

一年前，在四川省文化和旅游厅指导下，首批2022年度四川省戏曲名家工作室完成授牌，陈智林、肖德美、崔光丽、刘谊、李伯清、魏明伦、杜建华、陈巧茹、刘露、廖忠荣10位文艺工作者入选。一年以后，这些工作室运营得如何？有哪些成果和新思路？

新空间落成，戏曲有了“会客厅”

4月底，“陈巧茹戏曲工作室”招牌悄然挂在成都红星路二段78号上，路人熙熙攘攘。从工作室出发，走路不到10分钟，就能抵达即将开门迎客的成都川剧艺术中心和成都春熙路。一走进陈巧茹戏曲名家工作室，位于“中心位”的便是一个川剧蓝色头冠。这个头冠上约有80颗大珍珠，散发着温润的光泽，每颗珍珠下都有一段小弹簧，表演时它们会俏皮地在头顶颤动，赋予角色一种灵动之美。头冠上还有红色和银色水钻镶嵌，水钻与蓝色绒面，形成蝴蝶、花雀、龙凤的形状——原来，这是陈巧茹主演的“拿手好戏”《贵妃醉酒》里的头冠。

陈巧茹戏曲名家工作室内的川剧头冠

在这个数百平方米的工作室里，展示着陈巧茹穿过的精美戏服，还有展现川剧历史和绝技的背景墙，“要烛火”“要续

首批戏曲名家工作室一年来做了什么

□李婷

子”“吐火”“变脸”“钻火圈”“飞耳帐”“鸳鸯喜”……陈巧茹把自己表演的川剧绝技、细心、功夫的剧照，配以相对应的文字解说，让大家直观地了解川剧。展区分为四部分，以陈巧茹的个人成长为线索，串联起川剧人与改革开放、川剧振兴、走出国门等时代节点的故事。

在工作室最大的房间里，有一面巨型屏幕，屏幕前有30个座位。陈巧茹介绍：“这个房间可进行讲演、研学，孩子可以在这个房间看看川剧短片。”走出这个房间，曲径通幽处，是工作室的阳光房，窗外藤蔓顺着墙壁攀爬开花，增添了一抹充满生机的绿意。屋顶半透明，阳光穿过玻璃照射在房内竹椅上，戏迷和家长可在这里小憩，开小型沙龙。阳光房背后是一个小小的眼妆化妆间，古雅的深褐色木质化妆台上，是陈巧茹珍爱的川剧头饰。

借力短视频，对传统文化进行新解读

“今天我的一个朋友给我

静一动，一转身，一停顿，把一个久居深宫的魄妃来到宫外，如蛟龙出海的狂喜表现得淋漓尽致。

二是唱段中的艺术处理。在唱到“试一试王爷呆不呆”时，从前是魄妃双掏翎用穿花拂柳的动作，在打击乐“丑丑弄状”的鼓点中用翎子在二霸王上一扫。邓老师的老师周慕莲先生认为这样不合理，皇帝在上面，魄妃不能太放肆，太失礼，将动作改为将宫装双袖抖起，在打击乐“呆打，呆打，呆打”声中用双翎扫小生眼部位，两人同时转身，既不失身份，又合情合理，把人物的内心世界推得更深。

这一精彩动作我把它古为今用，在获金奖的戏曲舞蹈《俏花旦》里，翎尖扫脸的动作作为舞蹈增色不少。邓老师对我说：“宫装与水袖是不一样的，宫装袖头又宽，又厚，又重，所以不能抖动，只能左右腕花翻动，双袖头登起，也就是指尖向上竖起来。”在唱到“脱凤衣换作黄金铠”时，只见邓老师将双袖头左右翻飞，左右片花，再一个大云手左转身，双下打袖，最后还忘不了回头一笑。

首先，祭坟这场戏是《柳荫记》全剧的大结局，是梁山伯和祝英台的爱情悲剧的最终结果，因此，梁山伯的坟墓何时自开，便成为全剧最新的焦点和看点。什么时候梁坟自开最为合适，或者说是最好的节点选择？愚以为，梁山伯的坟墓，应该在祝英台“死后也要同穴埋”的唱词结束节点上迅速自开最为合适。

首先，“今生不能成恩爱，死后也要同穴埋”是祝英台后两句唱词，是祝英台对梁山伯赤裸裸的深爱不移、相知之情的心迹表白。祝英台以死抗争的决心是通过“梁兄虽然空做阳台梦，就是那十八层地狱我也要跟从”

在唱到：“保驾将军快些来”时，只见邓老师表演的魄妃，用马鞭打一下姬叔带的头，将马鞭交至左手，一个左转身到姬叔带跟前，一个右拍翎，以示你快来，你快来。此时无声胜有声。再一个右端腿转，这里的表演邓老师进行了大胆而创新的处理，显得含蓄典雅、藏而不露，呈现出了一段精彩绝伦的表演艺术。这就是川剧的艺术魅力，也只有邓老师才有啊！几个折扇的使用，几个舞台调度，一颦一笑，一

川剧传统盔帽系列——万卷书

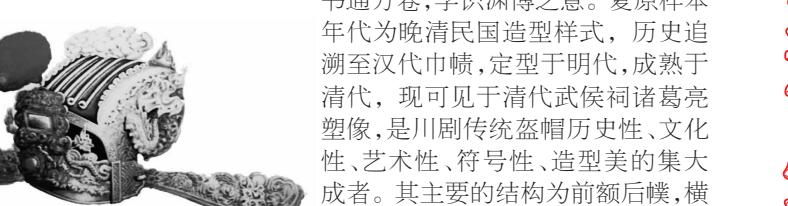
□邱粟杨

属于硬帽类。色彩为全金色，上配翠色，以白纸做底胎，通过各型铁丝“盘丝”加固，主要的制作工艺有川剧传统盔帽制作技艺、沥粉工艺、绷面工艺。盔前为簇金二龙面额，盔上翠色端竖簇牡丹装饰，配如意双翅，象征万事如意，富贵至极。全盔计有7条金龙盘绕，五根横梁，其中前额有行龙1对，后盔有蟠龙4条，卷册中心横插龙头金簪，用于品朝官和首相，如《杨门女将》中的寇准，《琵琶记》中的王延龄、《天雨花》中的左维明等，也用于扮演天官和传统戏中“跳加官”的加官造型。

川剧传统盔帽——万卷书

□邱粟杨

川剧传统盔帽——万卷书，现为川剧独有特色盔帽，造型如卷册，示书通万卷，学识渊博之意。复原样本年代为晚清民国造型样式，历史追溯至汉代巾帻，定型于明代，成熟于清代，现可见于清代武侯祠诸葛亮塑像，是川剧传统盔帽历史性、文化性、艺术性、符号性、造型美的集大成者。其主要的结构为前额后幞，横展翅，造型上属于川剧“冠”“盔”“帽”“巾”四大类中的帽类，材质是

突破了时间和空间的限制，每个动作的展示就更加精确、规范，学习者可以通过视频反复练习，学习者想要了解川剧的朋友也可以边看边模仿。”肖德美说道。为了保持视频画面干净整洁，视频内容专业准确，肖德美联合电子科技大学的团队录制视频。选取黑色幕布和白色灯光，化好妆穿上川剧文生戏服，完全呈现其舞台上的文生表演风貌，每个技巧配上动作特写、字幕解读，最后还有运用场景，便于使用者“活学活用”。

“梁山伯温文尔雅，所以他合扇、拿扇斯文。唐伯虎是风流才子，用扇就外放些。许仙是商人，所以用扇不能太呆板，和气生活化……”肖德美介绍，比如折扇技术仅开扇而言，就有大概30种，再加上闭扇，一共就有50多种。在“折扇”视频教程中，肖德美展示了心悦指转扇、惧见遮羞扇、望高手翻扇、恭敬挽开扇、微笑收扇、潇洒手摇扇等技法，再比如川剧中常见的“你”“我”“天”“地”“日”“月”等常见意象，也有对应的川剧文生动作。同时，他还录制了川剧文生100种指法教学视频，以飨年轻川剧爱好者。

同样是借力短视频，“梅花奖”得主、川剧国家级一级演员肖德美，2022年11月成立工作室后，在成都发布了《川剧文生程式指法视频教程》。这套教程从“褶子”“折扇”“百字指法”三个方面，展示了川剧表演的独特程式技法及鲜明的个性特征。

“传统戏曲传承中师父的口

传心授当然重要，但有了视频，

(未完待续)

动地感天寻节点

——对川剧《柳荫记》梁坟“自开”的讨论

□肖燕

泉受孤凄。决心与兄黄泉会，做一个生生死死永不离”等一系列前戏的着力铺垫形成的，是祝英台与爹爹抗争无果而最终形成的，更是梁祝忠贞爱情得以升华的最高境界。纵观全剧，还有比这为情而死更忠贞的誓言吗？显然没有。当人物情感、剧情发展到这时为止，帮腔、锣鼓、灯光、雷鸣电闪等舞台效果得到最大化的运用发挥，这时通过梁坟自开的艺术处理可以将剧情推向高潮。

其次，当有魂有魄更有爱的梁山伯听到祝英台“今生不能成恩爱，死后也要同穴埋”的铿锵誓言时，虽然不会无动于衷，同时剧情和舞台效果必定要作出迅速反应，梁坟自开，也就顺理成章了。

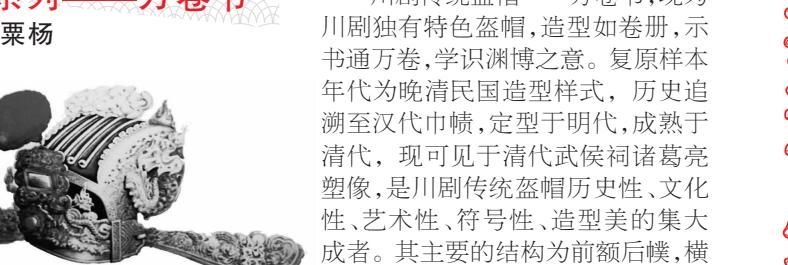
综上所述，梁山伯的坟墓在“今生不能成恩爱，死后也要同穴埋”的绝句中迅速打开是最好的时机，最好的节点选择。有人会问，此刻梁坟自开，后面祝英台还有讲白说词，人心和媒婆还有阻拦扯扯的表演，时间拖长而冷戏了，其实不然。后面那些枝蔓戏可以删去不要，戏脉自然连贯而更为紧凑。总而言之，把帮腔、音乐锣鼓、舞台置景、灯光效果等艺术手段，恰到好处地运用于“死后也要同穴埋”的字里行间，一定会产生动地感天的艺术效果。

首先，“今生不能成恩爱，死后也要同穴埋”是祝英台后两句唱词，是祝英台对梁山伯赤裸裸的深爱不移、相知之情的心迹表白。祝英台以死抗争的决心是通过“梁兄虽然空做阳台梦，就是那十八层地狱我也要跟从”

在唱到：“保驾将军快些来”时，只见邓老师表演的魄妃，用马鞭打一下姬叔带的头，将马鞭交至左手，一个左转身到姬叔带跟前，一个右拍翎，以示你快来，你快来。此时无声胜有声。再一个右端腿转，这里的表演邓老师进行了大胆而创新的处理，显得含蓄典雅、藏而不露，呈现出了一段精彩绝伦的表演艺术。这就是川剧的艺术魅力，也只有邓老师才有啊！几个折扇的使用，几个舞台调度，一颦一笑，一

川剧传统盔帽系列——万卷书

□邱粟杨

川剧传统盔帽——万卷书，现为川剧独有特色盔帽，造型如卷册，示书通万卷，学识渊博之意。复原样本年代为晚清民国造型样式，历史追溯至汉代巾帻，定型于明代，成熟于清代，现可见于清代武侯祠诸葛亮塑像，是川剧传统盔帽历史性、文化性、艺术性、符号性、造型美的集大成者。其主要的结构为前额后幞，横展翅，造型上属于川剧“冠”“盔”“帽”“巾”四大类中的帽类，材质是

“归去，也无风雨也无晴”的况味，用中国深厚的文化底蕴突破了时间和空间的限制，每个动作的展示就更加精确、规范，学习者可以通过视频反复练习，学习者想要了解川剧的朋友也可以边看边模仿。”肖德美说道。为了保持视频画面干净整洁，视频内容专业准确，肖德美联合电子科技大学的团队录制视频。选取黑色幕布和白色灯光，化好妆穿上川剧文生戏服，完全呈现其舞台上的文生表演风貌，每个技巧配上动作特写、字幕解读，最后还有运用场景，便于使用者“活学活用”。

陈智林用短视频录制苏轼《定风波》“用四川本土的艺术表达形式，去演绎我们四川本土的历史名人。”陈智林透露，这系列视频是自己被授予四川省戏曲名家工作室后的“工作小目标”，未来他还将和团队成员一起，去演绎武侯祠里的诸葛亮、绵阳的李白等。让四川的乡音乡情来塑造传统文华新形象。用现代的审美对传统进行新解读。

同样是借力短视频，“梅花奖”得主、川剧国家级一级演员肖德美，2022年11月成立工作室后，在成都发布了《川剧文生程式指法视频教程》。这套教程从“褶子”“折扇”“百字指法”三个方面，展示了川剧表演的独特程式技法及鲜明的个性特征。

“传统戏曲传承中师父的口

传心授当然重要，但有了视频，

(未完待续)

“早有成竹在心中，要到马家万难从。”岂肯忍辱生来负义，使你黄

泉受孤凄。决心与兄黄泉会，做一个生生死死永不离”等一系列前戏的着力铺垫形成的，是祝英台与爹爹抗争无果而最终形成的，更是梁祝忠贞爱情得以升华的最高境界。纵观全剧，还有比这为情而死更忠贞的誓言吗？显然没有。当人物情感、剧情发展到这时为止，帮腔、锣鼓、灯光、雷鸣电闪等舞台效果得到最大化的运用发挥，这时通过梁坟自开的艺术处理可以将剧情推向高潮。

其次，当有魂有魄更有爱的梁山伯听到祝英台“今生不能成恩爱，死后也要同穴埋”的铿锵誓言时，虽然不会无动于衷，同时剧情和舞台效果必定要作出迅速反应，梁坟自开，也就顺理成章了。

综上所述，梁山伯的坟墓在“今生不能成恩爱，死后也要同穴埋”的绝句中迅速打开是最好的时机，最好的节点选择。有人会问，此刻梁坟自开，后面祝英台还有讲白说词，人心和媒婆还有阻拦扯扯的表演，时间拖长而冷戏了，其实不然。后面那些枝蔓戏可以删去不要，戏脉自然连贯而更为紧凑。总而言之，把帮腔、音乐锣鼓、舞台置景、灯光效果等艺术手段，恰到好处地运用于“死后也要同穴埋”的字里行间，一定会产生动地感天的艺术效果。

首先，“今生不能成恩爱，死后也要同穴埋”是祝英台后两句唱词，是祝英台对梁山伯赤裸裸的深爱不移、相知之情的心迹表白。祝英台以死抗争的决心是通过“梁兄虽然空做阳台梦，就是那十八层地狱我也要跟从”

在唱到：“保驾将军快些来”时，只见邓老师表演的魄妃，用马鞭打一下姬叔带的头，将马鞭交至左手，一个左转身到姬叔带跟前，一个右拍翎，以示你快来，你快来。此时无声胜有声。再一个右端腿转，这里的表演邓老师进行了大胆而创新的处理，显得含蓄典雅、藏而不露，呈现出了一段精彩绝伦的表演艺术。这就是川剧的艺术魅力，也只有邓老师才有啊！几个折扇的使用，几个舞台调度，一颦一笑，一

川剧与观众

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印
主编:杜建华 郭勇 副主编:熊英 编辑部主任:林琳
四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018 号

2023 | 5期 总第371期 内部资料 免费交流

振兴川剧40周年发展成就展在蓉开幕

4月20日，振兴川剧40周年发展成就展在成都市四川大剧院开展。本次展览分为图文展区和实物展区两部分。图文展区系统展示了川剧的概念与历史、特色与流派、剧目和获奖、传播与影响、未来与发展，以及我省重要的川剧院团和出色的川剧人才、图文并茂。实物展区展出了川剧的历史文献、著作书籍、音响制品等研究类藏品，以及川剧服饰、男靠、梅靠、女蝶、女帔、褶子等川剧道具。服饰以及女帅盔、鸳鸯剑、降魔杵等特色饰品道具共计200余件，令人目不暇接，记录和

编者按：4月17日，省政府新闻办在成都举行2023年四川省首届川剧汇演新闻发布会，省文旅厅党组成员、副厅长袁艺在回答记者问时重点介绍了此次汇演的特色和亮点。

2023年四川省川剧汇演是自1982年省委提出振兴川剧以来首次举办的全省性集中汇演，活动坚持将“专业性”“观赏性”“参与性”“惠民性”贯穿活动的全过程，致力打造我省川剧艺术重要行业交流平台、精品展示平台、宣传推广平台和文艺惠民平台。

一是突出“专业性”。本次集中展演，可以说是“名角新秀联袂献艺，院团集结争芳斗艳”，共有来自我省和重庆市19家专业院团（单位、演出机构）参加，300余名川剧骨干演员参演，覆盖15个市州。参演的院团中，既有省川剧院、成都市川剧研究院等我

省龙头院团，也有遂宁市川剧团、南充市川剧团、宜宾市酒都艺术研究院等市（州）院团（单位），还有成都市三花川剧团、德阳市川剧团等民营院团（演出机

将以传统剧目为主，兼顾新编剧目。传统剧目都是体现川剧艺术精粹和传统文化底蕴，经久流传且广为观众喜爱的经典，比如经典传统剧目《白蛇传》，观众朋友

扶持引导川剧院团，挖掘培育川剧人才，激励提升川剧创作，我们将通过本次展演评选出优秀剧目、优秀人才奖、组织工作奖、特别贡献奖，并且组织广大观众

集专业性、观赏性、惠民性于一体的川剧汇演

□袁艺

构）。演职人员年龄跨度从16岁至57岁，既有深耕川剧艺术、从业数十年的川剧老艺术家，也有从业数十年的川剧老艺术家，也有传承赓续、青出于蓝的“小梅花”。特别还邀请到陈智林、沈铁梅、陈巧茹等川剧名家大家倾情出演，他们将共同带来生旦净丑、唱念做打的精彩演绎。

二是突出“观赏性”。我们在讲求专业艺术呈现的同时，也注重展演剧目对不同观众群体的“观赏性”，确保让“新观众”喜欢看，“老戏迷”看过瘾。展演剧目

们既可以充分领略著名爱情传说的川剧表达，也可以感受战火圈、滚锤杖、托举、变脸和踢慧眼等特技表演在川剧中的真实呈现。同时，我们还有坚守川剧艺术本体特色，具有良好观众口碑的新编剧目，比如获得第十七届中国文化艺术政府奖文华大奖的“网红剧目”《草鞋县令》、著名作家阿来小说改编的同名川剧《尘埃落定》等等，欢迎大家关注观看。

三是突出“参与性”。为切实

满足广大群众和戏迷朋友们的精

川剧，是川渝地区独有的传统地方戏曲，也是全国公认的大剧种，既为大众所高度熟知，却又与日常生活“若即若离”。平日闲时，择一处小剧场，付上十五、二十元钱，泡上“盖碗茶”，来到“老地方”看一场熟悉的川剧，一度是四川人最为惬意悠闲的生活方式之一。而今，却剧团难寻。在川剧陷入“尴尬时期”的十几年里，四川各市、州、县级剧团极度缩减、人才青黄不接，难得一见。

近日，重庆市人大常委会、四川省人大常委会在广安市召开协同助力成渝地区双城经济圈建设第四次联席会议上提出，今年，两地人大常委会将协同推进川剧保护传承立法列入工作要点，力争年内形成法规草案初稿。

川剧的发展经历了怎样的“盛”与“衰”，现今县级剧团的状况如何，将川剧保护传承提到立法高度上的必要性在哪，应针对哪些紧迫的问题进行立法……近日封面新闻记者分别对话了四川省人大教科文卫委主任委员唐文金，四川省川剧理论研究会会长、研究员杜建华、广安市文联副主席、广安市戏剧家协会主席蒋晓明，一起探讨川剧的振兴之路。

县级剧团已不再现当日辉煌

在杜建华所著《问道川剧》一书中，将川剧称为“奇观”。书中解释：我国有30多个地方戏曲剧种，在中国30多个省、市、自治区范围内，一个上亿人口的大省（含重庆）只有一个剧种，这是其他任何省、市都不曾有的独特的戏曲艺术现象。

植根于巴山蜀水的川剧，和民众日常生活高度相融，岁时节日、行帮会期、红白喜事等都离不开川剧。改革开放之后，随着我国经济的快速发展，城市化进程的加快，民众对于戏曲的依附性逐渐弱化。如今的川剧更多的是留存了文化、审美、对外交流等价值。

社会环境的变化给川剧带来了莫大的冲击，好在，这一问题很快被意识到了。杜建华细数道，1982年四川开启了“振兴川剧”之路，取得了显著的成绩，新创剧目《金子》《变脸》《易胆大》进入国家舞台艺术精品工程，《死水微澜》《山杠爷》等获得多项全国性艺术大奖，更是培养出了一批走向全国和国际的表演艺术家。即便有“振兴政策”的助推，21世纪之初川剧还是遭遇了前所未有的困境。

“由于大多数川剧团缺乏经营能力，再加上各种原因，导致了大量的剧团解体，从业人员规模不断减少，川剧的社会影响力持续下降。在《草鞋县令》获得文华大奖之前，川剧无缘全国性大奖已有15个年头了。”杜建华说道，“以前川内几乎每个县有剧团，而今县级剧团却几近‘全军覆没’，还能够上台演出的，一个手就能数得

□杨澜

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆