

四川非物质文化遗产丛书

川剧

杜建华

著

Sichuan Opera

四川出版集团 四川人民出版社

四川非物质文化遗产丛书
Sichuan Non-Material Cultural Heritage Series
Sichuan Opera

川剧

杜建华 著

四川出版集团 四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

川剧/杜建华著. —成都: 四川人民出版社, 2007. 5
(四川非物质文化遗产/谭继和, 江玉祥主编)
ISBN 978-7-220-07385-4

I. 川… II. 杜… III. 川剧—戏剧史 IV J825.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第066112号

杜建华 著

责任编辑 谢雪

装帧设计 魏晓舸

责任校对 何秀兰

责任印制 李剑

孔凌凌

出版发行

四川出版集团
四川人民出版社 (成都槐树街2号)

网 址

<http://www.scpph.com>

<http://www.scribbs.com.cn>

E-mail: scribbsf@mail.sc.cninfo.net

发行部

(028) 86259459 86259455

防盗版

(028) 86259524

举报电话

经典记忆文化传播有限公司

制 印

四川联翔印务有限公司

成品尺寸

185mm×260mm

印 张

9

插 页

3

字 数

151千

版 次

2007年5月第1版

印 次

2007年5月第1次印刷

书 号

ISBN 978-7-220-07385-4

定 价

39.00元 (平装本)

■ 著作权所有·违者必究
本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系
电话: (028) 86259624

首届中国成都国际非物质文化遗产节即将在成都盛大举行，这也是我国也是世界上为非物质文化遗产保护举办的第一个国际性节庆活动。呈现在读者面前的四川非物质文化遗产系列丛书《川剧》与《绵竹木版年画》，即是向这一节庆奉献的一份厚礼。

历史遗产按联合国《世界遗产名录》分为四种，实际上按其性质可分为自然遗产、物质文化遗产和非物质文化遗产三大类型，其都是人类珍视保护的对象。四川不仅有丰富多彩的自然遗产和物质文化遗产（仅列入《世界遗产名录》的就有五处七地），而且还有源远流长的非物质文化遗产。

四川的非物质文化遗产种类很多，举其要者，大体可分为六种重要类型：

一是戏曲与曲艺系列。最著名的有川剧，这是中国戏曲百花园中的一朵奇葩，在海内外享有盛誉。此外，还有四川清音、扬琴、竹琴，川北花灯，南充大木偶，王文坤皮影，芦山灯戏，广安背篓戏（手掌木偶戏），四川金钱板、荷叶、相书、飞刀花鼓，资阳九莲灯，广元的射箭提阳戏与南充的川北傩戏，芦山庆坛，等等。

二是文昌文化与德孝文化信仰。梓潼七曲山大庙是文昌帝君的故乡、文昌文化及洞经音乐的衍生地；德阳孝泉镇是姜诗德孝文化的发源地；眉山市的彭祖长寿文化和李密故里的孝文化均有独到的特色。

三是民族民间音乐舞蹈。重要的有：康定情歌（具有世界影响），嘉绒藏锅庄舞，川江、沱江与金沙江号子，羌族的家斯达温（铠甲）舞、沙朗舞、羊皮鼓舞，白马藏的十二相（百兽舞），松潘笛萨，巴山背二哥，羌教羌姆，若尔盖求吉“金冠舞”，羌族释比史诗说唱，巴塘孩子，巴中与南充的巴渝舞和巴象鼓，川北薅草锣鼓，藏羌多声部民歌，攀枝花迤沙萨村悝濮谈经古乐，等等，精彩纷呈。

四是民间口头文学系列。四川各地皆有丰富的民间口头文学资源，最具特色的是阿坝与甘孜的格萨尔王传长篇叙事史诗。甘孜是格萨尔王的故乡，其史诗说唱具有康巴文化特色。

五是民间美术与手工艺。重要的有：绵竹木版年画、阿坝的黑帐篷与藏靴工艺，北川、汶川等地的羌族挑花刺绣工艺，白马藏的面具工艺，藏族的唐卡艺术，阿坝的伸臂楼桥工艺，桃坪羌寨民居工艺，汶川布

瓦黄土碉工艺，遂宁大英县卓筒井工艺，广安竹丝画帘，青神竹编，自贡龚扇和扎染，成都糖画、蜀锦、蜀绣、漆艺，泸州老窖酿造技艺，荣经砂器工艺，自贡井盐深钻汲制技艺，德格印经院藏族雕版印刷技艺等。

六是各种民间信仰与习俗。主要的有：都江堰放水节，羌族瓦尔俄足节，嘉绒若木纽节，泸沽湖摩梭人走婚习俗，原生态彝族火把节，木雅与尔苏藏族还山鸡节，雅安上九节，若尔盖雅教节，草地木朗青波节，壤塘壤巴拉节，等等。

上述四川绚丽多姿、丰富厚重的非物质文化遗产资源，是巴蜀人生命记忆的根，是巴蜀文化之根，也是“中国记忆”的重要组成部分。与物质文化遗产相比较，它更具有活态流变、口传心授的特色。它体现了巴蜀人特有的精神世界和心灵活动，集中表现为巴蜀人浪漫奇特、梦幻迷离、不循故辙的思维特征。从三星堆、金沙古蜀人的诡异，到司马相如大赋自由的驰骋，从说唱艺术之祖——东汉成都平原出土的说唱俑的诙谐，到李白奔放的想象；从古蜀仙道和道教的仙化思维，到郭沫若的泛神与浪漫；从川剧的变脸，到多民族歌舞的和谐，无不展示出蜀人神奇神妙、多姿多彩的心灵世界，这是大千世界中最丰富、最细腻、最不同凡响的领域，故杜甫称赞这里的人民是“新人民”，这里的文明状况“信美无与适”，其美妙无比。它展现在四川民族、民俗、民风的方方面面，成为四川人心灵的泉水、精神创造的内在动力与构建和谐四川的精神家园。这是四川人最值得珍视的遗产，需要全力加以保护和传承。

对非物质文化遗产的保护可以有多种模式。由于非物质文化遗产的活态性与记忆性，需要全新的多元的保护模式，需要用创新性保护方式激活它的活态，唤醒它的记忆。创新性保护是探索非物质文化遗产传承与合理利用的有效途径，也是最具文化延续性和创造力的保护。唤醒民族的记忆，激活民族文化创造的活力，这是我们义不容辞的历史责任，也是我们编辑出版这套四川非物质文化遗产丛书希望达到的目的。期盼《川剧》与《绵竹木版年画》能获得读者的喜爱，倘若以此为起点，再陆续出版四川非物质文化遗产丛书系列，推出四川非物质文化遗产的大观，那就是我们的厚望了。

2007年5月

四川非物质文化遗产丛书编辑委员会

主任

廖伯康 章玉钧

副主任

莫世行 泽波 李绍明 罗鸣

谭继和 罗韵希 解伟 江玉祥

主编

谭继和 江玉祥

策划

罗韵希 谭继和 谢雪

编委（以姓氏笔画为序）

王毅 冯广宏 孙毅 张世英 杨尚孔 杜建华

范小平 郭桂玲 高大伦 袁庭栋 蒋守文 谢雪

目录

序 谭继和

【第一章 天府明珠 梨园奇葩】

- 一、民族瑰宝 巴蜀杰作 /3
- 二、钟灵毓秀 丽质天成 /4
- 三、积淀深厚 流播悠远 /5
- 四、文化特征 个性鲜明 /7
- 五、流光溢彩 河分流派 /9
- 六、历史见证 艺术宝库 /10

拾玉镯 谭继和

【第二章 源远流长 枝繁叶茂】

- 一、四川早期的戏剧活动 /15
 1. 唐代成都的“杂剧丈夫” /16
 2. 宋代出现的“一棚川杂剧” /16
 3. 明代“川戏”一名的缘起 /19
 4. 多种声腔进入四川 /20
 5. 明代神会上演出的灯戏 /22
- 二、高腔为主 五腔一体 /22
 1. 川剧的起源与形成 /22
 2. 高腔形成之时，乃川剧诞生之日 /24
- 三、蓬勃发展 流布西南 /26
- 四、推行“新政” 改良戏曲 /29
- 五、推陈出新 享誉全国 /31
- 六、改革开放 振兴川剧 /35

玉台争艳 谭继和

【第三章 戏台更迭 班社演变】

- 一、川剧戏台与戏园 /40
 - 1. 庙会 /40
 - 2. 会馆 /41
- 二、从悦来茶园到川剧中心 /46
- 三、川剧史上的著名班社与科社 /47
- 四、新中国川剧表演团体和机构 /51

戏台社
廖亦平 潘星

【第五章 文人雅士 竞献华章】

- 一、晚清及民国时期的川剧作家 /75
 - 1. 黄吉安及其剧作考察 /75
 - 2. 尹仲锡与《离燕哀》 /77
 - 3. 冉樵子与《梁樵曲本》 /78
 - 4. 刘怀叙与时装戏 /79
- 二、新中国成立初期的川剧作家 /80
 - 1. 赵循伯 /80
 - 2. 徐文耀 /80
 - 3. 吴伯琪 /81
 - 4. 李明璋 /82

戏台社
廖亦平 潘星

【第四章 庄谐兼容 涵古盖今】

- 一、蕴涵丰厚的剧目宝库 /55
 - 1. 对宋元明清经典剧目的传承 /55
 - 2. 对历史演义剧目的吸纳和编创 /57
 - 3. 文人创作及艺人表演对剧目的贡献 /59
- 二、雅俗共赏的文学殿堂 /60
- 三、别开生面的喜剧艺苑 /63
- 四、生动鲜活的民俗风情 /67

【第七章 五腔共和 异彩纷呈】

- 一、川剧高腔的独创性 /111
- 二、川剧的胡琴与弹戏 /113
- 三、川剧的昆腔与灯调 /115
- 四、“半台锣鼓半台戏”——川剧的锣鼓及其他 /118

【第八章 造型别致 美丑相宜】

- 一、简朴而奇幻的舞台美术 /123
- 二、戏服的共同规范与不同个性 /126
- 三、砌末的象征含义与联想趣味 /128
- 四、色彩的整体风格与多元对比 /130
- 五、脸谱的装饰造型与角色寓意 /131

主要参考书目及图片资料来源 /133
后记 /134

【第六章 写意传神 出奇制胜】

- 一、程式化与生活化 /89
- 二、泥土味与书卷气 /93
- 三、神奇的变脸与精妙的绝技 /96
 1. 形形色色的变脸 /96
 2. 林林总总的绝技 /100
- 四、丰富独特的表现手法 /104
- 五、“京剧是听的，川剧是看的” /106

独坐门前做女工的村姑孙玉姣，与过路书生傅朋一见钟情。傅朋有意赠下玉镯一只，以作订情之物。

拾玉镯

傅 斌

拾玉镯 傅斌画

一、民族瑰宝 巴蜀杰作

2006年5月20日，中华人民共和国国务院正式公布首批国家级非物质文化遗产名录，川剧名列其中。至此，川剧作为国家级非物质文化遗产的地位，被永久确立。

早在2001年，四川省文化厅就启动了川剧申报联合国非物质文化遗产的工作，通过国家文化部组织的专家委员会的严格评审，国家文化部在首推昆曲的同时，将川剧作为四个备选项目之一，推荐到联合国教科文组织的评审机构。2003年，川剧第二次作为备选项目被推荐到联合国。

在全国三百多个地方戏曲剧种中，川剧独一无二地两次获此殊荣，这本身就代表着一种国家态度，即国家对川剧的历史文化艺术价值杰出性、根源性、象征性的充分肯定。由于联合国教科文组织的严格规定，国家无论大小，一个国家每隔两年只能有一个（备选四个）非物质文化遗产代表作，而中国历史悠久，民族众多，非物质文化遗产种类繁多，资源丰富，因此，川剧虽然没有占据全国唯一的推荐名额，但两次入选备选项目，就已经说明了川剧在中国历史文化、传统艺术中的代表性以及其对巴蜀文化的见证价值等诸方面所具有的领先优势。

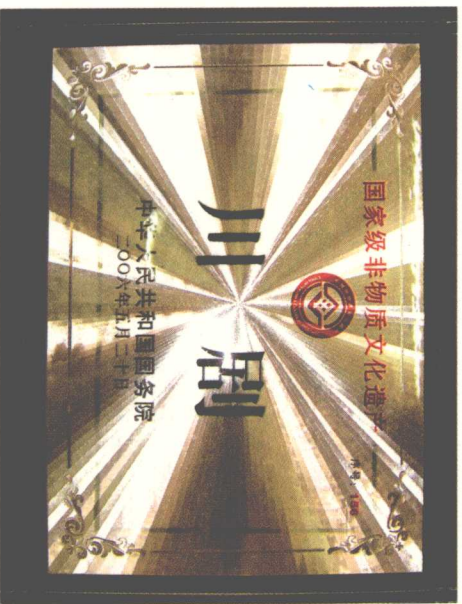
二、钟灵毓秀 丽质天成

素有“天府之国”美誉的四川省，位于中国西南腹地，是我国长江、黄河同时流经的一个特殊省份。两千多年来，川西平原都江堰灌区沟渠纵横，沃野千里，水旱从人，不知饥馑，自然条件十分优越。川南及川中丘陵地带气候宜人，物产丰饶，借江河之利，水陆交通便捷。盆地周边环境着著名的高原山脉，西为青藏高原，北靠秦岭山脉，南依云贵群山，东面与贵州、湖南、湖北接壤，凭借长江黄金水道，沟通了四川与长江流域各省的联系。

四川优越的自然条件养育了生活在这片土地上的人民。他们世代繁衍生息，辛勤劳作，共同创造了灿烂辉煌的古蜀文化。在国务院首批公布的非物质文化遗产中，四川入选的二十七个项目，就是四川各族人民智慧与灵感的结晶。悠久的历史历史孕育了多姿多彩的人文遗址和非物质文化遗产，大自然又慷慨地赐予了绚丽多姿的自然景观。这一切，既是自然造物对四川人民的独特馈赠，也是前辈先贤对古蜀后人的格外眷顾。

明末清初以来，由于数十年政权更迭，战争频仍，以及随之而来的饥馑、瘟疫，四川境内人口锐减，田野荒芜。清顺治年间，开始实行移民

2006年6月6日，四川省为配合国家第一次非物质文化遗产宣传日宣传活动，在成都开展了为期一周的非物质文化遗产周活动。在著名的金沙遗址，国务院文化部举行隆重的国家级非物质文化遗产授牌仪式，四川省川剧艺术研究院作为申报单位接受了授牌。

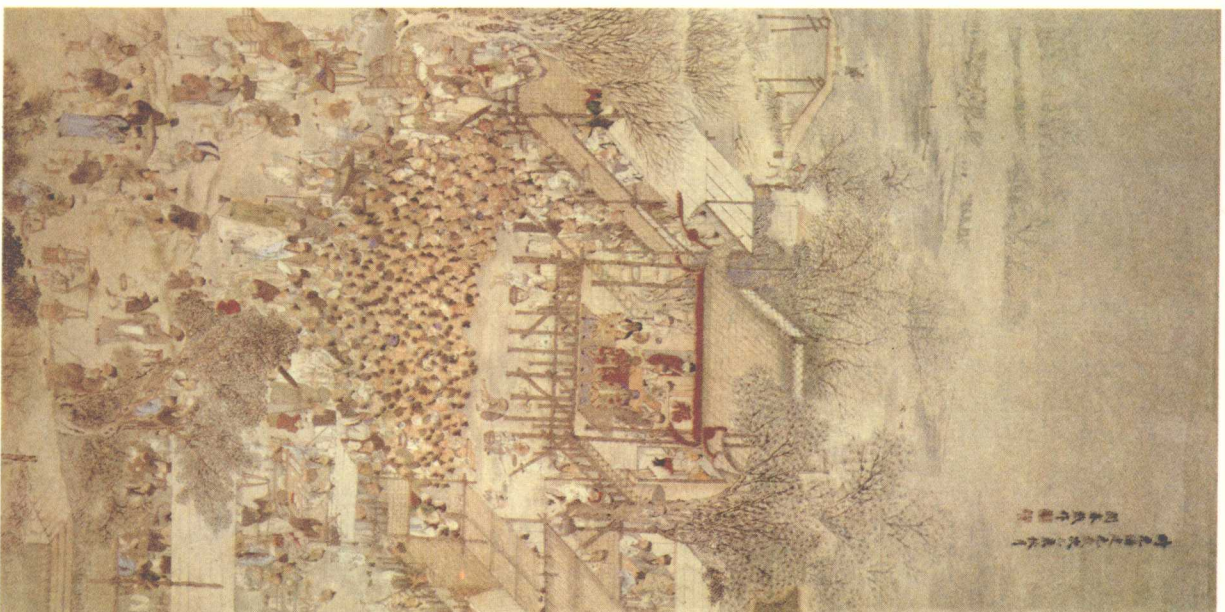

填川的人口政策，史称“湖广填四川”。长达六十年的大移民，改变了四川的人口结构，由湖广及陕西、江西、福建等地进入四川的移民，带来了各省的农业技术、乡土文化、民间习俗及戏曲艺术，为四川文化艺术的交融发展造就了良好的人文环境，也孕育了西南一枝独秀的川剧艺术。

三、积淀深厚 流播悠远

作为古典艺术的川剧，大约形成于清代中叶。自明末清初，便有南方的昆曲、弋阳腔、青阳腔及陕西秦腔、湖北汉调、安徽徽调等流入四川，并逐步与四川的语言及民间音乐相融合，“改调而歌之”。乾隆、嘉庆年间，各声腔剧种基本完成了“四川化”衍变过程，并通过锣鼓将多种声腔融汇于统一的剧种风格之中，川剧由此进入兴盛发展时期。

川剧是中国西南地区影响最大的地方剧种，在19~20世纪中期，其流布区域曾经覆盖了四川省、重庆市全境以及相邻的贵州省、云南省、湖北省的部分地区，有着广泛而深厚的群众基础。这些地方在过去两百年间，曾有多多个川剧戏班、团体长期驻扎演出。民众中自娱自乐的川剧座唱（俗称“打围鼓”）十分普遍。一些相邻省份的地方剧种如云南省的滇剧，在唱腔、剧目、表演

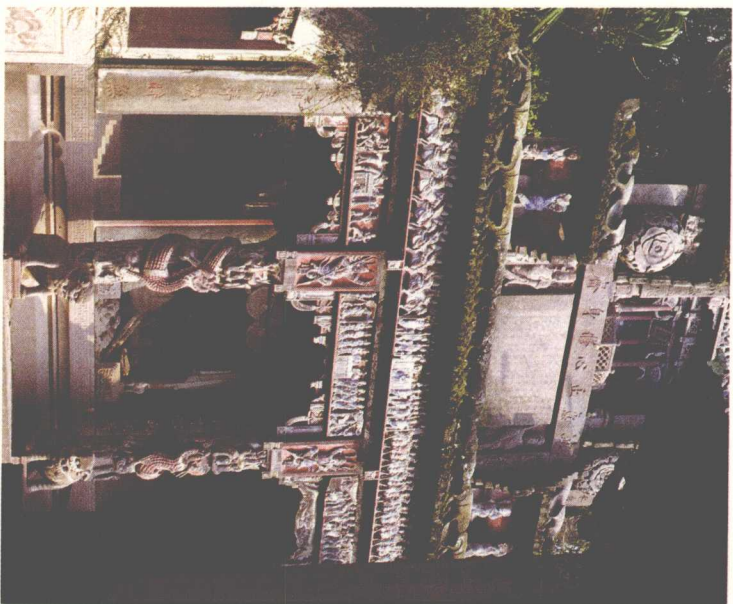
清光緒年間農村的戲劇演出。

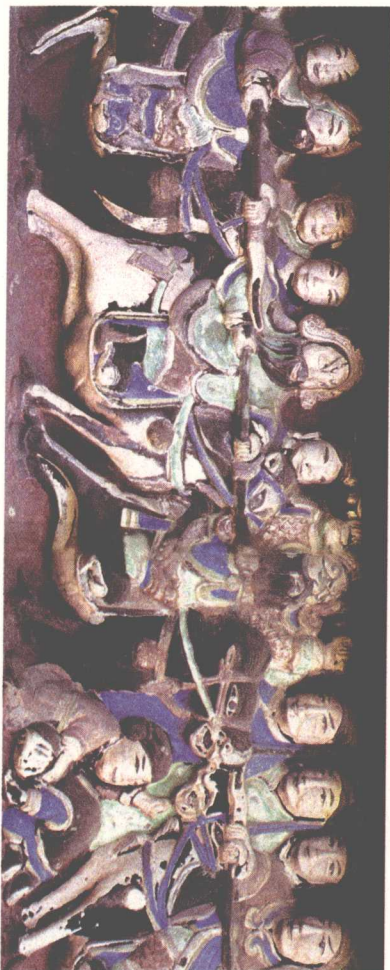

川剧起源于民间，四川民间大量的牌坊、墓坊及庙宇、楼阁廊柱上的雕刻均以戏曲故事为题材。

图为四川万源的张建成墓坊。

图为张建成墓牌坊上取材于三国戏的石雕《三战吕布》。画面人物造型基本接近于舞台形象，但却以“真”马取代了戏曲舞台上以搬代马的表现手法。

等方面曾深受川剧的影响。

“湖广填四川”的大移民，使以湖广为代表的南方各省及陕西等省移民成为四川人口的主要部分。由于这样的社会历史背景和人口构成状况，昆曲、弋阳腔、梆子、胡琴及一些地方小调得以在四川迅速传播，并随着移民的“四川化”而形成了以高腔为主、五腔共存的大剧种——川剧。从清代中叶至20世纪上半叶，川剧一直是四川流行地域最广、影响最大的戏曲剧种，它已渗透到四川民众的生活之中，成为一种民间习俗，岁时年节、行业会期、婚丧嫁娶，都有固定的川剧演出，并在剧目选择、演出习俗方面各有约定俗成的行业规范。古往今来，没有哪一种艺术能够像川剧那样深刻地融入四川人的日常生活中，如旧时驱邪除疫、祈福纳祥，总是要“搬目连”；祈求上苍降雨、捉拿旱魃，必定要“搬东窗”。川剧是形成于民间、传承于民间的地方艺术，川剧班社终年流动演出，始终与社会民众保持着密切联系，其戏剧内容和演出形式都带有浓郁的民风民俗。如川剧目连戏，既保存了中国戏剧发展史上各个时期的演出形态，又融会了四川民间婚丧嫁娶、捉鬼驱邪等民俗活动，有“古老戏剧活化石”之称。

川剧所蕴涵的厚重的传统文化艺术资源，在中国戏曲剧种中具有不可替代的地位。

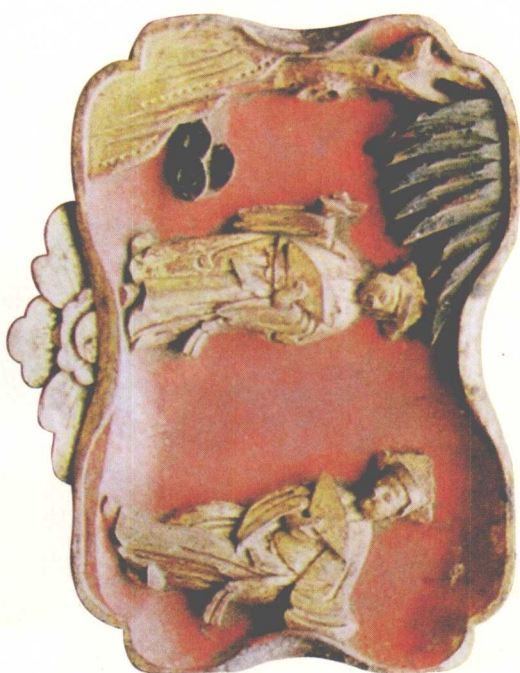
四、文化特征 个性鲜明

川剧是迄今为止最能体现巴蜀文化特质、最能展现四川人精神风貌的一种传统艺术。川剧的形成、发展是与清代以来四川移民社会的历史紧密联系在一起，由多种声腔流入四川到融合发展为川剧的过程，在一定程度上体现了四川移民社会思想文化、民风民俗的形成演变过程，具有重要的历史学、社会学及文化学研究价值。

涵盖古今又多姿多彩的川剧剧目对历史文化知识的普及、传统道德观念的传播、爱国主义思想的弘扬、民族自强精神的教化起到了重要的作用，同时，也对其他地方艺术如年画、雕塑、石刻、曲艺、皮影、木偶戏、灯戏等的发展产生过广泛的影响。20世纪中叶前，在四川民间影响极大的皮影戏、木偶戏，其剧本及唱腔皆取自川剧。川剧被公认为是巴蜀文化的杰出代表和民间艺术的重要母体，是四川人文精神的象征。

四川绵竹戏曲年画《连环计》。

四川雅安床围戏曲木雕《送行》(左)。
四川雅安床围戏曲木雕《旱香计》(右)。

