

走近川剧

国家级非物质文化遗产读物

川剧

刘翼 萧燕 编著

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

国家级非物质文化遗产读物

走近川剧

刘翼 萧燕 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

走近川剧 / 刘翼, 萧燕编著. —重庆: 重庆大学出版社, 2016.8
影视传媒专业系列教材
ISBN 978-7-5624-9951-0

I. ①走… II. ①刘…②萧… III. ①川剧—高等学校—教材 IV. ①J825.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第149439号

国家级非物质文化遗产读物

走近川剧

编著: 刘翼 萧燕

策划编辑: 雷少波 向文平 陈曦 唐启秀

责任编辑: 文鹏 夏宇 版式设计: 张晗

责任校对: 贾梅 责任印制: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 10.75 字数: 152千

2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-9951-0 定价: 39.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

前 言

以戏曲为例，我国历史上有戏曲 394 个，1949 年统计时有 360 个，1982 年统计时下降到 317 个，2004 年统计时只有 260 个，短短的 55 年损失了 100 个戏曲剧种。我国的非物质文化遗产亟待保护。^[1]

美丽富饶的天府之国，沃野千里，江河纵横，人文荟萃。川剧这一地方剧种就孕育在巴山蜀水之间。明清以来，川剧博采众家之长，形成了自己的独特风格，流派纷呈，姹紫嫣红的梨园盛景，绵延数百年。清末民初是川剧的鼎盛时期。到了民国后期，经济萧条，川剧又濒于衰落。新中国成立后，川剧舞台春风吹又生。旧时的戏班多数纳入国有编制，迎来了川剧的春天，川剧又步入了它的黄金时代。

花开花落，川剧也绕不过这一生存法则，被誉为“天下第一戏”的川剧，曾经一统巴蜀戏剧舞台的黄金时代，如今却远离了观众的视线。随着现代艺术的多元，戏剧观众，尤其是青年人欣赏艺术的审美取向的转移，川剧再次落入低谷。川剧的现状堪忧。

一是川剧团的消失。20 世纪五六十年代，四川境内有 200 多个川剧院团，1978 年统计时有 160 个，1980 年统计时有 127 个。35 年过去了，如今仅有四川省、成都市、重庆市川剧院和极少数地市州川剧团了，而多数川剧团招牌更换，逐步销声匿迹。绝大多数县川剧团从 80 年代开始，陆续解散、

[1] 信春鹰. 中华人民共和国非物质文化遗产法解读 [M]. 北京: 中国法制出版社, 2011: 104.

撤销，所剩无几，即使个别县川剧团存在，也是名存实亡，根本无法开展正常的川剧演出。

二是演职人员流失、萎缩、断代。地市州川剧团从80年代中期以来，基本上没有新鲜血液的输入，即使零零星星招聘几个演职人员，也是杯水车薪，无济于事。行当不全，锣齐鼓不齐，断代严重，正常的川剧演出难以开展，步履维艰。特别是有些优秀传统剧目的演出已经被改得面目全非，改变了它的历史原貌，违背了保护法中“保护非物质文化遗产，应当注重其真实性、整体性和传承性”的规定。令人痛心！

三是观众断代。川剧的观众多数在农村，但县剧团的解散直接中断了农村观众；地市州剧团生存艰难，无暇顾及，也成为观众断代的原因。这样的趋势正从农村包围着城市，情况令人担忧。

四是硬件设施的缺失。大部分剧团没有自己管理的剧场，演职人员没有练功、排戏场地，基本功荒废，为数极少的演出其质量也大大下降，观众也没有看戏的场所。越是少演、不演，观众就越来越少，观众越少演出越难，形成了一种恶性循环。

当然还有一些其他状况，如专门培养川剧艺术人才的学校和专门研究川剧艺术的机构都不再“专一”了，说明了川剧现时的生存窘况。

中国的足球要从娃娃抓起，保护、振兴川剧这项国家级非物质文化遗产，也要从学生抓起，我们编写这一读物，旨在“润物细无声”，让青少年学生了解、懂得传统文化的多姿多彩，川剧是百花丛中的一员，多一声鸟叫，就增一分春色。四川要从文化大省建设成为文化强省，川剧举足轻重，这一块缺失不得。

本书由四川省艺术研究院国家级非物质文化遗产
川剧传习展示基地专项经费资助出版

川剧

第一章 中国戏曲	/1
第一节 中国戏曲的起源	/2
一、起源于古代巫觋、傩戏之说	/2
二、起源于春秋时期楚国的“优孟衣冠”	/3
三、起源于封建君主时代宫廷中的乐舞	/3
四、中国戏曲传自西域	/3
五、中国戏曲模仿傀儡戏而来	/4
第二节 历史的“点点滴滴”	/4
第三节 中国戏曲主要剧种简介	/7
一、主要剧种	/7
二、我国剧种分布	/9
三、世界非物质文化遗产剧种与国家级非物质文化遗产剧种	/11
第二章 川 剧	/13
第一节 川剧的形成	/14

第二节 川剧的流派——“河” / 15

第三节 艺术行当 / 17

一、生 / 17

二、旦 / 20

三、净 / 22

四、末 / 23

五、丑 / 23

第三章 川剧声腔与川剧音乐 / 27

第一节 声腔 / 27

一、高腔 / 27

二、昆腔 / 28

三、胡琴 / 28

四、弹戏 / 29

五、灯调 / 29

第二节 独具特色的“帮腔” / 30

第三节 川剧音乐 / 31

一、川剧打击乐 / 32

二、弦乐 / 33

第四章 川剧表演 / 35

第一节 川剧的组织机构 / 35

一、班社和科班、科社 / 35

二、新中国成立后的川剧表演团体、学校、科研机构 / 39

第二节 功法与程式 / 40

第三节 独特的表演技艺 / 43

第四节 名家名戏	/ 46
一、川剧名家及代表作	/ 46
二、川剧演员获梅花奖名单	/ 51
第五节 川剧演员功夫戏	/ 51
第六节 20 世纪 30 年代川剧名家灌制唱片的概况	/ 55
第七节 新中国成立后摄制的川剧影视片	/ 56
一、电影	/ 56
二、电视剧	/ 58
第五章 川剧舞台美术	/ 61
第一节 舞台美术	/ 61
一、戏台	/ 62
二、会馆	/ 62
三、茶园	/ 63
四、剧场	/ 63
五、化妆	/ 63
第二节 部分脸谱图解	/ 64
第三节 川剧的主要服装、头帽、道具	/ 70
一、服装	/ 70
二、头帽	/ 75
三、胡须(髯口)	/ 79
四、水发	/ 80
五、靴鞋	/ 81
六、道具	/ 81
第四节 舞台灯光、音响、置景	/ 86

第六章 川剧文学基础知识	/ 89
第一节 丰富多彩的川剧剧目	/ 89
一、各朝代时期的部分主要剧目	/ 90
二、楼、院、配、记的川剧剧目	/ 95
第二节 川剧唱词的十三个半韵	/ 96
第三节 浅谈传统剧目中的引子、对子和诗	/ 103
一、引子	/ 103
二、对子	/ 104
三、诗	/ 105
第四节 传统戏里剧中人的称谓、谚语、口诀	/ 107
一、称谓	/ 107
二、谚语	/ 109
三、口诀	/ 109
第五节 略说川剧剧目中的“帝王传”	/ 110
第六节 戏说千秋帝王	/ 113
一、远古夏·商篇（青城韵）	/ 113
二、周朝篇（喉头韵）	/ 115
三、秦朝篇（开排韵）	/ 119
四、汉朝篇（螳螂韵）	/ 123
五、三国篇（号陶韵）	/ 126
六、晋朝篇（螳螂韵）	/ 131
七、隋唐篇（崆峒韵）	/ 135
八、宋朝篇（仙天韵）	/ 139
九、元朝篇（提携韵）	/ 143
十、明朝篇（仙天韵）	/ 148
十一、清朝篇（青城韵）	/ 152
附录	/ 159
编后语	/ 161

第一章

中国戏曲

【戏曲】我国传统的戏剧形式，包括昆曲、京剧和各地方戏，以歌唱、舞蹈为主要表演手段。^[1]

中国的戏曲是一种非物质形态的传统文化，是古代人民劳动生活的积淀、社会发展的见证，是中华民族智慧与文明的结晶，也是中华民族能够立于世界民族之林的重要标志。在漫长的历史长河中，我国曾经有 394 个戏曲剧种，是一笔宝贵的精神文化财富。今天，我国的戏曲已成为社会主义精神文明建设的一项必不可少的重要武器；寓教于乐是戏曲艺术展示、传播的形式；高台教育，潜移默化则是它展示、传播的目的。鞭挞黑暗，歌颂光明，讽刺虚伪，褒扬真诚，嘲贬愚昧，启迪智慧。有了它，人们的生活世界变得千姿百态，异彩纷呈；宣扬忠、孝、节、义，始终是戏曲的行动主线，也是中华民族千百年来生生不息，大踏步前进的精神力量。

[1] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室，现代汉语词典 [M]，北京：商务印书馆，2012:1399.

第一节 中国戏曲的起源

中国戏曲的起源，众说纷纭，尚无定论。

一、起源于古代巫覡、傩戏之说

古代称神和巫为灵。人们为了谷物丰收，无灾少病，聚集在一起，头戴面具，身上涂着各种颜色，围着火堆，有节奏地大呼狂舞，以此来祭祀上天，敬示神灵。这便是最原始的傩戏。（见图 1.1）

图 1.1 傩戏面具

二、起源于春秋时期楚国的“优孟衣冠”

春秋时期，楚国宰相孙叔敖对儿子说：“我死以后，你可能要遭受贫困，如果真是这样，就去找一个叫优孟的人，说明你是我孙叔敖的儿子，你会得到帮助。”几年以后，孙叔敖去世，他的儿子果然受穷，于是便找到优孟，说明身份。优孟听后，叫人取来衣帽，给他穿上，要他表演孙叔敖的言谈举止。儿子果然将父亲生前的言谈动作表演得惟妙惟肖，就连楚庄王和其左右都分不出真假来。庄王念其父生前为楚国忠心耿耿，成就楚国霸业，就封了他的官。儿子表演老子的这段情节，有人认为是戏曲起源的开端。

三、起源于封建君主时代宫廷中的乐舞

霓裳一曲千门锁，白尽梨园弟子头。

距今 1300 多年前，中国历史上出现了一个重要王朝——唐朝。继唐太宗李世民开创大唐王朝的“贞观之治”后，唐玄宗李隆基又铸就了有名的“开元盛世”。唐玄宗非常喜爱音乐、歌舞，亲自谱写了著名的《霓裳羽衣曲》，并编成舞蹈，充当指挥，擂鼓击拍，他最宠爱的妃子杨玉环，带领宫娥彩女曼舞轻歌，好一派歌舞升平的太平景象。唐玄宗还常常把宫中的艺人召集在一座栽满梨树的庭院内，练习技艺，编排节目。从那以后，人们就把戏班（现在叫文艺团体）和演戏的场所称为“梨园”，把演戏的艺人称为“梨园子弟”。由此，唐玄宗还获得了“梨园鼻祖”的雅号。

早在南北朝时期，梁武帝肖衍曾作“上云乐”等七首曲子，命宫人装扮成凤凰、狮子、孔雀、鹿子等飞禽走兽，在乐器的伴奏下进行歌舞表演。只是没有故事情节。以上便是戏曲起源于封建君主时代宫廷中的乐舞之说。

四、中国戏曲传自西域

西汉时期，汉武帝派遣张骞出使西域，架起了西汉王朝与西域各国相互交往的桥梁。到了隋唐时期，西域的“梵”剧传到了中国。有人认为“梵”剧的

表演方式直接影响到中国的音乐、歌舞向戏曲方面的转向。中国戏曲传自西域的说法由此而来。

五、中国戏曲模仿傀儡戏而来

古人丧葬出殡，常制作一些鸟、兽、虫、鱼之类的木偶，用人来操作，载歌载舞，以此来慰祭亡灵，表达生者的哀思。这种木偶式的表演动作，被认为是戏曲的起源。

总而言之，中国戏曲的起源至今仍处于百家争鸣的氛围，并未统一。为此，我们不妨来看看在漫长的华夏历史演进过程中，曾经出现过的与戏曲密切相关的“点点滴滴”。或能从中受到某些启发，获取到与戏曲起源有关的信息，帮助我们认识、了解戏曲的来龙去脉。

第二节 历史的“点点滴滴”

夏朝，中国历史上第一个奴隶制王朝，人们已经制造出了精致的乐器——石磬。石磬的出现，虽然并不等于出现了戏曲，但是，从乐器是构成戏曲的主要要素这一点来看，石磬的出现意味着什么？是不是可以认为：“石磬是戏曲起源的单细胞，戏曲是由单一的形式开始，循序渐进地向多样化的形式发展、完善的。”到了商代，豪华的宫廷乐器“编钟”出现了，“编钟”是统治者权力的象征，为统治者专用的宫廷雅乐。一排排的编钟，经人击打，发出高低不同、长短不一的声音，在有节奏的音乐声中，宫人们翩翩起舞，供统治者们消遣娱乐。如果说戏曲起源于封建君主时代宫廷中的乐舞，是不是还应该再往前追溯到奴

隶社会时代宫廷中的乐舞呢？

商朝末年，纣王无道，引发人民的强烈反抗，于是发生了周武王领兵伐纣，决战牧野的战争。“武王伐纣，前歌后舞，实得巴蜀之师……巴师勇锐，歌舞以凌殷人，前徒倒戈。”从这简短的历史记载中，我们不但看到了那场金戈铁马、气势恢宏的战争场面，还看到了一支四川军队，在武王的指挥下英勇善战，他们跳着整齐的舞步，唱着气昂昂的战歌，扑向敌阵，将商军打得落花流水，一败涂地。我们还看到川军中的一部甚至是全部被组成了一支战地鼓动队，这支鼓动队唱着军歌，跳起舞蹈，极大地鼓舞着周军的士气。士气大振的周军勇敢地向敌人发起冲锋，取得了决定性的胜利。这应该是中国战争史上最早出现的战地鼓动队、宣传队，是将文艺作为武器用于战争的首创之举。牧野之战是中国战争史上最早的以少胜多的光辉战例，战争的结果是推翻了一个旧王朝，建立了一个新王朝。而在“诗”的记载中，有一支名叫《大武》的乐舞词，就是周武王在克商时的亲笔之作，它与牧野之战中的巴师表现应该是有关联的。周朝建立后，开设有专门培养知识技艺的学校，教育的内容包括礼、乐、技艺和仪容，这与后来的戏曲内容有着非常相似之处。

历史发展到了汉代，各种各样的歌舞、杂技应运而生，形成了百戏繁荣的景象，角觚戏《东海黄公》便是其中的代表之一。《东海黄公》说的是东海人黄公与猛虎搏斗，终因体力不支，被猛虎吃掉的故事，戏中出现了人物造型，猛虎由人装扮，全由舞蹈动作来完成人兽大战的故事情节，有学者认为这是戏曲形成的第一个剧目，理由是该剧把戏曲表演的几种要素初步融合在了一起。而三国时期，蜀国皇帝刘备“编导”的《许胡克伐》的剧目中已有“台词”和“对白”的出现。

唐代是中国文学发展的一个巅峰时期，历经“贞观”、“开元”两大盛世，涌现出李白、杜甫、白居易等一大批诗人和文学家。汉代百戏经过魏晋南北朝，到了唐朝更加兴盛。在四川，戏剧演出活动尤为兴旺，出现了一派歌舞升平的繁荣景象。“锦城丝管日纷纷，半入江天半入云。此曲只应天上有，人间能得

几回闻。”这是大诗人杜甫笔下的成都戏曲景象。

唐朝时期的参军戏已经有比较丰富完善的戏剧内容，演员按节目规定的情节表演，表演的动作与台词、音乐紧密联系，乐器伴奏为表演服务，歌舞掺和于戏中。这些理当有“梨园鼻祖”唐玄宗和大舞蹈家杨玉环的功劳，是他们对歌舞戏曲的情有独钟，四川才有“蜀戏冠天下”的美誉。

宋朝第二代皇帝赵光义，喜爱琴棋书画，精通音律，青睐戏曲，在他的推动下，宋杂剧、南戏出现了角色的行当之分，形成了戏曲行当的表演体系。

敢与唐诗、宋词媲美的元杂剧是中国戏曲发展的又一个巅峰，涌现出了以关汉卿、王实甫、马致远、白朴、郑光祖等为代表的一大批剧作家。在他们的笔下，产生了以《窦娥冤》、《西厢记》、《汉宫秋》、《梧桐雨》、《墙头马上》、《倩女离魂》等为代表的杂剧剧目。这些优秀剧目在思想内容上，毫不留情地揭露了封建统治者欺压人民的真相，歌颂了农民反抗的英勇行为，题材上反映了各阶层人民的生活，着重展示了最下层劳动人民的疾苦，在剧本结构上出现了场次顺序、场景安排，有情节、有人物、有矛盾冲突、有最终结果，以叙事为主的内容。各类角色不仅完善了行当之分，更有鲜明的个性特色，形成了唱、念、做、打的综合性的表演形式。

在元杂剧的基础上，明代的戏剧也曾有过辉煌的一页，其中：尤以大戏剧家汤显祖和他的不朽名著《牡丹亭》最具有代表性，汤显祖被称为世界文化巨人，《牡丹亭》标志着明代戏曲传奇发展的高峰，是中国乃至世界戏剧史上一部杰出的剧作。

中国的四大名著《西游记》、《水浒传》、《三国演义》和《红楼梦》，前三部都产生于明代，不得不说是个伟大的奇迹。它不仅是文学史上的辉煌，而且对以后出现的各门类剧种都产生了巨大而深远的影响。人们在享受如此丰厚的文化资源的同时，由衷地敬佩、感谢吴承恩、施耐庵、罗贯中和曹雪芹四位不朽文学巨匠为中国乃至世界的文学史所作出的巨大贡献。

历史像个爱开玩笑的巨人，到了明代中后期，由于诸多因素，杂剧这一艺术形式逐步走向衰落，中国戏曲迎来了一个大裂变时期。裂变的结果令人兴奋，

以省级行政区域为主的各类地方剧种应运而生，日臻成熟。各门类剧种在其声腔演唱上、乐器伴奏上以及表现程式上力展所能，形成了各具特色的表演模式，中国戏曲走向了一个新的开端。

综上所述，我们可以将中国戏曲的发展过程大致划分为几个历史阶段，这样一来戏曲进展演变的轮廓就比较清晰了。

1. 上古时期：出现了巫觋和傩祭，是古老而原始的表演行为。
2. 夏、商、周时期：石磬、编钟等乐器的出现，形成了规范性的歌舞雏形。
3. 汉、三国、两晋时期：各类歌舞、杂技成为百戏，是戏曲形成和发展时期。
4. 南北朝隋唐时期：中国戏曲发展的转折点，歌舞、音乐、剧目、剧情、剧中人物以及表演程式开始形成统一。
5. 宋、元、明时期：南戏、杂剧日臻完善，走向鼎盛。
6. 明末到清初：杂剧衰落，各地方剧种相继出现，迅猛发展，形成各自的表演特色，其演出模式已完全固定而延续到今天。

第三节 中国戏曲主要剧种简介

一、主要剧种

【戏剧】通过演员表演故事来反映社会生活中的各种冲突的艺术，是以表演艺术为中心的文学、音乐、舞蹈等艺术的综合。它分为话剧、戏曲、歌剧、舞剧等。^[1]现将戏曲类的几个主要剧种做个简单的介绍。

[1] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典 [M]. 北京: 商务印书馆, 2012:1398.