

中国艺术百科全书

川 剧

吉林文史出版社

ZHONGGUO YISHU BAI KE QUAN SHU

中国艺术百科全书

川 剧

吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术百科. 川剧/赵海英等主编. —长春:吉林文史出版社, 2005.5

ISBN 7-80702-213-2

I. 中… II. 赵… III. ①艺术—中国—百科全书②川剧—基本知识 IV. J12-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 037074 号

中国艺术百科全书——川剧

主 编 王嫣嫣 赵富强 赵海英

责任编辑 于 泓

出版发行 吉林文史出版社 0431-5634142

(长春市人民大街124号 邮编 130021)

印 刷 北京楠萍印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 406

字 数 4600 千字

版 次 2005 年 3 月第 1 版

印 次 2005 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1-3000 册

书 号 ISBN 7-80702-213-2/J·5

总定价 950.00 元 (本册定价:20.50 元)

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

编委会

主 编	王嫣嫣	赵富强	赵海英
副主编	付 华	祝嘉一	信 颖
	王天宇	刘 飒	
编 委	辛国华	杨 梅	郭 娜
	周圣婷	刘小锋	刘 颖
	郭小奇	刘 梅	王 玲
审 校	刘凤江	陶 玲	解 冰
	韩山寺	许向东	
电脑图文	李洪霞	王 黎	唐小莉
编辑统筹	圣泽文化		
策 划	李相状		

第一节 川剧剧目数量和特点	(29)
第二节 川剧剧目来源及分类	(32)
一、继承	(33)
二、改编	(33)
三、创作	(34)
第三章 川剧程式套路及四功五法	(37)
第一节 川剧程式套路	(38)
一、川剧表演程式	(38)
二、川剧程式套路	(39)
第二节 四功五法	(47)
一、四功——唱、念、做、打	(48)
二、五法	(58)
第四章 川剧基本功及“变脸”	(62)
第一节 基本功介绍	(62)
一、基本功	(63)
二、“三节六合”	(69)
三、巧工先从笨中来	(70)
第二节 川剧特技	(72)
第三节 川剧“变脸”	(79)
一、“变脸”由来	(80)

二、“变脸”的方法	(82)
第五章 川剧的行当	(85)
第一节 川剧行当的含义	(85)
第二节 行当分类	(87)
一、生行	(89)
二、旦行	(90)
三、净行	(93)
四、末行	(94)
五、丑行	(95)
六、杂行	(98)
第六章 川剧音乐	(103)
第一节 川剧唱腔	(104)
一、唱腔地位和作用	(104)
二、川剧唱腔的体制	(104)
三、川剧唱腔特征	(105)
第二节 川剧的曲牌	(118)
第三节 川剧打击乐	(119)
一、打击乐功能	(119)
二、川剧主要乐器	(120)
第七章 川剧舞台美术	(126)

第一节 川剧服装	(127)
一、服装来源	(127)
二、服装构成	(131)
三、服装颜色	(132)
四、着装原则	(133)
第二节 川剧化妆	(157)
一、川剧脸谱简介	(159)
二、脸谱颜色特征	(160)
第三节 装置与砌末	(161)
一、装置之装饰性	(162)
二、装置多用性	(164)
三、砌末之真物真用	(171)
四、砌末之虚实共用	(172)
五、检场	(172)
六、火彩特技	(173)
第四节 砌末与表演的关系	(175)
第八章 川剧著名剧目简介	(180)
一、改编移植剧目	(180)
二、以声腔为代表的剧目	(184)
三、大幕戏	(194)

第九章 川剧名家	(201)
一、萧遐亭	(201)
二、岳春	(202)
三、罗贵廷	(203)
四、陈翠屏	(204)
五、阳友鹤	(205)
六、陈书舫	(206)
七、周裕祥	(208)
八、周企何	(209)
九、黄荣华	(210)
十、王道正	(212)
十一、魏明伦	(217)
十二、陈智林	(218)
十三、欧阳荣华	(223)
第十章 巴蜀奇葩天下香	(225)
第一节 蜀韵雅风——重庆川剧	(226)
第二节 四川省川剧院	(228)
第三节 继往开来 魅力无限	(231)

第一章 川剧史话

第一节 川剧——我国戏曲宝库一颗明珠

◆
川
剧
◆

川剧是以昆腔、胡琴、弹戏、高腔、灯戏五种声腔构成一体的一个有着悠久历史的独特而古老的剧种，在我国戏曲剧种中十分罕见。川剧保存了不少优秀的传统剧目，和丰富的乐曲与精湛的表演艺术。尤以清新优美的文学性见长。它是四川、云南、贵州等西南几省人民所喜闻乐见的民族艺术。

川剧表演具有深厚的生活基础和现实主义传统，形成了独特而完美的一整套表演程式，唱腔优美，表演真实细腻，别致传神，诙谐风趣，舞台形象典雅、传神，生活气息浓郁。从生活和人物出发，不

拘一格。富于变换，特别善于采用托举、开慧眼、传奇绝妙的变脸、钻火圈、藏刀等绝技来塑造人物，使其舞台呈现多彩而神秘的艺术特色。剧本具有较高的文学价值，为群众所喜爱。是中国优秀传统文化的一颗璀璨明珠，是巴蜀文化的典型代表，川剧作为一个以表演为中心的地方戏曲剧种，是巴蜀人民情感、思想、兴趣等审美意识的物态化。川剧的艺术生命历程，是巴蜀人民改造旧世界、创造新生活，社会实践中的聪明才智、人格魅力、理想追求等本质力量的律动展开及对象化演绎过程。这种过程同中华民族与巴蜀人民的联系与区别一样，既具有中国戏曲发生发展的普遍性，又具有川剧发生发展的特殊性。体现巴蜀人民追求真、善、美相和谐，追求戏曲化、地方化、现代化相统一的复合体。它以无比的艺术魅力成为巴蜀文化的瑰宝。

川剧是四川文化的一大特色。戏剧之乡成都，早在唐代就有“蜀戏冠天下”的说法。清代乾隆年间在本地车灯戏基础上，吸收融汇苏、赣、皖、鄂、陕、甘等各地声腔，形成含有高腔、胡琴、昆腔、灯戏、弹戏五种声腔的用四川话演唱的“川剧”。其

中川剧高腔曲牌丰富，唱腔美妙动人，最具地方特色，是川剧的主要演唱形式。川剧帮腔为领腔、合腔、合唱、伴唱、重唱等方式，意味隽永，引人入胜。川剧语言幽默风趣，生动活泼，具有鲜明的地方色彩，浓郁的生活气息和广泛的群众基础。

从戏剧文化角度看，川剧是一个四川化的戏曲剧种；从地域文化角度看，川剧是一种戏曲化的地方文化；而从剧目形态及其不同时代特征看，川剧不仅继承了戏曲母体的不少遗产，更富有大量表现自身生命活力和体现先进文化前进方向的现代创造与发展。

在川剧音乐中川戏锣鼓起着举足轻重的作用。常用的小鼓、堂鼓、大锣、大钹、小锣（兼铙子）统称为“五方”，加上弦乐、唢呐为六方，由小鼓指挥。

常见于舞台的剧目就有数百，唱、做、念、打齐全，妙语幽默连篇，器乐帮腔烘托，“变脸”、“喷火”、“水袖”独树一帜，再加上写意的程式化动作，含蓄着不尽的妙味……。川剧为世人所喜爱并远涉重洋传遍世界。川剧名戏《白蛇传·金山寺》更是在

国内外流传甚广。

由于川剧的“川味”很浓，因此深受四川广大群众喜爱。据不完全统计，二十世纪六十年代初期，当时全川共有川剧团（班）300多个，几乎遍及汉族聚居的每一个县、市。

近年来，川剧界在推出精品剧目的同时，也涌现出一批广大群众所喜爱的表演艺术家和演员，有：小生曾荣华、姜尚峰、谢文新；旦角阳友鹤、陈书舫、杨云凤、薛艳秋、胡漱芳、许倩云、竞华、杨淑英、琼莲芳；正生陈淡然、司徒慧聪；丑角周裕祥、陈金波、李文杰、周企何、刘成基；武生彭海清。中青年川剧艺术家晓艇、刘芸、古小琴、沈铁梅、陈智林等荣获中国戏剧梅花奖，魏明伦、徐芬成为全国瞩目的剧作家。另外还有名鼓师王官福、苏鸣清等。

川剧的特色非常鲜明。主要表现在念白和唱腔用的都是四川方言，语言特别诙谐风趣，通俗易懂。而且词汇丰富，可以说是“俚中见雅”。川剧演员富有人情味和个性化的表现力，具有浓郁的乡土气息。所以有人说，看一场川剧不仅能使观众看到载歌载

舞的表演技艺，还能欣赏到一部舞台化的文学作品，是一种难得的艺术享受。

第二节 川剧发展简史

川剧是我国地方戏剧中较为古老的剧种之一，产生于 18 世纪中期，即清代乾隆年间（1736 年—1795 年）。它直接继承和发扬了我国民族戏曲的优秀传统，经过许多前辈艺人的辛勤劳动，以及成功吸收了古典戏曲的昆腔、弋阳腔、梆子腔和皮黄腔四大声腔和本地区的民间灯戏精华，在这些戏曲流入四川以后，受到四川地方语言及民间音乐的影响并加以结合，通过长期的改造、演变过程，这才形成一个具有丰富内涵、以及具有独特艺术风格和浓郁四川地方色彩的地方剧种。

川剧“发源于本土而孕育于汉唐宋元，萌芽于明代初叶”。流行于四川全省及云南、贵州部分地区。四川早在汉代就有歌舞、杂技之类的“百戏”。发展到唐代，四川的音乐、歌舞、戏剧十分繁荣，有“蜀戏冠天下”之称。到宋、元、明时期，“川杂

剧”有了进一步发展。明末清初，随着各地会馆的先后建立、南北各地各种声腔剧种的相继流入，并在长期的发衍中，与四川的方言土语、民风民俗、民间歌舞音乐、说唱曲艺相互融合贯通，进而演变为具有四川地方特色的声腔艺术，已有地方戏班流行，川剧在初期还只是一些班子，这些班子都只用一种声腔形式，单独演出，如纯粹的丝弦班子（胡琴腔），著名的就有成都的“泰洪班”、重庆的“毕胜班”、“同庆班”、“吉群班”，随后也有把胡琴腔、高腔等混合组成的“皮河两开”班子。康熙二年（1663年）有善昆曲者八人经江苏来到四川省，在成都江南会馆为宦幕清唱昆曲。发展至清代雍正、乾隆年间，随着花部的兴起，外来的高腔、昆腔、皮簧腔、梆子腔传入四川，加上本地灯戏，由于这五种声腔艺术经常同台演出，日久逐渐形成共同的风格，产生了现在川剧的雏形。由于声腔流行地区和艺人师承关系的不同，早期川剧沿着四条河道形成了川西、资阳、川北、下川东不同的支派。

川剧艺术的发展在清朝乾、嘉时期已趋成熟。当时不仅四川各地广泛存在“藉谋生计”的民间戏

班，而且不少官府衙门还自养戏班，以供娱乐。上至宫廷，下至贫民百姓，凡逢年过节或有重大喜事，都有雇觅戏班唱戏的习俗。乾隆五十年（1785年），李调元返回故里绵州罗江，办起了一个昆曲家班，所谓“家有小梨园，每冬月围炉课曲，听教师演昆腔杂折以为消遣”。有一位名叫魏长生的旦角演员，曾北上京城献艺，名噪一时，足见当时川剧艺术已相当繁荣，同时涌现出许多超群出众的人才。

由于陕西、山西、湖南、湖北、江苏、浙江等省在四川各地的会馆，每年在演出本省来的戏曲时，为了同时看到别的好戏，因此也请其它声腔的戏班同台演出。这种同台演出，不但满足了观众的要求，并促使了几种声腔戏班的艺人有了互相观摩、学习的机会。真正把川剧的几种声腔形式结合起来是在1911年辛亥革命以后，由于各大城市相继建立了茶馆，有了固定的演出场所，市民也有了固定的娱乐场所，这为川剧的发展提供了重要的基础——理想的场所和较好的物质条件。高、昆、胡、弹、灯等剧种的班社，纷纷从农村涌入大城市进行联合经营与同台演出，从而更增多和增强了各剧种班社间的

艺术交流，他们为了生活及其艺术的发展而积极地互教互学，大胆吸收不同剧种的剧目和演唱的方法、技巧，并作试验性的演出等等。经过一定时期的实践，在有些戏班，几种声腔便首先是在语言、表演、音乐及舞台美术等方面相继逐渐融汇在一个统一的艺术范畴里，形成了共同的艺术风格。而且老百姓也喜欢和这些专业的班子一同参加这种业余的表演，四川称为“玩友”或“围鼓”，是老百姓重要的文娱活动方式，这为川剧的发展提供了可贵的群众基础。由于众多戏班、剧团联合在一起，要求艺术革新的民主思想日益浓厚，于是在杨素兰、康子林、唐广林、肖楷臣等人的倡导下，各声腔剧种实行联合。并且，将原各班社，如：长乐班、翠华班、彩华班、桂春班、怡乐班、太洪班、宴乐班等联合组成“三庆会”，建议“戏曲改良”。把昆、高、胡、弹、灯等众多声腔集于一统，集各行名角为一体，设立升平堂（培养后继人才）和研精社（探讨技艺），又请来一些著名的文人学士编写剧本。“三庆会”的戏曲改良标志着川剧的正式成熟。为了区别于在四川流行的京剧、汉剧等其他外来的剧种，这种统一演