏赴东欧四国访问演出。她出色的表演，

