

梨园系
梨谱

天府戏苑

四川戏曲种类与艺术

肖东发◎主编 马凤红◎编著

川剧是我国戏曲体系的重要组成部分，是集音乐、歌舞、文学、绘画于一体的综合艺术，在我国戏剧领域占有一席之地，是我国戏曲宝库中的一颗璀璨明珠；四川灯戏是四川东北部地区的戏曲剧种之一，是广大群众喜闻乐见的艺术瑰宝，是无数民间艺人心血与智慧的结晶；秀山花灯戏源于「灯儿戏」，是汉、土、苗各族喜爱的艺术形式……

北方妇女儿童出版社

中华精神家园

梨园谱系

天府戏苑

四川戏曲种类与艺术

肖东发 主编 马凤红 编著

 北方妇女儿童出版社

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

天府戏苑 / 马凤红编著. —长春: 北方妇女儿童出版社, 2015. 1

(中华精神家园)

ISBN 978-7-5385-8244-4

I. ①天… II. ①马… III. ①川剧—通俗读物 IV.
①J825.71-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第007383号

天府戏苑：四川戏曲种类与艺术

TIANFUXIYUAN: SICHUAN XIQU ZHONGLEI YU YISHU

出 版 人	刘 刚
主 编	肖东发
编 著	马凤红
责任编辑	王天明
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	11
字 数	152千字
印 刷	北京兴星伟业印刷有限公司
版 次	2015年4月第1版
印 次	2015年4月第1次印刷

出 版	北方妇女儿童出版社
发 行	北方妇女儿童出版社
地 址	长春市人民大街4646号
	邮 编: 130021
电 话	总编办: 0431-85644803
	发行科: 0431-85640624

定 价 29.80元

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中国优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头。这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

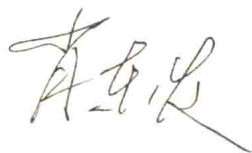
中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很长的文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

东方一绝——川 剧

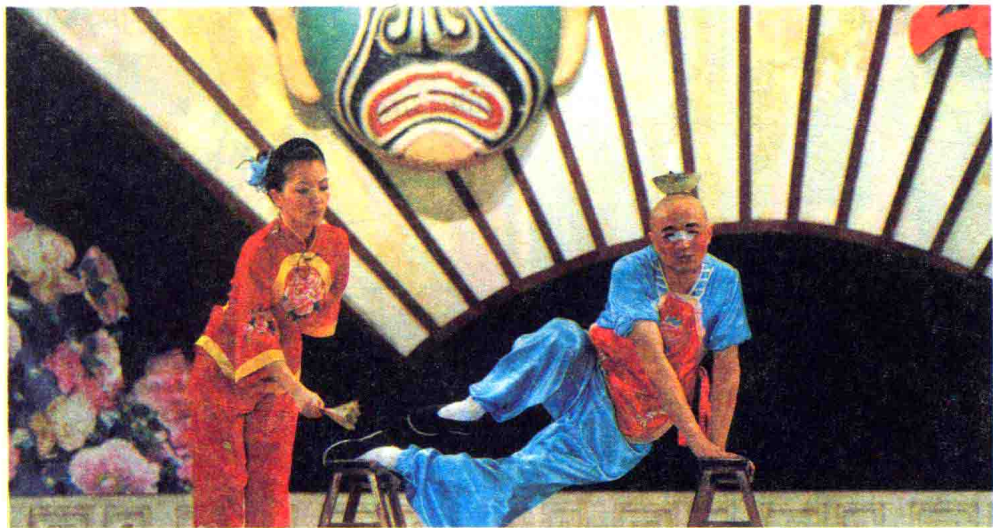
002 角抵戏奠定川剧基础

009 唐宋蜀戏演化为川杂剧

014 明清高腔促使川剧形成

022 戏曲改良兴起时装戏

036 艺术竞赛催生变脸绝技

舞台绝活展现川剧神韵 051

巴蜀文化与川剧脸谱 065

川剧行当与川剧服饰 075

独具特色的川剧打击乐 091

丰富多样的川剧剧目 099

小戏奇葩——四川灯戏

- 106 植根乡野的四川灯戏
- 113 极富生活气息的梁山灯戏
- 120 川北山乡的“喜乐神”
- 130 极具特色的四川地方灯戏

天府奇葩——地方戏剧

- 醇厚浓郁的四川曲剧 138
- 极富生活气息的梁山灯戏 143
- 杜南楼祖传川北傩戏 148
- 唱腔丰富的四川清音 158

东方一绝

川剧

川剧艺术是我国戏曲体系中十分重要的组成部分，是集音乐、歌舞、文学与绘画于一体的综合艺术，在我国戏剧领域里占有一席之地。

川剧历史悠久，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。它不仅是四川文化的一大特色，还是四川、云南、贵州等西南几省人民所喜闻乐见的民间艺术，是我国戏曲宝库中的一颗光彩照人的明珠。特别是它的“变脸”绝技，被称为“东方一绝”。

角抵戏奠定川剧基础

002

天府戏苑

四川戏曲种类与艺术

那是在远古氏族聚居的原始时代，我们的祖先为了生存，常常要进行狩猎活动。在狩猎过程中，他们多用尖锐的石器，由于使用工具的局限性，他们不得不离猎物越近，才能击中猎物要害。

先民们为了获得更多的猎物，必须近距离地与猎物对峙。为了避

蚩尤戏剧照

免未伤猎物而反被猎物所伤，他们便想到了一个方法，就是将自己伪装成猎物的一员，也就是说要冲进狼群，他们就将自己装扮成一只狼。

但是，危险的狩猎过程，并未影响人们因此获得的快乐，每每获胜，他们都会庆祝一番。但在当时，人们只能将狩猎过程，重新以娱乐方式上演一遍，以歌颂狩猎者的英勇。角抵，便由此产生了。

到了上古时期，在一次黄帝与蚩尤的战争中，黄帝发动了熊、虎、貔貅等野兽助战，蚩尤则“耳鬓如剑戟，头有角。与轩辕斗，以角抵人”。后来蚩尤被黄帝打败后斩首，人们为了庆贺天下太平，便举行了庆祝活动。

在庆祝活动中，有人扮演成头上有角、相貌凶恶丑陋的蚩尤模样，被人拉到人群中，做一些用角抵人、张嘴吃人的动作，还有一些人装扮成轩辕黄帝的兵卒，动手打蚩尤。人们看到蚩尤被捉住用刀砍头的表演，都开心地哈哈大笑起来。后来人们便把这种活动称为“蚩尤戏”，也称“角抵戏”。

到了秦汉时期，角抵活动非常盛行。秦人尚武，秦始皇统一天下后，他就罢武礼、息兵事，把角抵变

■ 蚩尤戏剧照

黄帝 古华夏部落联盟首领，传说中的五帝之首，被尊为中华“人文初祖”。据说本姓公孙，后改姬姓，号轩辕氏，建都于有熊，亦称有熊氏。黄帝以统一华夏部落的伟绩载入史册，在位期间，播百谷草木，大力发展生产，始制衣冠、建舟车、制音乐、创医学等。

川剧剧照

成了一种寻欢作乐的游戏节目。据古籍记载：“秦并天下，罢讲武礼，为角抵。”

汉代角抵活动更是十分普及，民间经常有一种游戏活动：“其民三三两两，头戴兽角相抵，名唤‘蚩尤戏’。”从这一记载中将角抵称为“蚩尤戏”，以及角抵时要进行化装的情况来看，很显然角抵在当时已经成为了一种富有娱乐性的游戏活动。

史书《汉书·武帝本纪》中也有关于角抵戏的记载：当时的角抵戏规模宏大，轰动全城，老百姓们宁愿跑几十里的路去观看助威，可见当时人们对于角抵游戏的喜爱。

在当时，蜀地与长安两地同时上演了角抵戏目《东海黄公》，讲的是东海人黄公伏虎的故事。故事情节大概是说，东海黄公年轻的时候会法术，常常身佩赤金刀，头束红绸巾，能降龙伏虎，兴云做雾。

蚩尤 中华始祖之一，上古时代九黎族部落酋长。相传蚩尤面如牛首，背生双翅，是牛图腾和鸟图腾氏族的首领，双角牛头又是传统的龙文化里的龙。他有兄弟81人，都有铜头铁额，8条胳膊，8条腿，个个本领非凡。

东海黄公到了老年的时候，因为饮酒过度，气力衰疲，法术失灵。秦朝末年，东海出现了白虎，黄公拿赤金刀去降伏，因为他的法术已经废了，最终他被白虎咬死了。

此戏是将人兽相抵的角抵动作与剧情编织在一起，开创了我国戏剧的先河。到了战国后期，当时有名的辞赋家宋玉写了一篇《宋玉对楚王问》中说：

“其为下里巴人，国中属而和者数千人”。这里所说的“下里巴人”，就是蜀地民间歌舞或者歌者舞者的代称。

相传在战国时期，秦国国君秦昭王在位期间，他派遣当时很懂得治水的李冰到蜀郡做太守。

传说当时的蜀郡两江，也就是后来的内江和外江的江神，每年都要向当地百姓索取两名美貌少女妻

太守 原为战国时代郡守的尊称。西汉景帝时，郡守改称太守，为一郡最高行政长官。历代沿置不改。南北朝时，新增州渐多，郡之辖境缩小，郡守权为州刺史所夺。至隋初存州废郡，以州刺史代郡守之任。此后太守不再是正式官名，仅用作刺史或知府的别称。明清则专称知府。

川剧剧照

李冰 生卒年不详，战国时代著名的水利工程专家。前256年至前251年被秦昭王任为蜀郡太守。期间，他征发民工在岷江流域兴办了许多水利工程，其中以他和其子一同主持修建的都江堰水利工程最为著名。几千年前，该工程为成都平原成为了天府之国奠定了坚实的基础。后世为纪念李冰父子，在都江堰修有二王庙。

子，如果百姓不给，江神就会发动洪水冲毁农田屋舍。因此，每到祭神之日，百姓们苦不堪言，却又无可奈何。

李冰做了蜀郡太守后，他让自己的女儿扮作新娘，并亲自到江神祠送嫁，还与江神对饮。酒过三巡之后，李冰厉声斥责江神的害民之举。

忽然间，李冰和江神都消失不见了。过了很久，人们发现有两头壮硕的公牛在江边斗成一团，斗得天昏地暗，地动山摇。

又过了许久，李冰汗流浹背地回来了，他对属下官员们说：“我变成公牛与江神角斗，已经斗得筋疲力尽了。一会儿，我再与那江神角斗时，你们要助我一臂之力，帮我制伏江神，腰部有白色条文的那头牛是我的化身，另一头便是江神的化身。”

李冰手下的一名官员趁李冰与江神再度酣战之

川剧剧照

机，拔剑刺杀了同样已经斗得筋疲力尽的江神变化而成的公牛，江神就这样一命呜呼了。从此以后，蜀地再无水患了。

蜀地百姓敬仰李冰的气魄和果决，于是民间便出现了《李冰斗牛》的戏剧。这出戏在以后历代都有，李冰形象有的演变为李冰之子李二郎了，如唐代有《灌口神》，宋代官本杂剧有《二郎神变二郎神》，孤本元明杂剧中有《灌口二郎斩健蛟》。李冰深受后世人们的爱戴，由于他能降妖杀魔，因此被后人尊为“戏神”。

李冰与李二郎作为“西川灌口神”而被尊为戏神这一事实，从一个侧面说明了巴蜀地区戏剧起源之早。《斗牛》戏，则是我国已知的最早一出有明确剧名的戏剧。

到了三国时期，蜀地便有了优人，也就是后来人

川剧剧照

刘备（161年—223年），字玄德。汉中山靖王刘胜的后代，三国时期蜀汉的开国皇帝，即蜀汉昭烈帝。他以仁德为世人称赞，是三国时期著名的政治家。223年病逝于白帝城。后世有众多文艺作品以其为主角，在成都武侯祠有昭烈庙为纪念。

们所说戏曲的演员。还有了《忿争》的表演，已经带有戏剧色彩了。据史书《三国志·许慈传》记载大意是：许慈与胡潜同为博士，典掌文书档案。而值庶事草创，颇多疑义，便互相攻击，形于声色，书籍不相通借，时常争执闹架，总以为自己一切正确，而妒嫉对方。先帝刘备看到这种情况，便在一次群僚大会上。

使倡家假为二子之容，效其讼阓之状，酒酣乐作，以为嬉戏。初以辞义相难，终以刀杖相屈，用感切之。

这是由刘备策划、导演，由专业演员演出，有情节、有矛盾冲突、有人物造型、有音乐伴奏、有化装服饰、有道白、有道具、有武打、有观众、有演出效果的完全意义上的戏剧，而且是讽刺喜剧。这出戏在我国戏剧发展史上是第一出记载准确而程式完整的戏剧，在戏剧史上更是一座里程碑，更是戏剧中最富特色的讽刺喜剧的鼻祖。

阅读链接

先秦时期的角抵是两人身体的接触竞技，人们通过直接对抗，从头到脚、从手指到脚趾都要参与这项活动。所以，从事这项运动，可以促进人体匀称发展，肌肉发达。特别能培养人的力量、速度、灵巧和柔韧等身体素质。

在汉元帝时期，也就是公元前44年左右，元帝曾经因为当时自然灾害严重的原因，下令罢废角抵这个活动，以节省朝廷和国库的开支。

但这种禁令显然只是暂时的，在东汉时，包括杂技、武术、舞蹈、幻术和角抵等文体技艺活动的百戏，又有了很大的发展。由于角抵在其中占有最重要的地位，所以百戏又被当时人称为“角抵戏”。

唐宋蜀戏演化为川杂剧

巴蜀戏剧发展到唐宋时期，才有了较为全面的发展，当时被人们称为“川戏”。

据有关记载，806年，当时蜀中有一个名叫刘辟的官员，据说是个大贪官，在四川无所忌惮地乱收苛捐杂税，搞得一方民不聊生。

于是，四川当地的戏曲演员就将刘辟作为原形，编成了一部川戏《刘辟责买》，他们准备通过演戏的方式为百姓疾呼。但这一戏曲虽然已排练熟练，却一直未能得到上演的机会。

直到后来刘辟叛唐造反，戏曲演员们认为时机已到，便开始了公开演

川剧剧照

川剧剧照

李存勖（885年—926年），是五代十国之后唐开国君王，庙号“庄宗”，谥号“光圣神闵孝皇帝”。李存勖自幼喜欢骑马射箭，胆量过人，少年时随父作战，11岁就与父亲到长安向唐廷报功，得到了唐昭宗的赏赐和夸奖。成人后状貌雄伟，稍习《春秋》，略通文墨，作战勇敢，尤喜音声、歌舞、川戏。

出。这一事件从一个侧面反映了川戏对人们生活重要的影响力。

历史还记载，唐朝时川戏影响力在国内非常重要，全国甚至出现了“蜀技冠天下”的局面。仅在四川就出现了以干满川、白迦、叶硅、张美和张翱五人所组成的著名戏班，这也是我国戏曲史上最早的戏班，《刘辟责买》、《麦秀两岐》、《灌口神》等著名川戏曲目也开始在各地流行……

到了五代时期，国内出现了一位将川戏首次推向宫廷的人，他就是后唐皇帝李存勖。

在川戏数百年的历史中，旧时戏班一直流传着在后台奉祀“祖师爷”的习惯，演员临上场前，都必须朝挂在后台入场口的“祖师爷”像顶礼膜拜，以祈演出成功。

被膜拜的“祖师爷”有两位：一位是作白面三绺黑须穿龙袍的唐明皇李隆基；另一位是作白面无须穿