

愉悦身心 / 磨炼意志 / 陶冶情操

一个变脸，点燃了川剧表演的高潮，但这段精彩并非全部，因为它只是一段川剧精华的凝缩。走近川剧艺术，在了解川剧知识的同时，去享受不一样的文化盛宴。

川剧艺术 鉴赏与学习

CHUANJU YISHU JIANSHANG YU XUEXI © 膳书堂文化 / 编

成都时代出版社
CHENGDU TIMES PRESS

青少年课外文体娱乐指南
QINGSHAONIAN KEWAI WENTI YULE ZHINAN

川剧艺术 鉴赏与学习

CHUANJU © 膳书堂文化 / 编
YISHU JIANSHANG YU XUEXI

时代 成都时代出版社
CHENGDU TIMES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

川剧艺术鉴赏与学习 / 膳书堂文化编. —成都:
成都时代出版社, 2014. 1

(青少年课外文体娱乐指南)

ISBN 978-7-5464-0814-9

I. ①川… II. ①膳… III. ①川剧—青年读物②川剧—少年读物 IV. ①J825.71-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 293960 号

川剧艺术鉴赏与学习

CHUANJU YISHU JIANSHANG YU XUEXI

膳书堂文化 编

出品人 段后雷
责任编辑 陈余齐
责任校对 李 航
装帧设计 膳书堂
责任印制 干燕飞
出版发行 成都时代出版社
电 话 (028)86621237(编辑部)
(028)86615250(发行部)
网 址 www.chengdusd.com
印 刷 四川省南方印务有限公司
规 格 170mm×240mm
印 张 10
字 数 137 千
版 次 2014 年 1 月第 1 版
印 次 2014 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5464-0814-9
定 价 29.80 元

著作权所有·违者必究。

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系。电话:(028)37641787

前 言

在中国戏曲长河中，可以说从来不缺少惊艳，无论是国粹京剧还是南方戏曲黄梅戏，都是精彩纷呈，领艳一方。然而与它们相比，有一种地方戏曲则更加精彩而神秘，它就是川剧。

川剧是四川、云南、贵州等西南几省人民所喜爱的民间艺术。它集高腔、胡琴腔、昆腔、弹戏等四大声腔于一身，同时融入了四川当地的灯戏，所以在表现形式上，川剧可谓“变幻无常”，而且凭借一招儿让世界为之震撼的变脸，更使川剧的精彩平添了无数神秘。

四川自古就是戏剧之乡，早在唐代就有“蜀戏冠天下”的美誉。川剧作为四川文化的一大特色，正式形成于清代，并在之后的时间里得到传承与发展。

川剧的精彩并不仅仅在于它的唱腔以及动作形态，它本身对于其他流派、其他音乐的博采众长、兼收并蓄就是一种难得的文化。因为这种开放的姿态，川剧才能够在中国如此繁多的地域文化中占据不可替代的地位。

了解川剧艺术，不仅能够融入川剧文化，同时也能够陶冶情操，传承民族经典。

川剧艺术鉴赏与学习

川剧的博大精深若非系统地学习，是无法真正领会的。盲目地学习一样无法获益。为了帮助无数川剧爱好者能够轻松地找到最佳学习途径，经过编者长期精心调研整理，终于有了这本川剧学习教程。

在这本教程里，科学系统地讲解了川剧入门基础，同时增加了鉴赏内容，相信会成为川剧学习过程中的理想之选。

目录 Contents .....

第一章 川剧史话	1
第一节 川剧——我国戏曲宝库里的—颗明珠	1
第二节 川剧发展简史	3
第三节 川剧的艺术特征	6
一、整体特征	6
二、综合性	8
三、虚拟性	8
四、程式性	9
五、技艺性	10
六、娱乐性	10
第四节 川剧流派	11
第五节 梨园行话	13
第二章 川剧剧目	16
第一节 川剧剧目数量和特点	16
第二节 川剧剧目来源及分类	18
一、继承	18
二、改编	18

川剧艺术鉴赏与学习

三、创作 19

第三节 川剧著名剧目简介 20

一、改编移植剧目 20

二、以声腔为代表的剧目 23

三、大幕戏 29

第三章 川剧程式套路及四功五法 34

第一节 川剧程式套路 34

一、川剧表演程式 34

二、川剧程式套路 35

第二节 四功五法 39

一、四功——唱、念、做、打 40

二、五法——手、眼、身、发、步 45

第四章 川剧基本功及特技 48

第一节 基本功介绍 48

一、把子功 48

二、毯子功 49

三、腰腿功 49

四、绢功 49

五、扇子功 50

六、髯口功 50

七、帽翅功 50

八、甩发功 50

九、翎子功 51

十、耍水发	51
十一、飞褶子	51
十二、抛绫子	51
十三、僵尸	52
第二节 川剧特技	52
一、吐火	53
二、藏刀	54
三、耍水袖	54
四、点蜡烛	56
五、顶油灯	56
六、踢慧眼	56
七、变胡子	56
八、宝剑出鞘、入鞘	57
九、飞帽上头	57
十、打出手	57
第三节 川剧“变脸”	57
一、“变脸”由来	58
二、“变脸”的方法	60
第五章 川剧行当	62
第一节 川剧行当的含义	62
第二节 行当分类	63
一、生行	64
二、旦行	65
三、净行	67

川剧艺术鉴赏与学习

四、末行	68
五、丑行	68
六、杂行	70

第六章 川剧音乐 .....

73

第一节 川剧唱腔	73
一、唱腔地位和作用	73
二、川剧唱腔的体制	74
三、川剧唱腔特征	74
第二节 川剧的曲牌	80
第三节 川剧乐器	81
一、川剧主要乐器	81
二、打击乐的功能	84
第四节 川剧音乐改革	84

第七章 川剧舞台美术 .....

90

第一节 川剧服装	90
一、服装来源	90
二、服装构成	92
三、服装颜色	93
四、着装原则	94
第二节 川剧化妆	106
一、川剧脸谱简介	107
二、脸谱颜色特征	109
三、脸谱图案与人物形象	110

第三节 装置与砌末	112
一、装置之装饰性	112
二、装置之多用性	113
三、砌末之实物实用	116
四、砌末之虚实共用	117
五、检场	117
六、火彩特技	118
第四节 砌末与表演的关系	119
第八章 川剧名家	122
一、萧遐亭	122
二、岳春	122
三、罗贵廷	123
四、陈翠屏	124
五、阳友鹤	124
六、陈书舫	125
七、周裕祥	125
八、周企何	126
九、黄荣华	127
十、王道正	128
十一、魏明伦	131
十二、陈智林	132
十三、欧阳荣华	135
第九章 巴蜀奇葩天下香	137
第一节 蜀韵雅风——重庆川剧	137

川剧艺术鉴赏与学习

第二节	四川省川剧院	138
第三节	继往开来 魅力无限	140
第四节	新时期川剧理论研究的整体性超越	141
一、	新时期川剧研究的发展趋势	142
二、	川剧理论体系建设的标志性特征	144
三、	川剧理论研究勃兴的原因及其未来走向	147

第一章 川剧史话

第一节 川剧——我国戏曲宝库里的一颗明珠

川剧是一个有着悠久历史的独特而古老的剧种，兼具昆腔、胡琴、弹戏、高腔、灯戏五种声腔，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，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，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。川剧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、创造新生活的过程，是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的过程。这个过程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，是戏曲化、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，吸收融会苏、赣、皖、鄂、

川剧艺术鉴赏与学习

陕、甘等各地声腔，形成具有高腔、胡琴、昆腔、灯戏、弹戏五种声腔用四川话演唱的“川剧”。其中高腔曲牌丰富，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遗产，而且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。

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

川剧常见于舞台的剧目就有数百，唱、做、念、打齐全，幽默妙语连篇，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，蓄含着不尽的妙味……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，20世纪60年代初期，四川全省共有川剧团（班）300多个，几乎遍及汉族聚居的每一个县市。

20世纪末，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，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，武生彭海清等，都是川剧的代表人物。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、徐棻成为全国瞩目的剧作家。另外还有著名鼓师王官福、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演艺术，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—1795）。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，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，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”。到唐代，四川的音乐、歌舞、戏剧已经十分繁荣，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，并在长期的发展中，与四川的方言土语、民风民俗、民间歌舞音乐、说唱曲艺相互融会贯通，进而演变为具有四川地方特色的声腔艺术。川剧在初期还只是由一些班子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）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。至清代雍正、乾隆年间，随着花部的兴起，外来的高腔、昆腔、皮黄腔、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。但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、

川剧艺术鉴赏与学习

川北、下川东不同的流派。

川剧艺术的发展在清朝乾隆、嘉庆时期已趋成熟。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，下至平民百姓，每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），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，并且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，每年在演出本省的戏曲时，为了能同时看到其他省的好戏，也请其他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、灯等声腔的班社，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声腔班社间的艺术交流，他们为了生活及其艺术的发展而积极地互教互学，大胆吸收不同声腔的剧目和演唱的方法、技巧，并作试验性的演出等等。经过一段时期的实践，几种声腔便首先是在语言、表演、音乐及舞台美术等方面逐渐融会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、康芷林、唐广体、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、颐乐班、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，由于时代发展的需要，四川省对川剧进行全面改革。1952年成立四川省戏曲研究室，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，创办了《四川戏曲》等刊物，川剧出现前所未有的繁荣景象。在整理出大量的完整优秀川剧传统剧目的同时，也创造了许多新剧目。到20世纪80年代，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年至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，被摄制成电影。川剧《白蛇传》与《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20世纪的川剧史，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、城市观众热切呼应主体“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—1911）、诞生与成长（1912—1949）、成熟与繁盛（1950—1966）、挫折与抗争（1966—1976）、改革与振兴（1982—至今）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，有的是写实的艺术，有的是写意的艺术。写实的艺术要求按照生活的本来面貌反映生活，而写意的艺术则并不要求按照生活的本来面貌反映生活，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。写意的艺术要对所反映的生活进行艺术变形，这并不是完全脱离生活的凭空臆造，而是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，嘴上挂着长长的胡子，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

川剧的角色与京剧相同，分生、旦、净、末、丑等，其中以生、旦、丑角戏居多。这些角色过去全由男演员担任，在上世纪初开始出现女演员，发