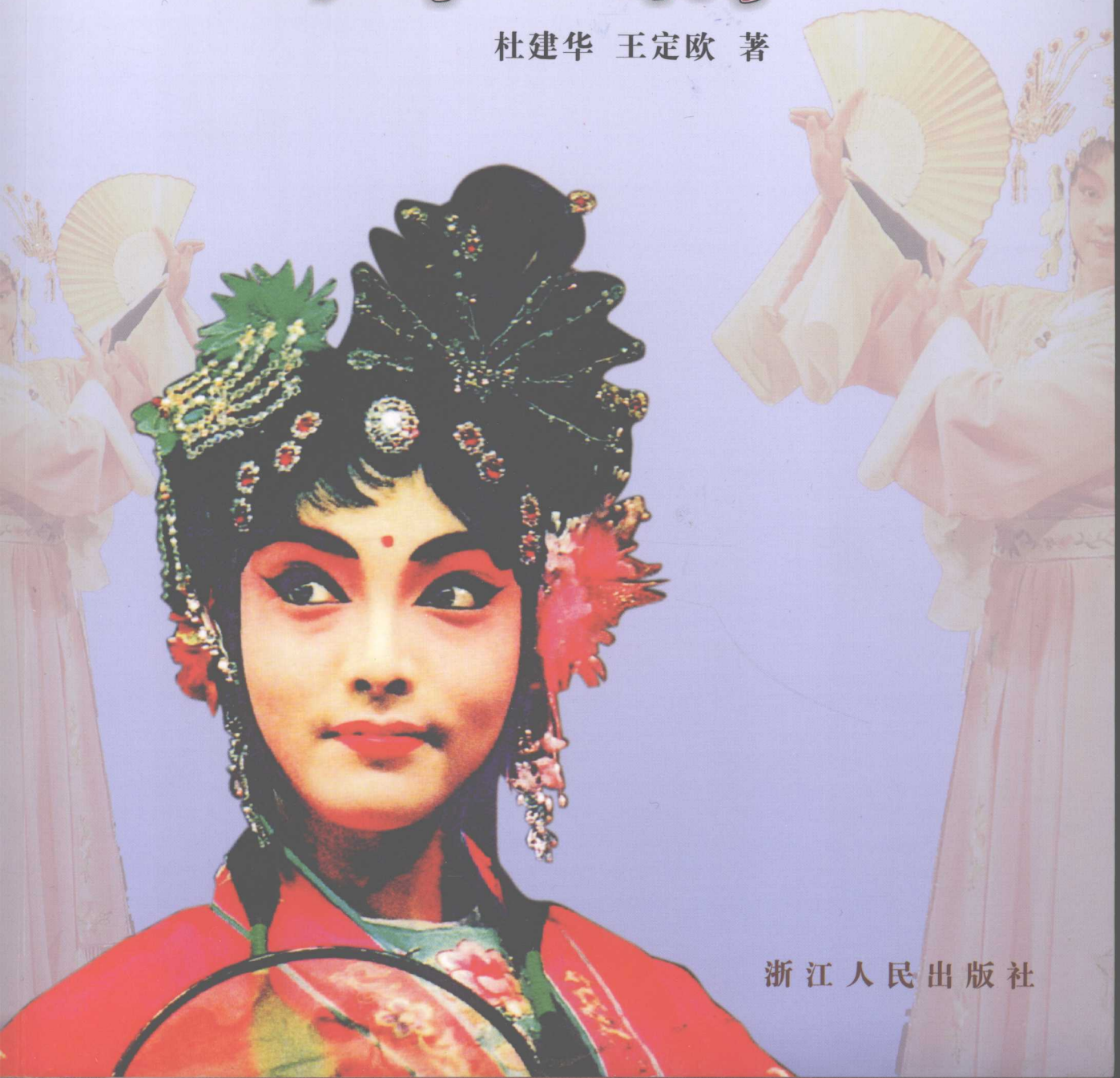

非物质 文化遗产丛书

王文章 主编 郑长铃 副主编

川剧

杜建华 王定欧 著

浙江人民出版社

川剧

杜建华 王定欧 著

浙江人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

川剧 / 杜建华 王定欧著. —杭州: 浙江人民出版社, 2008.9

(非物质文化遗产丛书 / 王文章主编)

ISBN 978-7-213-03807-5

I. 川… II. ①杜…②王… III. 川剧—简介 IV. J825.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112331 号

书 名
作 者
出版发行

川 剧

杜建华 王定欧 著

浙江人民出版社

杭州体育场路 347 号

市场部电话: 0571-85176516

责任编辑

周 游

责任校对

张谷年

封面设计

杭州彩地电脑图文有限公司

激光照排

杭州彩地电脑图文有限公司

印 刷

浙江新华印刷技术有限公司

开 本

787 × 1092 毫米 1/16

印 张

15

字 数

30 万

版 次

2008 年 9 月第 1 版·第 1 次印刷

书 号

ISBN 978-7-213-03807-5

定 价

50.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

芙蓉国粹

非物质文化遗产丛书

主 编：王文章

副主编：郑长铃

总序

文化部部长
孙家正

在漫长的人类历史长河中，不同的国家、民族创造了绚丽多姿、各具特色的文化，形成了各自的传统文化和 cultural 传统，使我们生活的世界千姿百态、异彩纷呈。现代化进程不断加快，为当代文化的发展创造了条件，也使传统文化的生存和发展出现了困境。传统文化的保护和发展，已经成为在经济全球化过程中维护世界文化多样性以及人类社会可持续发展的重要方面。如何在现代化进程中保存和发展我们各民族的优秀传统文化，并使之有效地参与到当代社会发展进程之中，成为当今世界各国包括发达国家和发展中国家共同关心的问题。

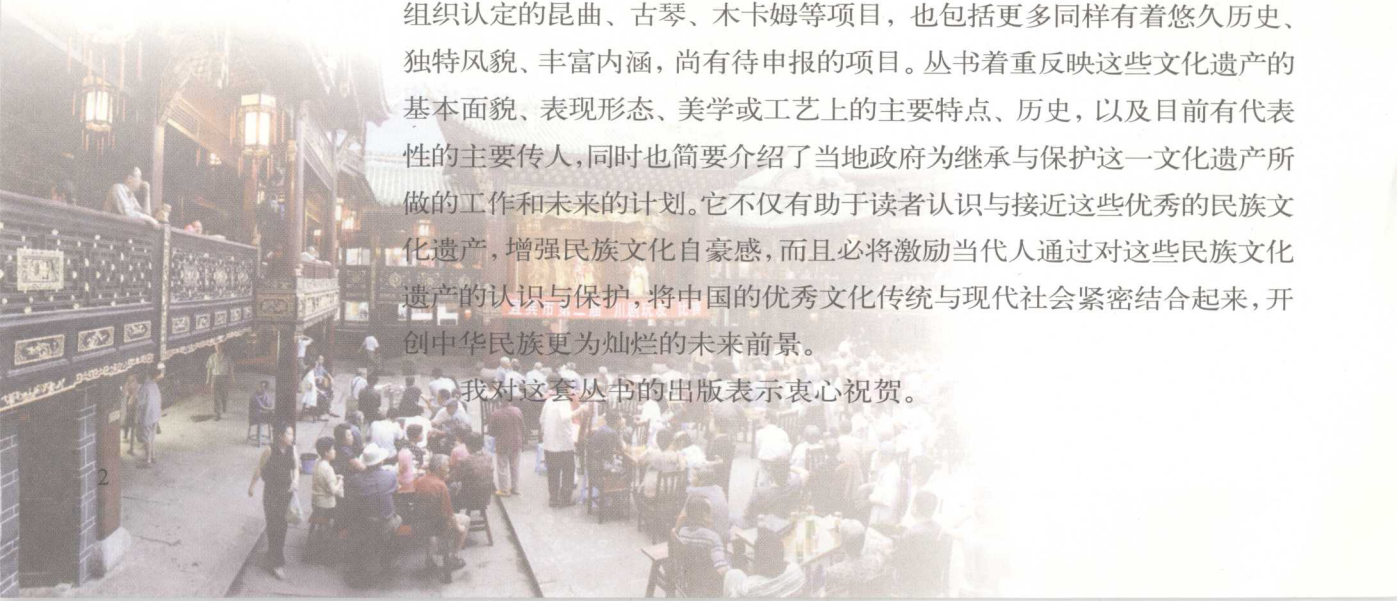
在汹涌澎湃的现代化大潮中，重视抢救和保护传统文化，尤其是重要的文化遗产和优秀的民族民间文化艺术，已成为一项非常紧迫和重要的任务。现代化进程的加快发展，在世界范围内引起各国传统文化不同程度的损毁和加速消失，这会像许多物种灭绝影响自然生态环境一样影响文化生态的平衡，而且还将束缚人类思想的创造性，制约经济的可持续发展及社会的全面进步。传统文化的保护和发展，既是对各民族文化之根的追溯，也是保持文化发展延续性的前提，同时也为现在与未来的文化发展提供丰富的资源。因此，在现代化进程中保护本土文化，倡导文化多样性，增强对本民族文化的认同感、归属感，促进文化资源和文化生态环境保护的良性互动，防止盲目的、急功近利的、破坏性的开发，已成为许多国家的共识。中国政府十分重视对传统文化的保护，愿意与各国交流这方面的经验和教训，探寻国际合作的方式，促使传统文化的保护工作不断推进。

传统文化的保护，既包括物质形态的传统文化，也包括非物质形态的传统文化。目前，关于物质文化遗产保护的国际协作机制和国内立法已经比较完备，但在非物质文化遗产保护方面，有专门国内法的国家还很少，国际间的合作也还很不够。值得赞赏的是，联合国教科文组织已经充分意识到非物质文化遗产保护的迫切性与重要性，并且

已经开始努力推动世界性的保护人类非物质文化遗产的工程。为了应对非物质文化遗产濒危的紧急现状,1997年联合国教科文组织大会通过了《人类口头与非物质文化遗产代表作宣言》(PROCLAMATION OF MASTERPIECES OF THE ORAL AND INTANGIBLE HERITAGE OF HUMANITY)。继而,从2000年4月正式启动了人类口头与非物质文化遗产代表作遴选机制,其目的在于设立一个国际性的荣誉,专门授予那些“最典型的文化空间或传统和民族的文化表达方式”,旨在鼓励各国政府、非政府组织和地方社区带头确认、保护和传承他们的非物质文化遗产,并且于2001年5月18日,公布了世界范围内首批人类口头与非物质文化遗产代表作。我国由中国艺术研究院负责申报的昆曲艺术,成为第一批19种人类口头与非物质文化遗产代表作之一;2003年11月7日,由中国艺术研究院负责申报的中国古琴艺术又被列入第二批28种人类口头与非物质文化遗产代表作名录。2003年10月17日,联合国教科文组织大会通过了更重要的国际法律文件《保护非物质文化遗产公约》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage),我国是最早的缔约国之一。

非物质文化遗产的保护涉及面广,工作量大,需要在文化行政部门统一组织协调下,各有关方面通力合作,需要动员全社会广泛参与。作为我国抢救和保护非物质文化遗产的代表性工作机构,中国艺术研究院专门成立了相关的研究与职能部门,负责组织、指导各地开展非物质文化遗产申报工作。基于这一背景,中国艺术研究院组织各地专家学者撰写了这套具有权威性的“非物质文化遗产丛书”,其中既包括已经获得联合国教科文组织认定的昆曲、古琴、木卡姆等项目,也包括更多同样有着悠久历史、独特风貌、丰富内涵,尚有待申报的项目。丛书着重反映这些文化遗产的基本面貌、表现形态、美学或工艺上的主要特点、历史,以及目前有代表性的主要传人,同时也简要介绍了当地政府为继承与保护这一文化遗产所做的工作和未来的计划。它不仅有助于读者认识与接近这些优秀的民族文化遗产,增强民族文化自豪感,而且必将激励当代人通过对这些民族文化遗产的认识与保护,将中国的优秀文化传统与现代社会紧密结合起来,开创中华民族更为灿烂的未来前景。

我对这套丛书的出版表示衷心祝贺。

目录

CONTENTS

总 序	孙家正 1
-----------	-------

第一章 梨园奇葩	1
----------------	---

第一节 川剧生成的地理条件与人文环境	2
--------------------------	---

第二节 川剧发展的历史行程与流播地域	4
--------------------------	---

第三节 川剧形态的开放机制与艺术特征	10
--------------------------	----

第四节 川剧艺术的文化意蕴与保护价值	16
--------------------------	----

第二章 历史沿革	21
----------------	----

第一节 唐宋元明时期的巴蜀戏剧	22
-----------------------	----

第二节 “湖广填四川”与多种声腔入川	27
--------------------------	----

第三节 高腔的本土化与川剧的形成	32
------------------------	----

第四节 戏曲改良与时装戏的兴起	38
-----------------------	----

第三章 戏台戏班	43
----------------	----

第一节 庙台、会馆与民间演出的兴盛	44
-------------------------	----

第二节 戏园、剧院与剧场艺术的发展	55
-------------------------	----

第三节 川剧史上的著名班社与科班	58
------------------------	----

第四节 新中国川剧表演团体与机构	65
------------------------	----

第四章 剧目特色	73
----------------	----

第一节 多源一流的剧目体系	74
---------------------	----

第二节 涵盖古今的历史画卷	79
---------------------	----

第三节 贯通表里的乡土气息	85
---------------------	----

第四节 幽默机趣的语言技巧	90
---------------------	----

第五节 独创一格的喜剧艺术	92
---------------------	----

第六节 雅俗共赏的文化品位	95
---------------------	----

第五章 作家作品	101
----------------	-----

第一节 晚清及民国时期的川剧作家	102
------------------------	-----

第二节 新中国成立初期的川剧作家	108
------------------------	-----

第三节 改革开放时期的著名剧作家	112
------------------------	-----

第六章 表演艺术	119
第一节 完备成熟的角色行当	120
第二节 丰富系统的功法程式	129
第三节 奇思妙构的表现手法	141
第四节 精绝独到的表演技艺	149
第七章 名伶名戏	157
第一节 清代的名伶及名戏	158
第二节 民国年间的名伶及名戏	161
第三节 新中国成立初的名家及名戏	168
第四节 改革开放时期的名家及名戏	177
第八章 声腔音乐	181
第一节 五腔同台的声腔音乐	182
第二节 典雅曼妙的川剧昆腔	184
第三节 一枝独秀的川剧高腔	186
第四节 咿唔如语的川剧胡琴	188
第五节 以梆为板的川剧弹戏	189
第六节 俚俗活脱的川剧灯调	190
第七节 造势代言的喷呐笛谱	191
第八节 抒情状物的川剧锣鼓	194
第九章 舞台美术	197
第一节 舞台的规范性与开放性	198
第二节 脸谱的寓意性与装饰性	200
第三节 服饰的传承性与独创性	204
第四节 切末的象征性与多义性	209
第五节 独具匠心的人物造型	212
第六节 川剧舞台的现代发展	215
第十章 当代发展	217
第一节 推陈出新与川剧发展的鼎盛期	218
第二节 振兴川剧与川剧的现代化探索	221
第三节 国家非物质文化遗产地位的确立	225
第四节 演出市场开拓带来良好发展前景	227
后 记	231

第一章

梨園奇葩

第一节 川剧生成的地理条件与人文环境

大约在清代的康熙年间，一个以高腔为标志性声腔的地方剧种，随着四川人口和文化结构的变化，在巴蜀大地上应运而生，并逐步融昆腔、胡琴、弹戏及灯调于一体，覆盖四川、重庆全境及云南、贵州、湖北部分地区。这个剧种，就是被列为国家级非物质文化遗产的川剧。数百年间，这一剧种承中华戏曲之传统，融巴蜀艺术之精华，自成一格，以南北一体、五腔兼备、文野交融、雅俗共赏的文化特征，成为中华梨园

中一枝别具异彩的艺术奇葩。川剧这种文化特征和艺术魅力的形成，与它生成和发展的特殊环境有密切的关系。

四川地处我国内陆腹地，西为青藏高原扼控，南有云贵高原拱卫，北靠秦岭巴山，东连长江三峡，盆地四周群山环绕，长江水系贯穿全境，物产丰饶，气候温和，幅员辽阔，风光秀丽，自古号称天府之国。古属梁州之域，周时归入雍州，春秋战国时期，为巴国和蜀国。宋真宗咸平

宋代“倡优杂戏”演出场所成都古大圣慈寺

四川郫县出土汉代石棺角抵戏画像石

四年（1001）设益、梓、利、夔四州路，州府分治今日之成都、三台、汉中和奉节，总称为“川峡四路”，简称四川。宋徽宗大观三年（1109）在诏书中正式使用了“四川”一词，四川作为行政区划略称肇始于此。元代建置“四川行省”，明代改为“四川承宣布政使司”，清代复设四川行省，沿用至今。在重庆市直辖之前，四川省面积为56万平方公里，占中国面积的百分之六，仅次于新疆、西藏、青海和内蒙。在这块土地上，世代居住着汉、彝、藏、土家、苗、羌、回、蒙古、傈僳、满、纳西、布依、白、傣、壮等15个民族，他们共同经营着自己的家园，创造了灿烂的巴蜀文明。四川位于中国西南，虽然北与中原相连，东与荆楚相通，但通向中原的陆路有剑门之雄，连接荆楚的水路有夔门之险，历史上频繁发生于中原的战乱很少波及四川，这就为四川的经济发展提供了稳定的社会环境。正因为它具有这种得天独厚的自然和社会条件，秦汉时期，常常成为一些政治集团为逐鹿中原而苦心经营的后方基地。

这种地理封闭性与人文开放性兼备的生态环境，使巴蜀文化逐步形成了继承性与开放性

并重的特征，既能使基本的人文精神、文化形态、民风民俗世代相承、积为传统，又能以开放的胸襟吸纳中外文明成果，与时俱进，不断地丰富自己的地域文化体系。广汉三星堆出土的青铜器等文物表明，早在夏商周时期，巴蜀文化便已形成特色并达到很高的水平，至今仍为世人所惊叹。战国时期修建的都江堰，使西蜀地区成为旱涝保收的“天府之国”，泽被川西两千年，被誉为世界水利史上的奇迹。西汉文翁兴学，巴蜀文风大盛，“学徒鳞萃，蜀学比于齐鲁”（《华阳国志》）。及至唐代，巴蜀历经数百年的承平生活，经济空前繁荣，时有“扬一益二”之誉。宋

国务院颁布川剧为国家级非物质文化遗产

代文化高度发达,文学、史学、哲学名家辈出,且有纸币“交子”问世,在中国文化史上占有重要的位置。明末清初之际,四川遭遇了历史上罕见的大规模战乱,人口锐减,经济萧条,但随着各省移民的大批入川,四川经济很快得到恢复,并在世界进步社会思潮的影响下,迅速进入一个新的发展阶段,培育出一代代杰出的政治家,对中国近现代的社会变革作出了卓越贡献。

戏剧作为巴蜀文化独具特色的一部分,同样在中国文化史上留下了辉煌一页。王国维说,中国戏曲孕育于古代的祭祀歌舞。巴蜀戏剧亦然。《华阳国志·巴志》记载:“周武王伐纣,实得巴蜀之师,著乎《尚书》。巴师勇锐,歌舞以凌殷人,前徒倒戈,故世称之为‘武王伐纣,前歌后舞’也。”早在东汉后期,四川便出现了讽刺喜剧《忿争》,及至唐代,则已有“蜀戏冠天

下”之说。据宋张溥《寿宁院记》载:“成都大慈寺据阊阖之腹,商列贾次,茶炉药榜,篷占筵专,倡优杂戏全然其中”,说明宋代成都已有了供杂剧演出的瓦舍勾栏。明代以靳广儿、韩五儿为首的四川戏班远赴江苏南京一带演出,虽被时有“乐王”之称的江苏人陈铎嘲为“不南不北的乔杂剧”,但这种被称为“川戏”的四川地方戏,却受到金陵下层民众的热烈欢迎,可见,四川有深厚的戏剧传统。尽管目前尚无史料证明,那时的四川戏与清代形成的川剧是否有直接的传承关系,但清初诸腔入川后能迅速完成四川化演变并进而形成五腔共存的多声腔大剧种,同四川的戏剧传统显然有千丝万缕的内在联系。例如,四川戏曲乐观通达的人文精神,谐谑喜辣的艺术风格,在川剧形成和演变的过程中,仍然可以看到它鲜明的印记。

第二节 川剧发展的历史行程与流播地域

一、川剧发展的历史行程

川剧的孕育期可以从清初上溯到明代以前,而孕育川剧的种子主要来自两个方面,一是历史上四川戏剧的深厚传统,二是清初从各省入川的诸多声腔。这二者的结合,便培育出具有巴蜀戏剧基因而又兼融多种声腔艺术的川剧。

民国13年(1924)《蜀伶杂志·班目·庆华班》记载,清朝雍正二年(1724)有泸州高腔戏班艺人二十余人来成都招生课徒,于同年成立庆华班,川剧名角康子林、康大蛮、周名超、尹华轩、饶玉山等皆为该班后期弟子。可见庆华班

演唱的高腔同后世的川剧高腔有直接的传承关系,这是迄今有据可查的关于高腔戏班最早的记载。可以推想,泸县高腔戏班成立的时间当可上溯到清代康熙年间。川剧是一个以高腔为代表的地方剧种,在川剧的诸多声腔中一直处于主导地位。如果以四大徽班进京作为京剧形成的标志来参照,康熙至雍正间则可视为川剧的形成期。之后的一百年左右,在花雅争胜的背景之下,随着外来声腔地方化演变的发展进程,川剧高腔以锣鼓为纽带,逐步与胡琴及弹戏连为一体,出现“二下锅”或“三下锅”的发展趋势。戏台和戏班也与日俱增,呈现出一派兴旺的景象。

清代咸丰、同治年间,以大名班的崛起为标志,实现昆、高、胡、弹与本土灯调的结合,形成延续至今的多声腔体制。至此,川剧的艺术形态在经历了漫长的成长期后基本趋于定型。大名班的“窝子戏”及其台柱演员岳春的拿手戏中,昆、高、胡、弹四种声腔的剧目均有可靠的文字记载,虽然尚未查实大名班曾演过哪些灯戏剧目,但岳春及其弟子蒋润堂擅演灯戏却为业内人所熟知。咸丰以后的几十年间,五腔同台的情况在各地已经比较普遍,从宣统元年《成都日报》刊登的演出戏报上,我们可以清楚地看到,不同戏班在不同戏园上演的剧目,都是五腔齐全。

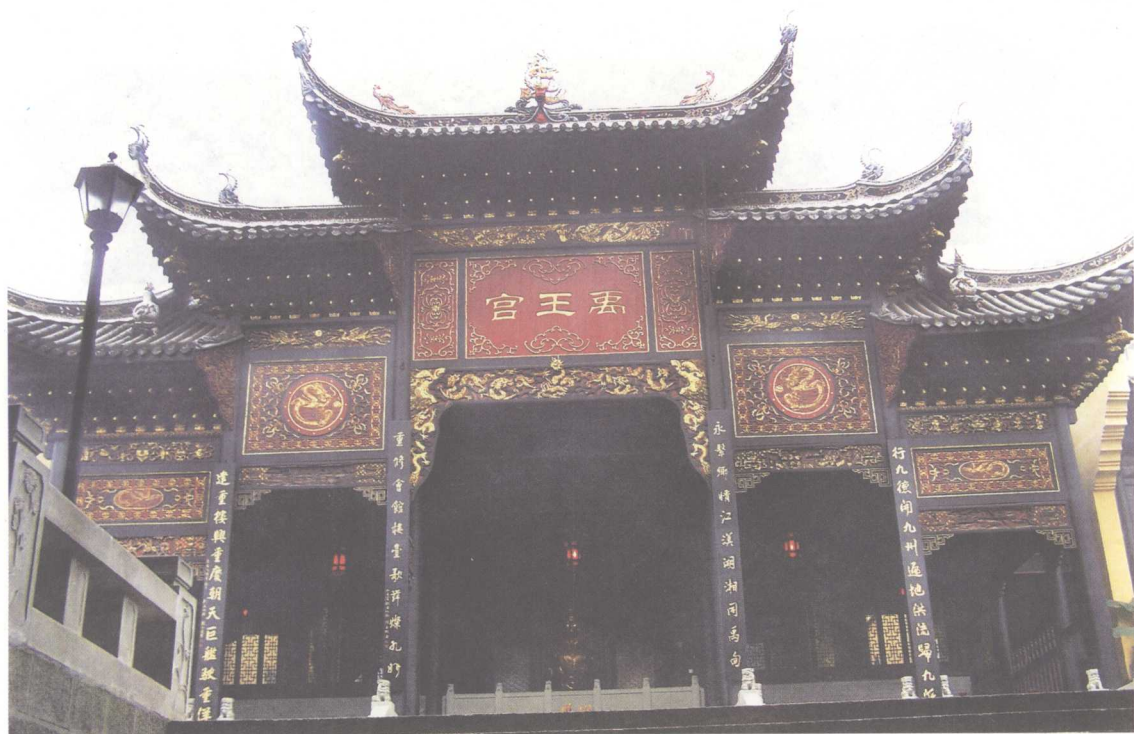

清代四川木雕《巧娘配》

在晚清及民国年间,一些蜀中文化名人如赵熙、黄吉安、尹仲锡、冉樵子、刘怀叙、刘师亮等先后参与川剧剧本的改编与创作,极大地

第一章

梨园奇葩

重庆湖广会馆

清代绵竹年画:《教鬼学》(左)、《凤仪亭》(右)

新中国成立后,党和政府通过“改人、改制、改戏”,将各地濒临解体的川剧戏班和流落民间的川剧艺人分别集中起来,组成省、地、县三级的公有制川剧团,使川剧艺人的社会地位空前提高。同时,在省市文化事业管理局的统一领导下,有计划地开展传统剧目鉴定工作,使川剧舞台的艺术风貌焕然一新,迅速迎来川剧史上的黄金时代。我国进入改革开放时期以

提高了川剧的文学性;著名川剧班社三庆会集演出、研究、教学于一体,致力于后继人才的培养和演出质量的提高;一批流动演出的班社相继进入固定的演出场所,推动了川剧剧场艺术的发展,川剧艺术日趋繁荣。

后,川剧摆脱十年动乱所造成的文化禁锢,在四川省委“振兴川剧”口号的激励下,努力进行传统戏曲现代化的探索。时至今日,虽然尚未脱离困境,但应看到,这一工作已经取得明显成效。

清代戏装

二、川剧流播的主要地域

晚清至民国年间，川剧以四川的河道分布为依托，形成一些相对稳定的流播区域，在艺术上呈现出多样化的艺术风格。

四川的河流主要属长江水系。嘉陵江、岷江、沱江和乌江为长江在四川盆地中的四大支流，分别由南北两侧注入长江。长江主干进入四川后，流经宜宾、重庆，通过夔门进入湖北。四川幅员辽阔，旧时山川阻隔，陆路交通不便，水路即是商路，戏班也多以水路为依托，流动于河道相连的一些地区。从清代晚期到民国年间，川剧逐步形成川西坝、资阳河、川北河、下川东四大流播区域，在艺术上也受艺术传承和方言口音的影响，演变为各具特色的四大流派。

川西坝以岷江水系贯连的地域为主，包括俗称“温、郫、崇、新、灌、什、彭、蒲、崇、汉、新、新、成、双、华，外搭金堂县”等川西平原的广大地区，演唱的声腔以胡琴为主，弹戏次之，兼演其他声腔。代表性班社有宴乐班、长乐班、三庆会、三益公等。

资阳河以沱江水系贯连的地域为主，包括内江、资中、资阳、富顺、自贡、威远、荣县等川中南一带地区，演唱的声腔以高

腔为主，昆腔次之，兼演其他声腔。主要班社有大名班、富春班、玉升班、自志科社等。

川北河以嘉陵江水系贯连的地域为主，包括广元、巴中、苍溪、阆中、南充、仪陇、营山、蓬安、岳池、广安、武胜、遂宁、宣汉、渠县、绵阳、江油、罗江、绵竹等地，演唱的声腔以弹戏为主，灯戏次之，兼演其他声腔，代表性班社有义泰班、太洪班、新民讲演团、桂华科社等。

下川东以重庆至万县长江段贯连的地域为主，包括以重庆市为中心的川东地区，如涪陵、万县、开县、巫溪、奉节、云阳、忠州等地，即现今重庆市的辖区，演唱的声腔则是高、胡、弹并重，兼演昆、灯，唯受汉剧、徽剧影响较多。著名班社有三泰班、燕春班、又新、新又新、裕民科社等。

这四大流播区域或四大艺术流派俗称“四

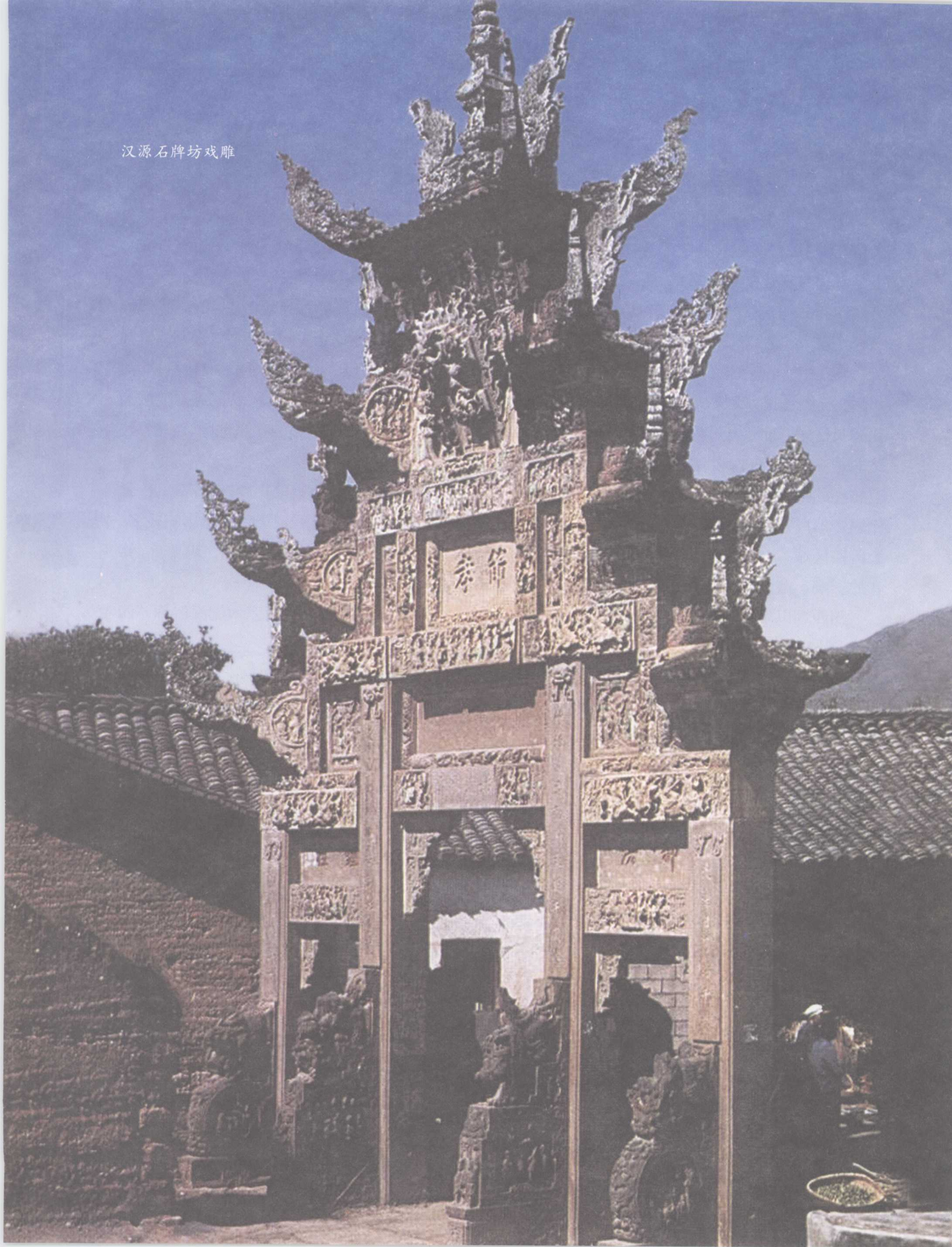

清代四川石刻《活捉宿介》

清代绵竹年画《游乐迎春图》

汉源石牌坊戏雕

条河道”。新中国成立后, 艺术交流日益频繁, 川剧的“河道”之分也随之逐渐消失, 但它在历史上对川剧的发展曾产生过重要影响。近现代许多著名川剧演员及鼓师、琴师, 如川西坝的演员康子林、贾培之、周慕连, 资阳河的演员傅三乾、曹俊臣、张德成, 川北河的演员周海滨、陈全波、吴晓雷, 下川东的演员唐彬如、周裕祥、胡裕华, 及不同河道的鼓师、琴师蓝少远、刘汉章、李子良、陆青云等, 都是先在某一“河道”成名, 而后走向全川, 成为川剧界公认的大家。

当然, 川剧的流播渠道并不局限于水路, 新中国成立前几乎四川的山山水水都有川剧班社的足迹; 其流播区域也不限于四川境内, 大约在清代雍正以后, 川剧便传播到贵州、云南等地。

云南的昭通、曲靖、昆明等地历来是川剧的流播之地, 据《中国戏曲志·云南卷》记载, 乾隆时期, 昆明建起了四川会馆、川主宫, 内建有戏台, 常有戏班演出。重庆长寿县的雷家班经贵州一路演出进入云南, 乾隆后期在曲靖定居, 嘉庆二十五年, 班主雷应文死于曲靖, 其四个儿子继续在昆明等地演出, 两人不幸染恙病故, 兼之所唱川剧不适应云南观众的欣赏习惯, 戏班逐渐衰落。道光十一年, 其四子雷四苗子重新建班, 正式改唱滇剧。光绪年间昆明四大滇班中的永庆班, 其前身也是由四川叙府进入云南的川班。当时, 滇剧一些著名演员如文武小生邱云林、被称为滇剧“巨擘”的近代第一须生蒋耀庭、“四大朝臣”中的王辅臣等, 都是光绪时改唱滇剧的川剧老艺人。又据《川剧简史》(上) 记载, 大名班科生李三官因赌博

川剧在四川省分布图

川剧流播图

被师傅岳春责骂, 一气之下, 将所整理的几十个川剧剧本带进云南, 并在那里站住了脚。关于川剧在云南演出、玩友学习川剧的记载很多, 不一一列举。直至今日, 云南靠近四川的地区仍然有川剧的玩友活动。自古以来四川、云南陆路相连, 从四川雅安、宜宾进入云南的昭通地区, 这便是著名的南方丝绸之路, 云南的马帮通过这条路进入四川, 四川的丝绸等物资也由此进入云南。因此川剧随着商业贸易路线进入云南乃是顺理成章之事。

贵州是川剧的第二故乡, 是除四川之外川剧全面流播发展的另一个省份, 民国年间, 由于川剧名家魏香庭(艺名盖三省)在贵州创办天曲社, 科生毕业后遍布全省, 各自挑梁开班, 在贵州发展了20多个川剧团。这些, 在《贵州戏曲志》中均有明确记载。为什么川剧在贵州省能够流行并发展呢? 除了川剧自身的艺术影响力之外, 与两省行政区划的沿革也有直接关系。雍正五年由四川划入贵州行省的遵义地区, 毗邻今重庆市, 当时亦属于四川边境地区。其时, 据