

中外艺术精粹

川剧



主编 / 陈志伟

THE DISTILLATION ART OF
CHINA AND FOREIGN COUNTRIES

吉林音像出版社
吉林文史出版社

川

剧

主
编：陈志伟

吉林音像出版社

吉林文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外艺术精粹/李楠等主编—长春: 吉林文史出版社
2006. 2

ISBN 7-80702-248-5

I. 文… II. 李… III. 文艺—经典—系列 IV.. J. 30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 080173 号

中外艺术精粹

责任编辑 于泓

出版发行 吉林音像出版社

吉林文史出版社

印 刷 北京市楠萍印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 358

字 数 120 千字

版 次 2006 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1/5000 册

书 号 ISBN 7-80702-248-5/J·30

总 定 价 1490.00 元

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

目 录

第一章	川剧史话	1
第二章	川剧剧目	23
第三章	川剧程式套路及四功五法	29
第四章	川剧基本功及“变脸”	49
第五章	川剧的行当	68
第六章	川剧音乐	82
第七章	川剧舞台美术	101
第八章	川剧著名剧目简介	144
第九章	川剧名章	161
第十章	巴蜀奇葩天下香	180



第一章 川剧史话

第一节 川剧——我国戏曲宝库中的一颗明珠

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

1

川
剧

中国戏曲史话



中国戏曲史话



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个,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

3

川
剧





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。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,在成都江南会馆为宜幕清唱昆曲。发展至清代雍正、乾隆年间,随著花部的兴起,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

5

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。

川
剧

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,将原各自班社,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,这种统一演出的戏曲形式便称为“川戏”,后改称“川剧”。

建国后,随着时代发展的需要,四川省对川剧进行全面改革。1952年成立省戏曲研究室,搜集传统剧目3109个。四川省川剧传统剧目鉴定委员会于1955年成立,到1959年,汇集的传统剧目达4000个,整理、鉴定出传统剧目450个。创办《四川戏曲》等刊物,川剧出现前所未有的繁荣景象。川剧发展得更加完备,在整理出大量的完整优秀传统剧目的同时,也创造了许多新剧目。到二十世纪八十年代以后,四川省专业川剧团就有127个之多,云贵也有十几个专业团体。1983年—1996年,四川多次举办振兴川剧的演出活动,涌现出《四姑娘》、《易胆大》、《点状元》、《白蛇传》、《巴山秀才》、《潘金莲》、《田姐与庄周》、《芙蓉花仙》、《王熙凤》等一批优秀的新编历史戏和现代戏,先后获得全国优秀剧本奖、演出奖,有的还作为戏曲艺术片,被录制成电影。川剧《白蛇传》、《芙蓉花仙》还多次到德国、日本、波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利等国家演出,受到热烈欢迎。

用与时俱进、开拓创新的科学发展观来重新审视川剧史,从中我们可以看到:川剧作为巴蜀地域地方代表性剧种,孕育于中





国晚清“改良戏剧,辅助社会教育”背景下,形成起点为四川官方出面组织的成都“戏曲改良公会”的建立,诞生的主要标志是辛亥革命影响下由多个戏班艺人组成的戏曲表演团体“三庆会”的建立,川剧形成与发展的百年史,实质上也就是统治阶级高度重视、知识阶层积极介入、戏曲名伶大批参与、城市观众热烈呼应主体“四要素”协力共济的发展演进史。以时间为发展阶段来概括,大致可以划分为孕育与形成(1907年—1911年)、诞生与成长(1912年—1949年)、成熟与繁盛(1950年—1966年)、挫折与抗争(1966年—1976年)、改革与振兴(1982年以来)五个不同的时期。随着四川戏剧的戏曲化→地方化→现代化的衍变进程一同发展、繁荣。

第三节 川剧的艺术特征

川剧之所以能成为人们喜闻乐见的戏曲艺术,是与其独特的艺术特征分不开的。

在各种各样的艺术作品中,有的属于写实的艺术,有的属于写意的艺术。写实的艺术要求按照生活的本来面貌来反映生活。而写意的艺术则并不要求按照生活的本来面貌来反映生活,而是根据艺术家对生活的认识、领悟与想象,以艺术变形的方式来反映生活,但也不是与生活本身完全一模一样,也要做一





定的艺术加工;写意的艺术要对所反映的生活进行艺术变形也不是完全脱离生活的凭空臆造,也要善于抓住所要反映的生活的神髓并使之展现出来。

川剧属于写意艺术,是一种写意型的戏剧艺术。它的总体艺术特征就是它的写意性。譬如在电影、电视剧这些写实艺术中出现的诸葛亮、关羽、曹操的形象与现实生活中普通人的形象没什么两样,只是让演员穿上古式服装,用来表明他们所生活的时代就行了。而在川剧中,诸葛亮却吊起了眉毛,嘴上挂起了长长的胡子,脚上穿着厚底靴,衣袖上还有长长的白色水袖,这一切都是生活中所没有的,属于一种艺术变形,这样就使诸葛亮的形象得到美化,显得格外潇洒而不平庸。川剧中的关羽要勾画红色脸谱,显出一副不怒而威、正直刚毅的英姿,曹操则勾画白色脸谱,显得奸诈多智,这样的例子还有许许多多,都反映了艺术家对所塑造人物的一种态度和评价。而实际上生活中并没有那么红或那么白的脸。下面介绍川剧的艺术特征:

一、整体特征

(一)角色造型

川剧的角色与京剧雷同,分生、旦、净、末、丑等,以生、旦、丑角戏居多。过去全由男演员担任,在上世纪初开始出现女演员,发展和丰富了旦角表演艺术。





(二)川剧剧目

川剧的浓郁生活气息,四川人幽默诙谐的民俗,使川剧喜剧剧目非常丰富,这不但使川剧本身非常吸引人,而且还被许多兄弟艺术或兄弟剧种借鉴,如夏梦主演的《抢新郎》、韩非主演的《乔老爷上轿》、张君秋主演的京剧《望江亭》、金采风主演的越剧《碧玉簪》、木偶艺术片《一只鞋》,都取自川剧优秀传统剧目,还有许多与其相关的,如近年的电视片《傻儿师长》、《傻儿军长》等。

(三)川剧音乐

10. 川剧是一种以音乐、舞蹈、念白作为表现手段,以写意为主,虚实相结合的表演艺术,它打破时间与空间的束缚,利用有限的空间,展现了广阔的内容。

同中国其他剧种相比,川剧音乐独具特色。最大特色是它的高腔。其打击乐非常精彩,川剧锣鼓是各种剧种打击乐中最优秀的,它音响强烈,音色别具一格,节奏明快、富于变换,牌子非常复杂,极其丰富,贯穿五种声腔,与演员的唱、做、念、打融汇贯通;川剧的吹打乐也是川剧中最重要的一部分,有许多唢呐曲牌和锣鼓套打;川剧丝竹乐常用胡琴、笛子曲牌演奏,使用上,昆腔用曲笛,胡琴腔用小胡琴,弹戏用盖板,灯戏用“迷胡子”伴奏,音乐风格多样,极富艺术特色。

(四)川剧服装





川剧服装与脸谱与京剧也是大同小异,川剧的剧装非常精彩。服饰以明代服饰为基础,参照唐、宋、元、清的服饰制成一种统一式样,没有朝代、地域和季节的分别。着装是以闻名中外的蜀绣制作,百花簇拥、金丝银线、绘龙描凤、绣禽刺兽、巧夺天工、光彩夺目。头饰精致复杂、美不胜收。

(五)川剧化妆

川剧的化妆其精致与艺术性,不亚于京剧,净和丑都有脸谱,丑角的脸谱是在鼻梁上涂白色方块,俗称“化鼻梁”,正、反人物都有,寓庄于谐;净角,又称为“花脸”,脸谱造型丰富多彩,忠奸分明,高度的概括性和想象力,给人们展示了一个缤纷多彩的世界。

(六)川剧名角

川剧有许多享誉全国的知名演员。旦角:著名的阳友鹤、陈书舫、竞华、杨淑英;生角:著名的有天籟、贾培之、张德成、司徒慧聪;丑角:著名的杨成基、周企何、周裕祥、陈全波。其中,陈书舫在《思凡》中的扮相曾作为中国邮政发行的纪念邮票;周企何被誉为与京剧里萧长华同名的川剧幽默大师;阳友鹤和周企何在《秋江》里,仅靠一支木桨,以神代形,展现出一派波光粼粼、小舟荡漾的风光来。京剧大师梅兰芳曾赞誉道“我们都不敢演《打渔杀家》啦!”

(七)川剧特技





川剧传统名剧《白蛇传》里,《金山寺》一场,紫金铤钹三变化身,护法韦驮踢开慧眼,风火二神呼风吐火。变脸是川剧中最有名的技巧。在川剧中有一个重要的艺术特征,也是针对技艺而言,那就是“戏不离技,技不离戏”。这也就是说在演川剧时既要充分体现这个技艺性特征,又不是把武功、特技用得越多越好、越难越好。而要结合剧情,否则就成了单纯性的杂技表演,这就违反了“技不离戏”的原则。

(八)川剧说唱

是语言音乐化的一种形式,语言有鲜明的节奏,如《扑灯蛾》、《占卜子》灯,用锣鼓伴奏,也有结束句带曲调的。甚至有整场戏均用此形式的。

12

二、综合性

川剧是一种综合艺术。在川剧这个艺术整体中包含着多种艺术因素,是多种艺术因素的综合。我们都知道,话剧中主要是以用生活化的文学语言写成的人物对话来表现人物和展开故事情节的,一般来说在话剧中既不歌也不舞;在歌剧中剧情的展开则主要是通过人物的歌唱进行的,而基本没有舞蹈的语汇来刻画人物的内心世界和表现戏剧的情节。

川剧号称拥有数千出剧目。反映题材广、塑造人物多,其中部分剧目得以保留延续,是川剧表演艺术程式唱、念、做、打各种





表现手段,有机地综合在一起,赋予了它们极高观赏价值的结果。历代川剧演员在长期的艺术实践中,创造、锤炼的高超技艺或“绝招”,为原来并不十分突出的剧目增辉添色,使大多数传统剧目唱、念、做、打的综合性在全剧中得到全面发挥。当川剧表演程式的各种手段集于演员一身,为塑造某个角色服务时,它的功能与作用,尤其发挥得淋漓尽致。

三、虚拟性

虚拟,是川剧表演程式中用以“拟景拟物”的主要手段。这是川剧艺术审美功能的主要特征,也是戏曲艺术区别于其他舞台艺术根本的一条。

戏剧舞台艺术表现人物和环境、景物的关系,是受到有限的舞台空间严格制约的,它远不如电影、电视、小说那样自由、方便。要突破、拓展原有的舞台空间环境,必须大胆发挥自己的创作想象,调动人的因素。行之有效的办法,就是依靠演员的虚拟动作,通过虚实相结合的表演,延伸、转换舞台固定而有限的空间;浓缩加快时间的流程;简练鲜明地表现客观物体等等。

川剧舞台,剧中人骑马坐车,乘轿行舟,不可能将真马、真车、真轿、真船搬上舞台,只是以马鞭、车旗、轿帘、桨篙的实物道具,由演员的虚拟表演,引起观众对马、轿、车、船客观本体的联想。如:常见的骑马,虚拟动作的主要过程是这样的,右手持鞭,

