

四川省川剧艺术研究院编

川剧表现手法 通览

振兴川剧丛书

四川文艺出版社

本书分“多样化的呈现形态”和“体系化的表现方法”两编。含角色代换、功法特技、砌末道具等14类。具体介绍数百出川剧剧目演出中具有原创性、代表性、独特性的表现手法、技巧及艺术创作方法。对认识川剧及戏曲艺术的本质，极具参考价值。

ISBN 7-5411-2159-2

9 787541 121593 >

责任编辑 李卫国

ISBN 7-5411-2159-2/I · 1833

定价. 39.00元

四川省川剧艺术研

川剧表现手法 通览

四川文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

川剧表现手法通览/四川省川剧艺术研究院编. —成都: 四川文艺出版社, 2002. 10

(振兴川剧丛书)

ISBN 7-5411-2159-2

I. 川... II. 四... III. 川剧表演艺术
IV. I285.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 072386 号

川剧表现手法通览

Chuanju Biaoxian Shoufa Tonglan

编 者 四川省川剧艺术研究院

责任编辑: 李卫国
封面设计: 任兆祥
版面设计: 邓小林
责任印制: 晋 冰
责任校对: 汪 萍等

书 号: ISBN 7-5411-2159-2/I·1833
开 本: 880×1230 1/32
字 数: 495 千
印 张: 19.75
版 次: 2002 年 11 月第一版
印 次: 2002 年 11 月第一次印刷
出版发行: 四川文艺出版社(成都盐道街 3 号)
电 话: (028)86666700[发行部] (028)86662959[编辑部]
邮政编码: 610012
电子信箱: scwys@mail.sc.cninfo.net
照 排: 成都华宇电子制印有限公司
印 刷: 四川锦祝印务所
定 价: 39.00 元

版权所有, 违者必究, 举报有奖。举报电话: (028)86636481 86241146
本书若出现印装质量问题, 请与工厂调换。电话: (028)85910167

编委会主任 徐有胜 张仲炎

编委会副主任 胡继先 张在德
何志勇 严福昌

编委 (以姓氏笔画为序)

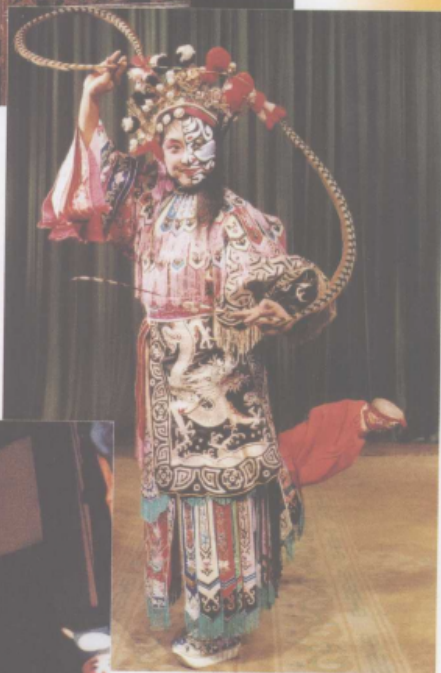
王 伟 平志英
朱丹枫 刘国选
李丽泉 林戈尔
罗韵希 郭桂玲
秦德宣

《黄沙渡》中的搭飞白

《飞云剑》中的陈仓老鬼

目连戏中的打叉

《打红台》中的藏刀

《赶隍会》中的坐轿

《活捉三郎》中的提火巴人

《放裴》中的影角
(穿黑衣者)

《射雕》中的眼中情丝

《打神》中真人饰演的泥塑皂隶

《丑理发》中的理发

《贼打鬼》中的上吊

《桂英打雁》中的升帐

《太保庙》中的耍火

目连戏中的戏中餐

四川省川剧艺术研究院资料室供稿
余小武等摄影

主 编：杜建华

副 主 编：刘昌锦

编 辑：杜建华 刘昌锦

李春秋 张志刚

特约编审：王定欧

正文撰稿（按姓氏笔画为序）：

丁冬	万国义	方吟	王娟
王小遂	王定欧	王起久	天其
邓琪	邓运佳	石玉	石俊
左俊臣	羊木	刘源	刘双江
刘永康	刘国选	刘昌锦	乔之可
邬丰太	沙地	杨天其	杜建华
李春秋	李笑非	严树培	吴闻
何燕	何光表	张扬	张守清
陈开蓉	陈国礼	陈国福	林琳
易徒	昌霖	周企旭	钟韬
浣北舟	唐思敏	夏阳	夏庭光
徐菜	徐公堤	谢平安	谢荣煌
谢跃虹	曾祥明	蓝子君	嘉慧
熊正堃	爽爽	霜木天	戴德源
魏明伦			

前 言

——兼叙编撰体例

戏曲艺术是在中国传统文化精神制导下，经过历代艺人的舞台创造而形成的一种戏剧艺术样式，她在千百年的发展进程中，逐渐形成了独具一格的美学体系和唱、做、念、打的艺术规范，在舞台呈现形态、剧本结构形式、戏剧观念、审美追求诸方面均有别于西方戏剧。建国五十多年来，以张庚、郭汉城为代表的老一辈戏曲理论家，为创建中国戏曲表演理论体系进行了不懈的努力，迄至今日，这项对于民族文化建设具有重要意义的基础工程仍在继续进行，能为这一宏伟工程做一点添砖加瓦的工作，我们认为是光荣而有意义的。这正是我们编撰《川剧表现手法通览》一书的出发点和宗旨。

戏曲舞台表现手法是中国戏曲表演体系中一个不可或缺的组成部分，也是戏曲区别于其他艺术形式的一个最具特色的部分。这里所说的川剧舞台表现手法，是指在川剧舞台演出中为刻画人物、推进剧情、构建时空、烘托气氛、点明题旨、传达寓意等而运用的特殊的艺术手段和表现方法。这些表现手法散见于不同的剧目之中，是历代川剧艺人独具匠心的艺术创造。这些在简陋的戏曲舞台上形成的表现手法，看似简单，却具有丰富的美学内涵，不乏精彩闪亮之点，往往能够起到由小见大、以一当十的作用，于细微处透露出传统戏曲的精髓，体现出了川剧艺人对戏曲美学本质最质朴的理解和出神入化的运用。系

统发掘和梳理这些舞台表现手法，不仅对古典戏曲的研究具有重要价值，就是对今天的戏曲改革，也有积极的启示、借鉴作用。

抢救、保护民族文化遗产，是当前我国文化界面临的一项紧迫任务，在经济全球化、一体化的历史背景下，这一工作显得尤其重要。建国以来，我们在川剧的抢救、继承方面投入了大量的人力物力，出版了一系列川剧著述、剧本集，但对于异常丰富的川剧表现手法却没有给予足够的重视，许多精彩的表现手法随着传统剧目的大批息演、老艺人的相继去世而被埋没尘封。面对这一严峻现实，我们在编撰此书时，特别强调对那些过去没有文字记载的传统表现手法予以挖掘整理，将其形成过程、操作程序、舞台效果如实记录下来，并进行一定的艺术分析，尽可能保持其历史原貌。一些卓有建树的资深川剧表演艺术家、编剧、导演，如李笑非、夏庭光、徐公堤、严树培先生，以及建国后对川剧的发展做出了重大贡献的夏阳、徐棻先生等，专门为此书撰写了许多具有珍贵史料价值以及部分从未见诸文字记载的重要戏例文稿，使一些极为罕见的川剧表现手法由此得以留存并再现于世。

为适应增进传统文化积累的需要，在“全”与“精”的关系上，本书将“全”字摆在首位，并依据我们对川剧舞台表现手法所进行的系统分类，反复查漏补缺，有的文稿虽有粗疏之处，但能由此保存一部分中国戏曲舞台表现手法之精要，也就达到了我们的目的。

《川剧表现手法通览》共收入表现手法二百四十四例，对二百五十多个戏例做了重点分析，涉及剧目约五百余出，基本上反映了传统川剧舞台表现手法的整体面貌及其传承、创新的概况。在该书撰稿和编辑过程中，我们始终注意遵循四点原则：一是原创性，即尽可能记录某一表现手法首次出现的情况及其

产生形成的过程；二是独特性，即对具有川剧特色或为川剧独有的表现手法尽量全部收入，尽量不留遗珠之憾；三是系统性，即对川剧舞台上出现过的有不同创意的表现手法，不论传统的或是现代的，原创的或是借鉴的，简单的或是复杂的，都视为本书的编撰对象；四是多样性，即在川剧舞台艺术的创造中，无论出自何种目的或者凭借何种手段，只要能构成表现手法之一例，原则上都一并收入。根据不同剧目、不同演出的实际情况，相同或相似的表现手法，可以从不同的角度、层面进行阐释，并归入不同的类别。一些舞台表现手法与剧本创意或结构密切相关，难以截然划分，按照“求全”的要求，也纳入本书的编撰范围。

参与本书撰稿者达五十余人，由于各自在艺术实践和研究工作中接触到的演出剧目或表现手法的情况多有不同，本着从川剧舞台艺术实践实际情况出发的原则，对同一剧目或同一手法的介绍允许存在差异。本书对每篇文稿的字数也未作硬性规定，凡能清楚叙述、分析一种表现手法在某一剧目中的创造动机、技术过程、呈现形态、艺术效果的，即符合编撰要求。

依照表现手法运用的物质手段和艺术方法的区别，本书分为上编、下编；每一编又根据其不同的侧重点划分为八个类别，上下两编共分为十六个类别；每一类别中性质相近的表现手法相对集中，其他依序排列。本书具有工具书性质，为帮助读者把握其系统性，并提供检索查阅之方便，我们对全部表现手法作了统一编号。

考虑到川剧舞台表现手法在实践中千变万化、不拘一格的实际状况，在篇目的编排上对一些特殊问题作了如下原则性处理：

一个戏例中含有多种表现手法者，视其侧重点归类；

可归此类也可归彼类的，依照类别平衡原则归入文稿较少

的一类；

不同文稿中涉及同一剧目，但所论表现手法不同者，各归其类；

不同作者介绍同一剧目时，有部分剧情或表现手法的运用不同，系因旧时川剧各条河道不同艺人演出差异所致，皆按诸说并存的原则处理。

编撰《川剧表现手法通览》一书，是传统戏曲文化保护工程中一项兼有资料性和理论性的基础项目，也是戏曲研究中一项具有开创意义的工作。由于我们水平所限，文稿若有缺欠，祈望读者指正。倘若此书能为广大戏剧工作者提供借鉴、开启思路，能为中国戏曲理论体系建设起到采石铺路的作用，我们将无比欣慰。

杜建华
2002年7月

序： 由小见大 以一当十

谢 晋

中国戏曲是中华民族传统文化中一个重要的组成部分，是中国贡献给全人类的一份宝贵的文化遗产。数百年来，戏曲是中国人一种最主要的艺术审美形式，无论宫廷贵族还是基层百姓都以戏曲为娱乐消遣对象，从案头文本到场上演出，历代文人和艺人共同创造了博大精深、蔚为大观的戏曲艺术。不仅如此，戏曲还有高台教化的功能，在传播历史文化知识，宣扬爱国主义思想，鞭笞投降卖国行径，歌颂高尚道德情操，提倡尊老爱幼，赞美婚姻自由等诸多方面，起到了规范社会道德行为、警戒奸佞宵小之徒的社会舆论作用。甚至可以说，不仅中国最广大的基层民众，就是一些近现代中国文化名人，也都受过戏曲的影响。

在中国三百多个戏曲剧种中，川剧是一个极富特色的地方大剧种。它有昆曲、高腔、胡琴、弹戏、灯调五种声腔形式，集南戏北曲剧目之大成，积累了两千多个传统剧目，创造了丰富的表演程式和绝技绝活，是一座丰厚的艺术宝库。川剧尤其擅长喜剧，像《拉郎配》《乔老爷奇遇》《鸳鸯谱》《一只鞋》等都可以称为中国传统经典喜剧剧目。悲剧喜演、寓喜于悲是川剧一个突出的风格特点，表现了四川人风趣幽默、乐观向上的

精神风貌和性格特征。

我与川剧结缘是在抗战时期，那时，国立戏剧专科学校从南京迁到重庆，后又迁到四川长江边的江安县，从1941至1946年，我先在国立剧专念书，后到重庆工作。在这六年中，我的一大爱好就是观看川剧，至今记忆犹新的有陈全波演出的《做文章》、阳友鹤演出的《断桥》，有面娃娃之称的彭海清演出的《打红台》等，还参加过沙梅先生导演的《红梅阁》演出。川剧给了我丰厚的艺术滋养，对我后来从事的电影导演工作产生了潜移默化的影响。

2001年我应邀到台湾进行为期两个月的学术交流，包括讲学、排戏等内容。之前我请乡友、四川省文化厅主持艺术工作的严福昌先生找一些关于川剧舞台演出方面的资料，用作我讲学的内容之一。从他那里得知，四川省川剧艺术研究院正在编撰一本关于川剧舞台表现手法、技巧方面的书，他们为我提供了该书的部分篇章，由此我对此书有了一个大概的了解。

《川剧表现手法通览》分为“多样化的呈现形态”和“体系化的表现方法”上下两编，包括舞台调度、时空处理、角色代换、画面组合、功法特技、帮腔伴奏、脸谱服饰、砌末道具、神形内外、真假虚实、粗细繁简、悲喜庄谐、夸张衬托、象征讽喻、心象物化、观演合一共十六类，汇集了两百余篇文章，具体介绍分析了数百个川剧剧目演出的独特表现手法、技巧及艺术创作方法。其中大部分是川剧传统戏中具有代表性、原创性、独特性的舞台艺术例证，如像代角、变脸、吐火、吊绳、打叉、滚灯、现彩等多样化的技巧技法，灵活的时空变换，出神入化的帮腔，一物多用的砌末，虚实相生的表演……充分表现了川剧艺人的聪明智慧和无拘无束的艺术创造力。同时，对建国五十多年来，一些川剧新编优秀剧目中继承、发展、创新的表现手法也作了较为全面的介绍，例如现代戏中虚拟的“三