

川剧绝活

王定欧 杜建华 刘昌锦 著
摄影 余小武 等

通过这些散珠碎玉式的特技绝活
我们可以充分领略到川剧艺术的独特神韵

四川出版集团
四川美术出版社

CHUANJUJUEHUO

王定欧 杜建华 刘昌锦 著

摄影 余小武 等

四川出版集团 四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

川剧绝活/王定欧,杜建华,刘昌锦著. —成都:

四川美术出版社 2007.1

ISBN 978-7-5410-3190-8

I.川... II.①王... ②杜... ③刘... III.川剧—图集
IV.J825.71—64

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第160634号

CHUANJUJUEHUO

王定欧 杜建华 刘昌锦 著

摄影 余小武 等

策 划

罗韵希 田 曦

责任编辑

侯 荣 李 成

装帧设计

邹小工 孙文茜

出版发行

四川出版集团
四川美术出版社(成都市三洞桥路12号)

邮政编码

610031

制 作

经典记忆文化传播有限公司

印 刷

四川省印刷制版中心有限公司

成品尺寸

250mm×260mm

印 张

13

插 图

281幅

字 数

60千字

版 次

2007年1月第1版

印 次

2007年1月第1次印刷

书 号

ISBN 978-7-5410-3190-8

定 价

98.00元

版权所有·违者必究

本图书如有质量问题,请与工厂联系调换

电话:(028)83048191

绝川 活剧

目录 contents

前言

Introduction

川剧：梨园奇葩

Sichuan Opera, An Exquisite Theatrical Performance

10

变脸传神

Miraculous Change of Faces

1. 魔幻式的扯线变脸

Changing Faces Magically by Pulling Lines

18

2. 手法多样的变脸术

Changing Faces in Various Ways

22

3. 神奇的韦陀踢慧眼

Mystical Weito Kicking the Witty Eyes

25

服饰助演

Performance with the Help of Dress and Accessories

4. 灵动传神的耍翎子

Vividly "Waving Pheasant Quills"

30

5. 外化心态的耍翅子

"Waving Wings" Indicating One's Characters

33

6. 表现心境的变胡须

"Changing Beards" Expressing the Mood

35

7. 激扬思绪的飞褶子

"Flying Pleats" Stimulating the Enthusiasm

38

8. 舒展情怀的耍水袖

"Waving Sleeves" Expressing the Feelings

41

9. 以假乱真的耍靴子

Lifelike "Taking Off Boots"

44

10. 婀娜多姿的踩跷功

Pretty and Charming "Walking on Stilts"

47

道具入戏

Stage Property in the Opera

11. 揭示心理的啃蜡烛

"Biting Candles" Indicating One's Mind

52

12. 传导心绪的飞耳帐

"Flying the Net" Showing the Frame of Mind

55

13. 展现幻境的葵花树

"Sunflowers" Exhibiting the Illusions

58

14. 法随戏变的抬轿子

"Carrying Sedan Chairs" in Various Ways

61

15. 景象万千的桨代船

Spectacular "Oars Instead of Boat"

65

16. 传情状形的耍蚊帚

"Waving the Mosquito Driver" Conveying the Amorous Feeling

69

17. 虚中见实的照镜子

Lifelike "Looking at the Mirror"

72

情态模拟

Imitation of Real Scenes

18. 龚裁缝卖弄剪裁术
Tailor Going's Tailoring Art
19. 潘金莲调叔学打饼
Pan Jinlian Flirts with Her Brother-in-Law by Making Cakes
20. 阎王爷哄儿跳木偶
The King of Hell Coaks His Son to Play the Puppet
21. 郑板桥买缸走皮影
Shadow Play in Zheng Banqiao Buying Vat

76

79

82

84

功法特技

Unique Skills

22. “藏刀”的传统与新用
Tradition and New Use of "Hiding the Sword"
23. 靠架戏的大刀走路
Sword Art in "Kaojia Opera"
24. 技艺双绝的打叉戏
"Dacha Opera" with Unique Skill
25. 传统戏中的打粉火
Fire in Traditional Sichuan Opera
26. 奇妙的纸火与烛火
Marvellous Lighting Fire and Paper Fire
27. 《议献剑》的蹬剑出鞘
Drawing a Sword Out of the Sheath in Danoting the Sword
28. 平中见奇的矮子功
Ordinary but Specific "Playing Dwarf"
29. 奇巧轻灵的绳索功
Unique "Play on Rope"
30. 妙趣横生的滚油灯
Interesting Play of "Oil Lamp on Head"

90

93

96

99

102

105

108

111

115

表现手法

Means of Expressions

31. 代角与幻觉的互动
Interaction of Rolls and Illusions 120
32. 性别的转换与重合
Changes and Overlap of Sexes 123
33. 《问病逼宫》的变行当
Changing the Typs of Rolls in *Forcing Abdication by Visiting the Sick* 126
34. 一饰二角的“老背少”
One Playuing the Parts of Two in *The Old Carrying the Young* 129
35. 《放裴》的意念具象化
The Concretion of Ideas in *Setting Pei Yu Free* 132
36. 《打神》的泥塑变活人
Clay Statues Turning into Lively Men in *Beating the God* 135
37. 虽无若有的情感线
Affectionate State of Mind 138
38. 以微见著的“小动作”
Really Big "Petty Actions" 141
39. 威武雄壮的堆辕门
Magnificent Gate of Military Camp 144
40. 无声胜有声的哑剧
Sound in Soundless Dumb Show 147

后 记

Postscript

150

前言

Introduction

川剧：梨园奇葩

Sichuan Opera, An Exquisite Theatrical Performance

四川历史上曾辖现重庆市，位于中国西南腹地，西接青藏高原，东连长江三峡，北有秦岭巴山屏障，南为云贵高原拱卫，盆地周边群山环绕，长江水系贯穿全境，矿藏物产丰富，人文景观荟萃，战国后期兴建的都江堰，更使其享有“天府之国”美誉。特殊的地理和人文环境，孕育了灿烂的巴蜀文化。自然，也为四川戏剧的发展提供了优越条件。

四川宋代即有“川杂剧”的记载，明代“川戏”已产生较大的影响，靳广儿戏班曾远赴江苏，以其“不南不北”的“川戏”特色引起金陵观众的浓厚兴趣。虽然这些蜀调川音有别于今日的川剧，但它们却为川剧的生成营造了深厚的土壤。明末清初之际，各省移民大批入川，诸多声腔相继来蜀，四川剧坛呈现出“诸腔杂呈”的繁荣景象。乾隆、嘉庆年间，外来声腔逐步完成四川化的演变过程，及至道光、咸丰，以“大名班”的崛起为标志，高腔、昆曲、胡琴、弹戏与本土的灯调由过去的“二下锅”、“三下锅”进而融为一体，形成延续至今的“五腔共和”的声腔体制。“三庆会”的成立，促使川剧迅速从广场艺术向剧场艺术发展，剧本、表演和音乐的文化品位不断提升。川剧在其发展过程中显示出极强的渗透力和适应性，逐步形成资阳河、川北河、

川西坝、下川东四条河道。流播领域也从四川扩展到贵州、云南、湖北等省的部分地区。中华人民共和国成立后，川剧又进入西藏藏族自治区，成为覆盖中国西南地区的地方大剧种。

川剧在其二百多年的演进过程中，形成了深厚的文化传统和鲜明的艺术特色。

川剧有传统剧目和创作剧目六千余个，其中不乏源自宋元南戏、元杂剧、明传奇与诸多古老声腔剧种经典剧目的丰富遗存，更有历代巴蜀文人如赵熙、黄吉安、尹仲锡、冉樵子、刘怀叙、席明真、赵循伯、李明璋、徐文耀、吴伯祺、魏明伦、徐棻、谭愷、隆学义等人的卓越贡献，素以博大精深的文化底蕴和雅俗共赏的文学品格享誉中国剧坛。

川剧声腔音乐具有很强的包容性，有源于苏州昆曲的昆腔，有源于弋阳诸腔的高腔，有源于徽调、汉调的胡琴，有源于陕西秦腔的弹戏，有源于四川本土的灯调，兼容了明清以来中国戏曲的五大声腔体系，而又在地方化的演进过程中，以锣鼓的演奏为黏合剂统一于川剧的剧种风格。其中尤以帮、打、唱相结合的高腔音乐最具创造性，在我国众多声腔音乐中独树一帜。

川剧表演既规范又灵活，各行当均有一套自成体系的功法程式，但在运用上又常有出奇制胜之举，绝不囿于一格。川剧艺人在其艺术创造的过程中，且往往不满足于习用的表演技巧，总是要精心设计独特的特技绝招，以构成表演中的闪光点，它们如一颗颗珍珠闪亮于川剧舞台，构成了川剧表演艺术的一大特色。

川剧的服饰和脸谱继承了中国戏曲的传统规制，而又有鲜明的剧种特色，如文生褶子为展示身段而高开衩，人物脸谱随性格发展而多变异等。其在戏中的运用则更是别具匠心，许多人物造型堪称中国戏曲画廊中的精品。这些别致而出色的艺术创造，表现了川剧艺人的智慧和创造才能，反映出巴蜀文化底蕴中的一些野趣，使川剧舞台美术获得了强烈的艺术魅力。

在川剧的发展史上，出现过不少出类拔萃的艺术家，如咸丰、同治年间的肖遐亭、岳春等，光绪、宣统年间的傅三乾、黄金凤等，清末民初的杨素兰、康子林、唐广体、浣花仙等，民国年间的肖楷成、天籁、曹俊臣、鄢炳章等，新中国成立后，川剧舞台更是群星灿烂。老一辈艺术家如贾培之、张德成、周慕莲、吴晓雷等仍然宝刀不老；中年一代如刘成基、周裕祥、周企何、陈全波、阳友鹤、薛艳秋、袁玉

昆、曾荣华等正是如日中天；青年一代如陈书舫、竞华、杨淑英、许倩云、司徒慧聪、李笑非等正值风华正茂；后起之秀如赵又愚、蓝光临、张巧凤、刘世玉等，早已崭露头角。人才济济，可谓集一时之盛。改革开放以来，20世纪50年代的学员已成为承上启下的骨干力量，一批新人在振兴川剧大潮中脱颖而出，至2006年，获中国戏剧“梅花奖”者多达18人，位居全国前列。数百年间，正是通过这些世代相承的杰出的艺术传人，使古老的川剧一代一代薪火相传，并随着时代的推移不断发扬光大。

从清代始至上世纪中叶，川剧一直保持着一统四川戏剧舞台的局面。各地戏台林立，班社如云。每逢民俗节日、红白喜事，无论通衢州邑、偏远乡镇，都能看到川戏班活动的身影。两百多年以来，于工余农闲时观看川剧演出，几乎是四川民众唯一的娱乐形式。特别是川剧目连戏，融宗教祭祀、民俗事象、戏剧演出于一体，渗透到社会生活的诸多领域，与民众的精神生活保持着密切的联系。改革开放时期，尽管群众的娱乐方式日趋多元化，但川剧依旧有广泛的影响。近些年来，民间职业川剧团呈方兴未艾之势，川剧玩友活动遍及四川广大城乡，足见其仍然有深厚的群众基础和发展潜力。

