

川剧之光·上册

AN LAN SUI YUE

斑斓岁月

李远强 黄光新 著

巴蜀书社

PDG

《川剧之光》编辑委员会

顾 问：李 致

主 编：张仲炎

副主编：胡继先 朱丹枫 张开国

编 委：陈兆民 陈智林 任庭芳

廖全京 秦德宣 张庭秀

钱兆鸿

办公室主任：钱兆鸿

办公室成员：夏官禄 余洪川

序

张仲炎

在步入新千年面临西部大开发四川追求跨越式发展的大好时机中，四川省川剧院，这个熠熠生辉的川剧艺术宫殿，迎来了40华诞的喜庆日子。

对于人生，40年悠悠岁月似觉匆忙，往事如梦如烟；对于走进不惑之年的四川省川剧院来说，却显得那样色彩斑斓，绚丽光华。

40年来，在党的“双百”方针和“二为”方向的指引下，四川省川剧院在平坦而曲折的道路上磨砺奋进，发展壮大，如今已成为我省具有雄厚实力、艺术水平精湛、艺术风格独特、在国内外产生了较大影响的一流剧院。

40年来，在四川省委、省政府和宣传文化部门的直接领导下，四川省川剧院始终把为人民群众提供丰富、健康的精神食粮作为剧院建设的重要目标，演出足迹踏遍巴

山蜀水和祖国的大江南北，出访世界 10 多个国家及港、台地区，受到中外观众的欢迎和高度评价。历史新时期以来，作为我省社会主义精神文明建设的一支重要力量，该院被列为振兴川剧的三大基地之首，起到了省直大剧院“出人、出戏、出效益，赢得观众”的骨干领头作用。翻开剧院 40 年剧目建设的篇章，我们不难看到，从 60 年代建团之初的《和亲记》、《急浪丹心》，到 80 年代的《卧虎令》、《白蛇传》，再到 90 年代的《峨眉山月》、《变脸》等等，这些剧目，都分别在剧本文学、导表演艺术、音乐、舞美等方面进行了多方位的探索与创新，拓展了川剧的舞台语汇，丰富了川剧的认识价值和审美价值，总之，发挥了省直大剧院出优秀人才、出戏剧精品的表率 and 典范作用。

川剧在四川文化建设的大业中占有极其重要的位置，川剧的振兴对四川成为文化强省有着特殊的意义和作用。历年来，川剧诸多方面多次获得国家级殊荣，成果丰硕，成就辉煌，它在四川文化发展史上是光彩耀人、瑰丽绚烂的一页。这当中，四川省川剧院作出的努力和贡献自然就显得突出和重要，回眸其发展历程，书写其光辉篇章，应该是戏剧理论工作者义不容辞的责任。

李远强、黄光新二位同志最近撰写的《斑斓岁月》，就是对四川省川剧院 40 年成长的历史进程考察、审视后进行全方位记叙和评估的一部史著。该书洋洋 20 余万言，以“不惑的历史、不凡的业绩”，“剧目建设的座座里程碑”、“各领风骚的名流大家”、“红花与绿叶的交相辉映”等四大章节组成精致构架，从历史地位到现实意义，从整

体扫描到各别梳理，对四川省川剧院 40 年的丰功实绩及其在川剧史和四川戏剧文化史上举足轻重的地位给予了正确的估价，视野宽阔又慧眼独具。从该书研阅穷照的学术见解中，我们不难窥见当代川剧文化衍化发展的大体面貌，也可以辨认出我们时代发展和社会变迁的某些历史足迹。

作为我省首部艺术院团成长发展的史论专著，《斑斓岁月》的问世，是四川省川剧院的大事，也是四川戏剧文化界的大事。

以此为序，是对《斑斓岁月》的出版表示祝贺，也是对四川省川剧院建院 40 周年表示祝贺！

2000 年 8 月于成都

目 录

序	张仲炎 (1)
---------	---------

第一章 不惑的历史 不凡的业绩

——四川省川剧院 40 年发展概观	(1)
-------------------------	-----

一、实验改革的主力	(9)
二、振兴川剧的基地	(16)
三、文化交流的使者	(26)

第二章 剧目建设的座座里程碑

一、日趋自觉的文化战略	(33)
二、整旧如新的三部传统经典大戏	(42)
三、绮丽豪放的剧诗《和亲记》	(59)
四、《急浪丹心》：一代人物的活形象	(74)
五、《卧虎令》：强项精神与人格魅力	(86)
六、文明之邦的信使《白蛇传》	(96)
七、《峨眉山月》照诗魂	(114)
八、《望娘滩》：浪漫之水与梦幻之水	(125)
九、《变脸》：深沉的“人文关怀”	(137)

第三章 各领风骚的名流大家·····	(163)
一、时代风雨孕育时代之花·····	(165)
二、亦生亦旦的“川剧皇后”陈书舫·····	(170)
三、周裕祥：与斯坦尼结缘的一代名丑·····	(186)
四、寓庄于谐的川剧幽默大师周企何·····	(200)
五、张巧凤：文武双馨的名旦·····	(214)
六、既入乎其内又出乎其外的任庭芳·····	(224)
七、李明璋：川剧文学承前启后的代表人物·····	(236)
八、跨过“大匠之门”的魏明伦·····	(247)
九、张开国：好领导与好导演相得益彰·····	(259)
十、梅花三弄：古小琴、陈智林、何伶·····	(271)

第四章 红花与绿叶的交相辉映·····	(299)
一、人才辈出是兴旺的标志·····	(301)
二、灿烂的天空繁星闪烁·····	(305)
三、陈国福：从文科大学生到戏剧评论家·····	(324)
四、兢兢业业的“艺术总管”钱兆鸿·····	(334)

省川剧院与我有缘（代跋）·····	李枝华 (348)
后记·····	(383)

附录一 四川省川剧院历届院领导名单·····	(353)
附录二 四川省川剧院 40 年大事记·····	(354)

第一章

不惑的历史 不凡的业绩

——四川省川剧院 40 年发展概观

时光水流样闪过，流金岁月在匆忙的脚步声中逝去。我们经历了几多风雨与坎坷？抛洒过多少欢笑与眼泪？四川省川剧院，这个已步入成熟而丰饶的“中年”的著名剧院，在如约而至的千禧之年，在西部大开发的火热浪潮中，迎来了40华诞。

临流鉴照，在这岁月的长河上，我们可留下了什么？

1960年3月，以四川省川剧学校一批训练有素、风华正茂的首届毕业生为基础组建成立的一个崭新的川剧表演团体在成都诞生了！这就是四川省川剧院的前身——四川省川剧学校实验剧团。尽管那是一个生活非常困难的年代，是我国“三年自然灾害”较严重的一年，但这一年，我国的社会发展出现了一次转机，国家走向了全面调整阶段。为深入贯彻党中央关于“戏曲工作应该为表现现代生活而努力”的精神，也是为了对中华人民共和国成立以来戏曲剧目工作进行如实的总结，在周恩来总理“两条腿走路”的剧目方针基础上，文化部在这一年进一步确定了“现代剧、传统剧、新编历史剧三者并举”的剧目工作政策，为戏曲创作和演出的繁荣兴旺开启了正确而健康的道路。川剧舞台上也开始呈现出一派多样并存、争奇斗艳的喜人景观。在这样好的社会文化情势下，川剧百花园里又诞生了一个青春活泼的省级艺术表演团体，真是川剧的幸运！

是呀，当我们看到，这支年轻的文艺新军，在初出茅庐之际，便以提督街解放军影剧院为活动基地，首先推出建团公演的现代戏《金沙江畔》，独具姿色而一炮走红。接着又陆续排演了《白蛇传》、《铁弓缘》、《鸳鸯谱》、《绣

襦记》、《荷珠配》、《芙奴传》、《困邢州》、《杨八姐智取金刀》等优秀传统剧，以及新编历史剧《和亲记》等，蜚声锦城，我们能不为之感到欣慰和兴奋吗？一台又一台精彩纷呈的舞台演出中，脱颖出一批唱做双优的川剧新秀——武旦兼闺门旦胡素蓉主演《白蛇传》、《和亲记》；刀马旦兼花旦燕凤英主演《铁弓缘》、《白蛇传》（女青蛇兼白蛇）；武旦兼奴旦王竹慧主演《杨八姐智取金刀》、《荷珠配》；闺门旦左清飞主演《绣襦记》、《芙奴传》；泼辣旦兼摇旦冯玉芬主演《铁龙山》；任庭芳的《困邢州》、黄世涛的《马房放奎》、张继泽的《长生殿》、徐寿年的《五台会兄》、任庭芳和胡素蓉的《拦马》、邱明瑞的《战袁林》、钱兆鸿的《临江宴》、张文的《三闯辕门》、陈明福的《打瓜招亲》……在继承传统中皆颇具特色，受到普遍好评；左清飞与夏官禄合作演出了若干“生旦戏”，被誉为川剧舞台上的“金童玉女”。他们的演出充满着青春活力和艺术优势，受到文艺界的特别关注，强烈地吸引着广大观众。这批川剧新生力量是新中国建立后由党和政府培养起来的首批川剧学校学生。为了造就一批德才兼备的接班人，特聘各地名老艺人如张德成、周裕祥、阳友鹤、梅春林、韩成之、杨云凤、邓藁如、刘汉章等传授技艺，为学员们奠定了扎实深厚的基功，使他们得到前辈艺术家的衣钵真传。毕业前夕，欣逢共和国国庆10年大典，不少人有幸参加中国川剧团、四川省青年川剧演出团，出国、进京实习演出，技艺得到很大提高，迅速成为业务骨干。特别是在国庆献礼演出期间，非常幸运地受到党和国家领导人刘少奇、朱德、周恩来、邓小平、贺龙、陈毅、聂荣

臻，以及首都文化界知名人士郭沫若、欧阳予倩、阳翰笙、吴雪、陈其通和张君秋等的亲切接见和谆谆教诲，受到很大的教育和鼓舞，成为他们艺术追求的巨大动力。经过三年的剧目建设和舞台实践，年轻的实验剧团已初具规模，扎根舞台，开花结果。在以后的岁月，实验剧团虽经磨难，但终以这支生龙活虎的新生力量为基础，不断充实和召集了一大批著名表演艺术家、优秀中青年演员和编导、音乐、舞美等各方面的人才，发展扩建成为四川省川剧院，又先后以《急浪丹心》、《望娘滩》、《卧虎令》、《白蛇传》、《峨眉山月》等不断创新的“三并举”剧目，以及具有现代审美意识的精品《变脸》等，震惊剧坛，在川剧舞台上独树一帜，独占一方，正如中国戏曲学院著名戏剧评论家陈培仲先生所说，该院由此而“与成都市川剧院、重庆市川剧院，鼎足而三，互相竞赛又彼此合作，共同撑起川剧王国的一片灿烂星空”^①。

40年弹指一挥间。对于人生，那是一个漫长而坎坷的旅程；对于一个艺术表演团体，则是一个充满希望、充满许多创造和发展机会的历史时段。四川省川剧院这40年，的确是甘甜与辛苦、成功与失败、鲜花和泪水同在的40年，是春华与秋实的40年，是承前启后、继往开来、一代一代新人不断成长的40年，是继承和发扬传统、坚持革新创造、艺术造诣日臻成熟精湛的40年。如今的省川剧院，已经发展成为全省具有示范意义，在国内外产生了较大影响的一流剧院。

40年来，作为四川省社会主义精神文明建设的一支重要力量，四川省川剧院在“二为”方向和“双百”方针

指引下，在四川省委、省政府和宣传文化部门的直接领导下，以川剧的实验改革为己任，始终把为人民群众提供丰富健康的精神食粮作为剧院建设的重要目标，演出足迹遍布巴山蜀水及华夏大地，出访世界 10 多个国家及港、台地区，深受中外观众的喜爱和领导、专家的好评。历史新时期以来，该院被列为四川省振兴川剧的三大基地之首，在“出人、出戏、走正路、赢得观众”方面起到了骨干带头作用，在“振兴川剧”的宏大事业中，发挥了省直大剧院出优秀人才、出戏剧精品的表率 and 典范作用。

多年来，在思想建设方面，该院党总支首先注重抓好以领导班子中心理论学习为龙头，带动党员、干部、职工的学习，让全院演职员在不同时期的理论学习基础上，都能正确认识和理解党的文艺方针政策，在大是大非面前，提高自己的政治觉悟。同时，也由工会经常性地开展不同形式的爱国主义、集体主义和社会主义的教育，倡导高尚的职业道德，树立演戏为人民、为社会主义现代化建设服务的思想，以使全院职工的精神面貌始终保持健康的情绪和饱满的热情。由此而培养出一批优秀共产党员、先进工作积极分子，为促进全院各项工作，起到了带头作用。

在制度建设方面，剧院下设各科室及演出团、乐团等都分别制定了各自必要的工作制度，逐步建立和完善了现代演剧制度以院长负责制的民主集中的管理体制。随着改革开放的逐步深入，面对市场经济的高速发展，该院在体制上进一步以改革的思路指导各项工作，比如以排练新剧组建剧组的方式对演职员实行聘用结合的酬金制，由此而调动了大多数人员的工作积极性。日常演出和下乡巡回演

出也以同样的办法组建，效果都不错，为以后剧院的全面体制改革打下了良好的基础。

在艺术建设方面，以剧目建设为中心带动其它艺术相关环节的发展是该院艺术建设的一贯指导思想。这么多年来，剧院始终坚持“三并举”和“推陈出新”的剧目建设方针，发掘、整理、改编和移植大批传统戏，有重点地创作各类题材的新编历史剧和现代戏。据不完全统计，40年来整理、创作和上演的新剧目达二百余出，演出八千余场，在长期舞台实践及各类文艺调演中诞生和积累了一大批保留剧目和艺术精品，如《绣襦记》、《和亲记》、《芙奴传》、《柳荫记》、《白蛇传》、《望娘滩》、《急浪丹心》、《卧虎令》、《峨眉山月》、《变脸》等，以此显示了剧院艺术风格和演出传统的特殊面貌。

在人才建设方面，除了不断引进艺术院校的毕业生或在全省发现尖子人才外，还组织有较强业务能力的编导或演职员外出深造，也委托省川剧学校定向招收培养学员，为剧院增添了不少新生力量，脱颖出一批跨世纪的中青年艺术人才。由此而在全国和省的历次文艺会演中攀摘大奖的人不在少数。“文华奖”、“五个一工程奖”、“曹禺戏剧文学奖”都榜上有名，而获得中国戏剧“梅花奖”的演员也有三位。该院成立以来，先后有在国内外享誉较高的川剧表演艺术家、剧作家和一批著名川剧演员，如陈书舫、周裕祥、周企何、李明璋、魏明伦、张巧凤、左清飞、张开国、杨昌林、任庭芳等云集剧院，为剧院建设，为川剧舞台的繁荣，为四川戏剧文化事业的兴旺发达，为中外文化的交流作出了巨大贡献。

综观四川省川剧院 40 年的发展历程，无论在思想建设、制度建设、艺术建设、人才建设等方面都取得了突出成绩，但从川剧的整体发展趋势和该院 40 年特别是历史新时期以来获得的不凡业绩，以及在四川戏剧界的重要地位来看，可以说，在以下几个方面更加形成了它的特点和亮色。

《变脸》剧照

余小武 摄

一、实验改革的主力

20世纪50年代和60年代初期，在共和国的戏曲舞台上展开了一系列的改革活动。从1951年政务院发布“改人、改戏、改制”的三项任务，到1952年毛主席为第一届全国戏曲观摩演出大会题辞：“百花齐放、推陈出新”，再到1960年文化部关于戏曲“三并举”剧目政策的确定，都为戏曲在“批判性地继承、创造性地整理、建设性的改编传统遗产”方面铺平了道路，开启了方向。那个时期，古老的戏曲艺术的确焕发勃勃生机，展示出仪态万千的姿质。也许，四川省川剧院当初以实验剧团的名义出世，正是为了适应当时戏曲改革发展形势的需要。

实验，意味着探索与革新，意味着在继承的基础上的发扬光大、改革与发展。事实证明，四川省川剧院建院以来一直担当着川剧改革的重任，在很大程度上起到了川剧继承与革新的示范作用。从各个历史阶段推出的重点剧目来看，像《和亲记》（1962年）、《急浪丹心》（1964年）、《骄杨颂》（1977年）、《卧虎令》（1979年）、《诗酒长安》

(1987年)、《虞美人》(1988年)、《峨眉山月》(1994年)、《变脸》(1997年)等创新剧目,都分别在剧本创作、表导演艺术、音乐、舞美等方面进行了全方位的探索与革新。特别是《峨眉山月》、《变脸》这样的佳作精品,不仅在舞台上努力建构一种既与古典戏曲的表现精神相通,又具有现代审美意识,极富“表现性”特征的艺术形式,而且都乐于在不失川剧本体艺术特征的前提下向话剧、影视、现代歌舞、武术、体操以及西方现代派艺术等寻求新的舞台语汇,以营构成综合性的新川剧,从而大大拓展了川剧舞台的表现手法,丰富了川剧的认识价值与审美价值。一批旧曲翻新的经典剧目如《绣襦记》(1960年、1983年)、《芙奴传》(1963年)、《白蛇传》(1980年)、《柳荫记》(1996年)、《望娘滩》(1994年、2000年)等都不断加工、精益求精,在内容与形式上锐意创新。即使是一批移植改编的剧目,如现代戏《金沙江畔》(1960年)、《赤道战鼓》(1965年)、《杜鹃山》(1975年)、《台湾舞女》(1986年)等,也都能在导表演艺术和音乐唱腔上大胆创造,发挥自身的优势和发扬川剧的特长。总之,在实验改革的道路上,特别是在80年代以来的探索与创新的进程中,四川省川剧院艺术发展的总体趋向,都是为寻找表现丰富的时代生活和当代人心理特征的恰当美学形式而努力,在川剧舞台上探寻一种新的完整统一的审美效应,由此也不但在纵向继承、追回川剧自身形式存在的同时,大胆横向借鉴,突破剧种、体系、流派的界限,广泛学习、吸收和创造。不只是剧作,包括导演、表演、音乐、舞美等整个舞台表现语汇系统,都渐次打破了以往过于僵