

中国非物质文化遗产代表作丛书

主编 王文章

川剧

杜建华 王定欧 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

杜建华 王定欧 著

川剧

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

川剧 / 杜建华, 王定欧著. — 北京: 文化艺术出版社,
2011.12

(中国非物质文化遗产代表作丛书 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5039-5274-6

I. ①川… II. ①杜… ②王… III. ①川剧—介绍

IV. ①J825.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第251612号

(本书图片均由作者提供版权)

川 剧

著 者 杜建华 王定欧

责任编辑 贺 星

装帧设计 李 鹏

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 2012年10月第1版

印 次 2012年10月第1次印刷

开 本 700毫米×1000毫米 1/16

印 张 19.75

字 数 250千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5274-6

定 价 49.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

总 序

王文章

伴随着新世纪的开始，我国的非物质文化遗产保护工作已走过了十几个年头。短短的十几年时间，中国的非物质文化遗产保护取得了令世人瞩目的成就，总体上呈现出持续健康发展的良好局面。

首先是符合我国国情的非物质文化遗产保护体系初步建立，非物质文化遗产保护理念逐渐深入人心。在党中央、国务院的高度重视下，在各级党委政府的大力支持和社会的广泛参与下，在各级文化部门的共同努力下，我国的非物质文化遗产保护体制、机制从无到有，逐步建立起来，并已发展为比较健全的四级名录保护体系和传承人保护制度。在进行全国非物质文化遗产资源普查的基础上，国务院已公布了第三批共1219项国家级非物质文化遗产名录，文化部公布了第三批1488名国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。各省、市、自治区也公布了省级保护名录项目8566项，代表性传承人9564名。我国的非物质文化遗产保护，已从十多年前的单个的项目性保护，走上了整体性保护、科学保护和依法保护阶段。非物质文化遗产的重要价值和保护的意義越来越被人们所普遍认知和理解，人们越来越珍视优秀传统文化，全社会对非物质文化遗产保护工作的关注程度、参与热情越来越高，全社会已经逐步形成保护非物质文化遗产的文化自觉。

二是《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁布实施，为非物质文化遗产保护提供了坚实的法律保障。围绕着贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》，非物质文化遗产保护的法制建设、规章制度建设得到了进一步加强。现在，全国已有十多个省、市、自治区出台了地方非物质文化遗产保护条例。

三是非物质文化遗产保护方式方法和方针、原则逐步完善和确立。在总结保护工作实践经验的基础上，我们逐渐认识到非物质文化遗产所具有的恒定性和活态流变性的基本衍变规律。并在此基础上，认识到对于非物质文化遗产的科学保护，既不是使它凝固不变，也不是人为地使之突变，而是要让它按照自身的规律去自然衍变。非物质文化遗产保护要遵循其本体规律。近些年来，我们提出的抢救性保护、整体性保护、生产性保护等多种针对不同类型项目实施的保护原则与方法，在保护实践中取得明显成效。同时，在准确认识、总结和把握非物质文化遗产本质特征的基础上，确立了保护工作的十六字方针：“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展。”确立了保护工作的原则：“政府主导、社会参与，明确职责、形成合力；长远规划、分步实施，点面结合、讲求实效。”保护方针和原则的确立，对非物质文化遗产保护工作的健康发展起到了重要的指导作用。

四是资金投入进一步加大，机构队伍基本建立。截至2011年，不包括地方财政资金投入，仅中央财政已累计投入非物质文化遗产保护经费14.3876亿元；2012年，中央财政转移地方非物质文化遗产保护经费增长至6.2298亿元。全国31个省、市、自治区均成立了省级非物质文化遗产保护中心，16个省、市、自治区文化厅（局）成立了非物质文化遗产处（室）。非物质文化遗产保护工作机构和队伍基本建立。

五是非物质文化遗产宣传展示活动丰富多彩。近十年来，北京和全国各地陆续举办了一系列非物质文化遗产项目展演及保护成果展，对于社会公众认知非物质文化遗产及其保护的意义起到了重要的促进作用。近两三年来，主要的展演活动如2009年文化部在北京农展馆举办的“中国非物质文化遗产传统技艺大展”，2010年在北京展览馆举办的“巧夺天工——中国非物质文化遗产百名工艺美术大师技艺大展”，2011年在中华世纪坛举办的“中国非物质文化遗产传承人师徒同台展演”，2012年年初文化部等部门在北京农展馆举办的“中国非物质文化遗产生产性保护成果大展”等都引起轰动，增强了公众对非物质文化遗产保护的关注和参与意识。

六是国际合作和交流不断加强。2004年，经全国人大常委会批准，

我国第一批加入了联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》。我国在四川成都成功举办了三届国际非物质文化遗产节。截至2011年11月底,我国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录项目总数达36项,成为世界上入选项目最多的国家。2012年初,联合国教科文组织亚太地区非物质文化遗产保护国际培训中心在中国(北京)正式成立,这表明了国际社会对我国非物质文化遗产保护工作的充分肯定。

在充分肯定我国非物质文化遗产保护工作成绩的同时,也必须看到,非物质文化遗产保护工作仍然存在不少困难和问题:一些非物质文化遗产项目后继乏人、生存濒危的境况还没有得到根本解决,仍存在传承人年老体弱,人走歌息、人亡艺绝的现象;在保护工作中,重开发、轻保护、轻传承的问题仍不同程度地存在,过度开发、盲目开发非物质文化遗产资源的现象仍有发生;一些地方对保护工作认识不到位,保护工作不落实的情况依然存在。因此,我们应该头脑清醒,思想明确,进一步增强非物质文化遗产保护工作的紧迫感和责任感,认真研究解决保护工作中存在的突出问题,真抓实干,从而推动非物质文化遗产保护工作持续、扎实、深入的开展。

最近,文化部主要从国家级非物质文化遗产代表性项目保护规划的实施及保护措施落实情况,国家级代表性传承人传承情况,以及保护专项资金使用情况三个方面,对非物质文化遗产保护工作中存在的问题进行督促检查,以便找准问题,有针对性地采取有效措施加以调整。我相信,只要我们坚持求真务实的态度,把各项保护措施落到实处,我国的非物质文化遗产保护工作就会越做越好。

在概要回顾总结近年来我国非物质文化遗产保护工作的基本情况和经验的同时,我们也在思考一个问题,那就是我们保护工作的基础,或者说我们科学把握非物质文化遗产保护工作的规律,不断取得保护工作成绩的基础是什么,我想,首要的就是对非物质文化遗产项目的科学认知。今天,我们在非物质文化遗产得到全面整体性保护的情况下,更需要继续对具有代表性的项目进行认真、科学的梳理和分析,进一步探究它的文化渊源,揭示它的价值,总结它的存在形态和演变历程,以及研究如何在把握本质规律的基础上对其进行科学保护。

这样的调查、分析和梳理，可以充分展示非物质文化遗产的独特魅力，让更多的人了解、认识非物质文化遗产的精粹性及其杰出的文化、艺术、历史和科学价值，由此引导人们正确认识非物质文化遗产及其保护工作，逐步形成非物质文化遗产保护的文化自觉，关注、重视或主动参与到非物质文化遗产保护工作中来。正是基于此，我们组织专家学者或从事非物质文化遗产保护的实践者编撰出版了这套“中国非物质文化遗产代表作丛书”。2005年，浙江人民出版社也曾邀我主持编撰一套“非物质文化遗产丛书”，迄今已出版二十多本。这次经作者重新修订后纳入现在这套丛书，由文化艺术出版社出版，其项（书）目的选择，则是根据国务院公布的国家级非物质文化遗产代表作名录确定，每个项目独立成书，分批出版。第一辑收录中国非物质文化遗产代表作20项，内容涉及传统音乐、传统戏曲、传统工艺、传统技艺等多个领域。它们形式各异，但都以其厚重的历史、鲜明的特征在中华文明的深厚积淀中留下了鲜明的烙印，并长久地影响着中华民族文化基因、精神特质乃至生活方式；如同一朵朵奇葩，千姿百态、绚丽斑斓，与其他文化遗产共同构成中华文化的悠久博大、辉煌壮丽。

这套丛书的作者来自全国各地，都是该项目研究的专家学者或项目的传承人，其中不少作者是项目相关领域的权威学者。他们根据自己多年的实地调查和深入研究，本着严谨的态度和专业精神，详尽梳理每一个项目的历史渊源和沿革流变、分布区域和存续状况，细致描述它们的呈现形态，包括风格流派、技艺特征及其代表性传承人和代表性作品，并对其历史、文化、艺术、科学等价值进行深入的阐发。这套丛书力图以学术的权威性、叙述的准确性和可读性成为广大读者全面了解中国非物质文化遗产的优秀读物，它的出版不仅有助于中国读者认识和了解祖国优秀的文化遗产，也为世界人民认识和了解中国文化打开一扇窗口。

是为序。

2012年5月6日

目 录

第一章 梨园奇葩·····1

- 第一节 川剧生成的地理条件与人文环境·····3
- 第二节 川剧发展的历史行程与流播地域·····6
- 第三节 川剧形态的综合特征与艺术个性·····13
- 第四节 川剧艺术的文化意蕴与传承价值·····20

第二章 历史沿革·····27

- 第一节 唐宋元明时期的巴蜀戏剧·····29
- 第二节 “湖广填四川”与多种声腔入川·····37
- 第三节 高腔的本土化与川剧的形成·····43
- 第四节 戏曲改良与时装戏的兴起·····54

第三章 戏台戏班·····61

- 第一节 庙会、会馆与民间演出的兴盛·····63
- 第二节 戏园、剧院与剧场艺术的发展·····75
- 第三节 川剧史上的著名班社与科班·····78
- 第四节 新中国川剧表演团体与机构·····88

第四章 剧目特色·····101

第一节 多源一流的剧目体系·····103

第二节 涵盖古今的历史画卷·····110

第三节 贯通表里的乡土气息·····114

第四节 幽默机趣的语言技巧·····119

第五节 独创一格的喜剧艺术·····123

第六节 雅俗共赏的文化品位·····127

第五章 作家作品·····131

第一节 晚清及民国时期的川剧作家·····133

第二节 新中国成立初期的川剧作家·····144

第三节 改革开放时期的著名剧作家·····149

第六章 表演艺术·····159

第一节 完备、成熟的角色行当·····161

第二节 丰富、系统的功法程式·····170

第三节 奇思妙构的表现手法·····183

第四节 精绝独到的表演技艺·····194

第七章 名伶名戏·····205

第一节 清代的名伶及名戏·····207

第二节 民国年间的名伶及名戏·····211

第三节 新中国成立之初的名家及名戏·····221

第四节 改革开放时期的名家及名戏·····229

第八章 声腔音乐·····235

第一节 五腔同台的声腔音乐·····237

第二节 典雅曼妙的川剧昆腔·····240

第三节 一枝独秀的川剧高腔·····242

第四节 咿唔如语的川剧胡琴·····245

第五节 以梆为板的川剧弹戏·····246

第六节 俚俗活脱的川剧灯调·····247

第七节 造势代言的喷呐笛谱·····248

第八节 传情状物的川剧锣鼓·····251

第九章 舞台美术·····255

第一节 舞台的规范性与开放性·····257

第二节 脸谱的寓意性与装饰性·····260

第三节 服饰的传承性与独创性·····263

第四节 切末的象征性与多义性·····269

第五节 独具匠心的人物造型·····272

第六节 川剧舞台的现代发展·····274

第十章 当代发展·····277

第一节 推陈出新与川剧发展的鼎盛期·····280

第二节 振兴川剧与川剧的现代化探索·····284

第三节 进入国家非物质文化遗产名录·····289

第四节 科学地开展传承保护工作·····293

第五节 演出市场开拓带来良好发展前景·····297

后 记·····300

第一章

梨园奇葩

川剧是流播于中国西南地区的地方大剧种，历史悠久，剧目丰富，表演独特，声腔多样，为川、渝、滇、黔人民群众所喜闻乐见。新中国成立后，足迹遍及大江南北，影响远播国际剧坛，在海内外赢得声誉，其杰出的艺术创造，不愧为中华梨园的一枝奇葩。

第一节 川剧生成的地理条件与人文环境

大约在清代的康熙年间，一个以高腔为标志性声腔的地方剧种，随着四川人口和文化结构的变化，在巴蜀大地上应运而生，并逐步融昆腔、胡琴、弹戏及灯调于一体，覆盖四川、重庆全境及云南、贵州、湖北部分地区。这个剧种，就是被列为国家级非物质文化遗产

四川郫县出土的
汉代石棺角抵戏
画像石

清代绵竹年画《川剧人物游乐迎春图》

的川剧。数百年间，这一剧种承中华戏曲之传统，融巴蜀艺术之精华，以南北一体、五腔兼备、文野交融、雅俗共赏为文化特征，自成一格，成为中华梨园中一枝别具异彩的艺术奇葩。川剧这种深厚传统和文化特征的形成，与它生成和发展的特殊环境有密切的关系。

四川地处我国内陆腹地，西为青藏高原扼控，南有云贵高原拱卫，北靠秦岭巴山，东连长江三峡，盆地四周群山环绕，长江水系贯穿全境，物产丰饶，气候温和，幅员辽阔，风光秀丽，自古号称天府之国。古属梁州之域，周时归入雍州，春秋战国时期为巴国、蜀国所在地，古称巴蜀，历史悠久，地域辽阔，今接壤四川、重庆的汉中盆地、黔涪高原、湖北巴东和湘西山地，其时皆为巴蜀之域。宋太祖时置西川路、峡西路，真宗咸平四年（1001），改设益、梓、利、夔四州路，州府分治今日之成都、三台、汉中和奉节，总称为“川峡四路”，简称四川。宋徽宗大观三年（1109），在诏书中正式使用“四川”一词，四川作为行政区划略称肇始于此。元代建置“四川行省”，明代改为“四川承宣布政使司”，清代复设四川行省，沿用至今。在重庆市直辖之前，四川面积为56万平方公里，占中国面积的百分之六，仅次于新疆、西藏、青海和内蒙古。在这块土地上，世代居住着汉、彝、藏、土家、苗、羌、回、蒙古、傈僳、满、纳西、布依、白、傣、壮15个民族，他们共同经营着自己的家园，创造了灿烂的巴蜀文明。四川位于中国西南，北与中原相通，东与荆楚相连，但通向中原的陆路

清代四川木雕——《巧娘配》

有剑门之雄，连接荆楚的水路有夔门之险，历史上频繁发生于中原的战乱很少波及四川，这就为四川的经济发展提供了稳定的社会环境。由于四川有这种得天独厚的条件，秦汉时期，常常为一些政治集团所苦心经营，成为他们逐鹿中原的战略大后方。

这种地理封闭性与人文开放性兼备的生态环境，使巴蜀文化逐步形成了继承性与开放性并重的特征，既能使基本的人文精神、文化形态、

民风民俗世代相承、积为传统，又能以开放的胸襟吸纳中外文明成果，与时俱进，不断地丰富自己的地域文化体系。广汉三星堆出土的青铜器等文物表明，早在夏商周时期，巴蜀文化便已形成特色并达到很高的水平，至今仍为世人所惊叹。战国时期修建的都江堰，使西蜀地区成为旱涝保收的“天府之国”，泽被川西两千年，被誉为世界水利史上的奇迹。西汉文翁兴学，巴蜀文风大盛，“学徒麟萃，蜀学比于齐鲁”（《华阳国志》）。及至唐代，巴蜀历经数百年的承平生活，经济空前繁荣，时有“扬一益二”之誉。宋代文化高度发达，文学、史学、哲学名家辈出，且有纸币“交子”问世，在中国文化史上占有重要的位置。明末清初之际，四川遭遇了历史上罕见的大规模战乱，人口锐减，经济萧条，但随着各省移民的大批入川，四川经济很快得到恢复，并在世界进步社会思潮的影响下，迅速进入一个新的发展阶段，培育出一代代杰出的政治家，对中国近现代的社会变革做出了卓越贡献。

戏剧作为巴蜀文化独具特色的一部分，同样在中国文化史上留下了辉煌的一页。中国戏曲的源头之一是古代祭祀歌舞，而据《华阳国志·巴志》记载：“周武王伐纣，实得巴、蜀之师，著乎《尚书》。巴师勇锐，歌舞以凌殷人，前徒倒戈，故世称之为‘武王伐纣，前歌后舞’也。”说明殷周时期，巴蜀歌舞已在民间较为盛行。出土于四川境内的战国宴乐渔猎攻战纹壶、汉代说唱俑、女舞俑和镌绘有

百戏、角抵等图纹的画像砖，表明四川在周、秦、汉时期，歌、舞、乐的发展已进入比较成熟的阶段，且有了戏剧因素的萌芽。三国时期，四川出现了第一个讽刺喜剧《忿争》，及至唐代则已有“蜀戏冠天下”之说。

清代四川石刻——《活捉宿介》

据宋代张溥《寿宁院记》载：“成都大慈寺据圜匱之腹，商列贾次，茶炉药榜，蓬占筵专，倡优杂戏坌然其中。”证明杂剧在宋代形成的时期，成都也出现了供杂剧演出的瓦舍勾栏。明代以靳广儿、韩五儿为首的四川戏班远赴江苏南京一带演出，虽被时有“乐王”之称的江苏人陈铎“嘲”为“不南不北的乔杂剧”，但这种被称为“川戏”的地方戏在金陵深受下层民众热烈欢迎的演出盛况，说明那一时期四川戏剧已具有独特的艺术魅力。可见，四川有深厚的戏剧传统。尽管目前尚无史料证明那时的四川戏与清代形成的川剧是否有直接的传承关系，但清初诸腔入川后能迅速完成四川化演变并进而形成五腔共和的多声腔大剧种，同四川的戏剧传统显然有千丝万缕的内在联系。例如，四川戏曲乐观通达的人文精神和谐谑喜辣的艺术风格，在川剧形成和演变的过程中，仍然可以看到它传承的印记。

第二节 川剧发展的历史行程与流播地域

一、川剧发展的历史行程

川剧的孕育期可以从清初上溯到明代以前，而孕育川剧的种

子主要来自两个方面，一是历史上四川戏剧的深厚传统，二是清初从各省入川的诸多声腔。这二者的结合，便培育出具有巴蜀戏剧基因而又兼融多种声腔艺术的川剧。

民国十三年(1924)《蜀伶杂志·班目·庆华班》记载：清朝雍正二年(1724)，有泸州高腔戏班艺人二十余人来成都招生课徒，于同年成立庆华班。川剧名角康子林、康大蛮、周名超、尹华轩、饶玉山等，皆为其后期的弟子。可见庆华班演唱的高腔同后世的川剧高腔有直接的传承关系，这是迄今有据可查的关于高腔戏班最早的记载。可以推想，泸县高腔戏班成立的时间当可上溯到清代康熙后期。川剧是一个以高腔为代表的地方剧种，它在川剧的诸多声腔中一直处于主导地位。如果以四大徽班进京为京剧形成的标志作参照，清代的康熙后期至雍正年间则可视作川剧的形成期。据此，清代的乾隆、嘉庆及道光年间，该班延绵一百七十余年，为川剧的行程和发展做出了重要贡献，清末民初之际的川剧声腔日渐丰富，当可定为川剧的成长期。这段时间，在花雅争胜的背景之下，随着外来声腔地方化演变的发展进程，川剧高腔逐步以锣鼓为纽带与胡琴及弹戏连为一体，出现“二下锅”或“三下锅”的发展趋势，这些多声腔同台的川戏班俗称“风纹雪”班子。戏台和戏班也与日俱增，呈现出一派兴旺的景象。

清代绵竹年画：
《教鬼学》(左)、
《凤仪亭》(右)