

川剧红生第一人当属刘云深。依据是两个“唯一”：他是唯一进入中南海怀仁堂唱过红生戏的人，他是唯一将《临江宴》给毛主席和中央首长作专场演出的人。

1952年举办了“首届全国戏曲观摩会演”，当时刘云深就以一出红生戏《临江宴》代表川剧赴会参演，并于1954年参加“第一届戏曲演员讲习班”，进入中南海怀仁堂为毛主席等中央首长作专场演出。这样高规格的荣耀，过去没有过。

大家都知道，戏曲中的红生戏是很有讲究的，京剧、昆曲更是特别。演员不仅需要扎实的功架，还有对品德修为等内在涵养的要求。按现在的说话，尚需一种特殊的气质方能出演，方能演好红生戏。小时候我听说，且年轻时见到的刘云深老师，就具有这种气质。也正因如此，他一个外乡人来到乐山，能当上“新又新”科班组团建团的团长。

我是1972年调到乐山地区川剧团的。见到仰慕已久的刘云

深老师，确有气度不凡之印象。看他的演出，尤其是《扫松》《临江宴》等代表剧目，真是有殿堂级别的艺术享受，尽管只是展示在一个地市级剧团的舞台上。由于年龄与地位的差别，尽管在一个剧团工作，我与刘老师的接触依然很少。但老师谦和、正派，长者之风，无不展现在其言谈举止之间。久而久之，我逐渐发现刘老师的艺术成就不仅表现出他深厚的艺术造诣，还在于他在舞台演出中一丝不苟的艺术讲究。

我所知的许多老先生，多有提前化妆、静坐默戏、提早入戏等习惯。而刘云深老师不仅如此，而且上妆后的网子、綾帕（分角色、年龄、身份，用不同的色调，分一层、两层甚至三层）、彩裤等都是因戏而异，靴子、朝元儿、夫子鞋、草履，从不将就应付。所以他上妆、卸妆要比大家慢很多，间接地说明，他演出一场戏比别人付出的也要多得多。所以，管理服装道具的老师，也从不催促他，懂得他的“讲究”。

感到酸得口水直冒！当吃到一颗鲜红的樱桃时，面部微笑，两眼放光，不停地眨着，双眉解开，舌尖在双唇中左右来回闭合动作，此时观众也跟着分享甜味，有蜜糖入肺腑之感！尝到烂樱桃时，双眉紧锁，口里不停地往外吐泡泡作吐状。这三颗樱桃被邓老师表演得生

动鲜活，这就是艺术的魅力！

我是第二次欣赏邓老师的这段表演了。1979年北京舞蹈学院李正一、唐满城、郜太昆一行六人来四川学习川剧表演艺术，第一个接触的就是邓先树老师。第一堂课就是讲的这种味觉的表演，看得北舞老师们连连叫好，不停拍照和提问，邓老师都一一解答。他还表演了一段“小蜜蜂追逐樱桃”的情节，邓老师特别强调，蜜蜂有形有声，飞行路线与蝴蝶不同，它是方形的，上、中、下、左、右、左、右，速度很快，全靠眼睛来表现。邓老师那灵动的双眼让在场的老师们眼花缭乱。后来李正一院长把这段“躲蜂”的眼睛编创了一个《灵巧组合》，成为北舞的表演教材。

郜太昆老师又请我去北舞教当年古典舞的黄玲同学学了此剧。邓老师教我时，特别强调，此小戏表演丰富，道具使用也很好，有棍子、篮子、辫子，可尽情发挥使用。对此剧我真是难以割舍，后来与四川省歌舞团胡岷华老师共同创作舞蹈《樱桃园》参加了北京舞蹈学院第四届全国青少年“桃李杯”比赛，获教学剧目奖。

一位山村小姑娘樱桃妹，到园中摘樱桃，有一段吃樱桃的表演，他把烂、酸、甜的味道，表现得非常逼真。她尝了第一颗酸的樱桃时，眉尖紧锁，两眼微闭，嘴唇一张一合，头部不断摆动，既真实，又很美，看得观众都

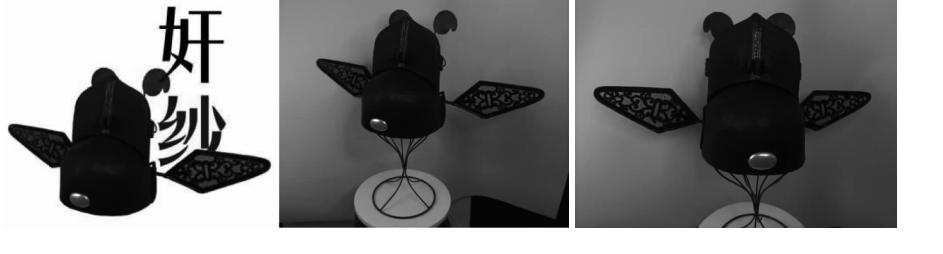
川剧传统盔帽系列——奸纱
主要分为以下两大类角色穿戴。
□邱粟杨

(1)用于粉脸和丑角扮演一般文职的臣民，也可以用于五品上下的文职官员。如《战万山》中的伯嚭、《赠袍绣》中的须贾、《江油关》中的马遂等人物所戴。

(2)特色穿戴上角色使用。用王帽前幞配尖纱后幞，再配其它配件进行角色装扮。如《谭记儿》中的杨衙内，用王帽前幞配尖纱后幞，配大桃儿翅(也有配菱形翅)，插枪头簪缨，挂冕旒，搭发怒。《钟馗嫁妹》中的钟馗，用王帽前幞配尖纱后幞，后幞横插大桃儿翅，竖插蝶形朝天翅，侧插小桃儿翅，打红泡花，插耳毛，戴黑色兜肚鼻罩。

过去的京剧行家，很讲究排名次序及剧目安排。因为，这有关演员的声望与利益。但是，在一些大型的救灾义演等活动中，由于名角们踊跃参加，人员与剧目难以安排。因而，有些名角也愿意降低身价，参加“跑龙套”的行列。烘云托月，制造声势，以达到吸引人气的目的。

1930年，上海梨园公会为救济贫苦同业，组织大型义务演出。演出的剧目是《大观园》，由正在走红的青年旦

川剧红生第一人

□黄平

色，只有小演员，“没有小舞台，只有小戏班”几乎成为乐山川剧团无形的团训。

在我国对越“自卫反击战”后，中国京剧院四团到乐山慰问参战凯旋而归的驻军部队，分别上演了《杨门女将》《秋江》《空城计》等折子戏。正式演出之前，我接待来剧场看舞台的一位生角演员吴先生，他一进剧场就看见坐在剧场休息室旁竹椅上休息的刘云深，但见他手执白扇，端坐椅上悠闲自在，透出几分道骨仙风。吴先生便停步来问道：“这是剧团的老师吧？”没等我回答又说“唱红生的吗？”我说你怎么知道？他说：“有范儿呀！演老

爷得有范儿，你看他的精神头

儿？他的戏错不了。”我这才作了简单的介绍，他连连点头称赞

“你们团也错不了！”吴先生眼力

了得！在刘云深一帮老师们

的带领下

，又有了如谢平安为代表的一班“跃字辈”接班人的传承和再创造，当年享誉全川的“新又新剧社”，解放后在党和政府的关心及大力扶持下，在相当长的一段时间，成为享有口碑的四川省川剧的一支劲旅。

《铁弓缘》《双八郎》《卧虎令》《八一风暴》等优秀剧目不断涌现。值得一提的，还有参加省调演移植“样板戏”《智取威虎山》的排练演出，不仅完

成了样板团演出中（包括“弹板”

的各种“跟斗”、“开打”、“高下云里翻”等）所有的高难技巧，还在“打虎上山”“滑雪”的音乐间奏中，创造地融入了川剧弹戏的唱腔弦律，令人

标题上这八个字，您知道是什么意思吗？这是我所校勘的川剧《花子骂相》的字幕中，花子孙小二的道白。我想了很久，终于猜到它是“堂高数仞”“榱题数尺”的误写。

孙小二进相府求讨周济。退休丞相纪云捉弄花子孙小二说“来迟了，赏过了”。

孙说“什么来迟了，赏过了，久仰老相爷有千乘之国，百乘之家，堂高数仞，是榱题数尺，鄙人指边鄙的人，缺少见识的人，自谦的词语。

“不遠千里而来”这是孙小二的夸张。

“无非求一箪食，一瓢饮”，用今天的话说，不过是求一碗饭，一瓢汤。

这话出自孔子对他的学生颜回的称赞。原文是“子曰：贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，住在简陋的小巷子里，别人都忍受不了这种穷困清苦，颜回却

没有改变他好学的乐趣。颜回的品质是多么高尚啊！”

“颜回的品质是多么高尚啊！一竹篮饭，一瓢水，住在简陋的小巷子里，别人都忍受不了这种穷困清苦，颜回却

没有改变他好学的乐趣。颜回的品质是多么高尚啊！”

“有何伤云尔？”我只要这么一点点，还能说对你有什么损害吗？

后面的“眼看日色不早，鄙人还须

贤（闲）回哉（去）也！”就是用这四个字是谐音。

堂，殿堂。仞，本是指古代长度单位，周代为八尺，汉代为七尺。榱 cu i

上个世纪初期，上海京剧界有一次盛大的各班联合演出。由演出关公最有声望的名伶王鸿寿（艺名三麻子）主演红生戏《汉津口》。那天，上海所有的红生名角——赵如泉、林树森、白玉昆、小三麻子等，都扮好关公，列队上场。当“龙套”，分列两旁。最后，马童翻上，引出了王鸿寿的关公。名角烘托，气势非凡。这次特殊的演出形式，被传为剧坛佳话，给人留下了深刻的印象。

还有一次，在1951年7月，上海京剧改进协会举办“抗美援朝”捐献义演。由梅兰芳、周信芳、盖叫天、赵如泉、李多奎、姜妙香、张少甫、苗胜春、韩金奎、孟鸿茂等合作演出全部《龙凤呈祥》。很多青年名旦争相报名，要求上台参加演出。结果，当时的名旦如李薇华、谢玉兰、沈松丽等，都扮演宫女上台。一对一对，陆绎不绝。花团锦簇，美不胜收。尤其是名旦董明艳担当了孙尚香香车夫的角色，更加引人注目，倍受好评。

1930年，上海梨园公会为救济贫苦同业，组织大型义务演出。演出的剧目是《大观园》，由正在走红的青年旦

儿？他的戏错不了。”我这才作了简单的介绍，他连连点头称赞“你们团也错不了！”吴先生眼力了得！在刘云深一帮老师们的带领下，又有了如谢平安为代表的“跃字辈”接班人的传承和再创造，当年享誉全川的“新又新剧社”，解放后在党和政府的关心及大力扶持下，在相当长的一段时间，成为享有口碑的四川省川剧的一支劲旅。

《铁弓缘》《双八郎》《卧虎令》《八一风暴》等优秀剧目不断涌现。值得一提的，还有参加省调演移植“样板戏”《智取威虎山》的排练演出，不仅完成了样板团演出中（包括“弹板”

的各种“跟斗”、“开打”、“高下云里翻”等）所有的高难技巧，还在“打虎上山”“滑雪”的音乐间奏中，创造地融入了川剧弹戏的唱腔弦律，令人耳目一新。

2000年后，我调离川剧团。

一次到剧团办事，正巧看见早入耄耋之年，白发苍苍的刘云深老师，他正拄着拐杖为学生说教《李陵碑》的戏，依然是全神贯注

一丝不苟。我当时真是百感交集，一是为老师风烛残年还在为传承川剧呕心沥血，二是悲哀刘老师苦心教习的这出戏，不知道后来能不能上演。悲哀加心疼，止不住掉下了眼泪，不由自主用像机留下了这感人的一幕。不久老师便去世了，此照片我保存至今，留作永久的纪念。

袁艺副厅长一行赴四川省艺术研究院开展专题调研

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

川剧与观众

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

2024 | 6月 | 总第372期

内部资料 免费交流

四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018号

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印

从川剧《白蛇传》被热捧看川剧观演的取向

□王娟

在2023年四川省首届川剧汇演中,南充市川剧团的传统大幕戏《白蛇传》出现了全场满座、一票难求的现象。

川剧《白蛇传》取材于明代冯梦龙所著《警世通言》之《白娘子永镇雷峰塔》,讲述了白娘子为追求真挚爱情,与人、妖之间不能逾越的天规人俗抗争的故事,充满了浪漫主义色彩和强烈的戏剧冲突。小青原本是白娘子在下凡途中收服的一条雄性青蛇,为信守承诺而变身女性随侍左右。伴随着剧情的发展,小青时而身为女性,时而变回男身,这是为戏剧氛围的调节、功法技术的展示提供了广阔的的空间,在艺术表现上有特色,呈现出独特的艺术魅力。在流溢着奇光异彩的戏剧场面中,川剧的唱、念、做、打、手、眼、身、步等基础功法、翎子功、水袖功、褶子功、水发功、高约鱼、倒硬人等专用功法,都有着充分的运用。托举、踢腿、变脸、吐火等闪耀着艺术智慧的特技绝活,更如一颗颗光彩夺目的珍珠争奇斗艳。其戏剧的表现力、情节的冲击力、情绪的爆发力,成为全剧表演中的画龙点睛之笔。这些丰富奇妙的表演程式与特技绝活,将川剧虚拟化的表现方法、程式化的艺术手段、韵律化的舞台节奏、意象化的形象系统等审美特征发挥得淋漓尽致,使这部剧具有极高的审美价值和艺术价值,成为川剧传统剧目中的经典之作。

由陈巧茹执导、南充市川剧团青年学员主演的青春版川剧《白蛇传》,分为“佛殿挣锁”“收青下凡”“船舟借伞”“水漫金山”等九场戏。当天的演出座无虚席,盛况空前,观众更多的是中青年人和孩子,孩子年龄从幼儿园到高中不等,其热情度和专注度不亚于老戏迷。因应着剧情的起伏,观众的情绪也随之变化,无疑是与剧中人物的命运产生了共鸣,被丰富而精彩的艺术表现所吸引。当演员在展示绝技时,剧场里总会响起一片叫好声,孩子们的眼里闪烁出兴奋的光芒,这时的他们应该已经把川剧的艺术魅力所折服,为川剧的表演成功圈粉。

纵观川剧受众,不乏川剧的研究者、痴迷者,但更多的观众是鉴赏者、娱乐者。研究型的观众大多文化素养较高,对传统文化有较强的认同感,更喜欢观看原汁原味的川剧演出,希望从中探索传统文化的精髓和奥秘;鉴赏型的观众大多学历层次较高,对外艺术有较广泛的涉猎,更喜欢观看精致、优美的川剧演出,希望从审美比较中获得新的鉴赏愉悦,大幕戏更受他们的青睐;娱乐型的观众大多有丰富的文化生活,观看川剧只是其娱乐的选项之一,更喜欢观看新奇、诙谐的川剧演出,希望从中得到感官刺激和情绪的释放;痴迷型的观众大多从小深受川剧熏陶,观看川剧成为一种情感寄托,不仅爱观看川剧的演出,而且更渴求与表演互动的乐趣。无论哪种类型的观众,都希望能从中获得审美享受和价值认同。

川剧作为一种传统艺术,要在创新的过程中保持其独特的艺术品位,保持传统文化的审美特征和价值取向,传承优秀的经典传统剧目是必不可少的。只有深刻体悟蕴藏于这些剧目中的艺术精髓,在继承的基础上探索创新之路,才能做到守正创新,使川剧走上健康的发展道路。传统经典剧目《白蛇传》受到广大观众的喜爱和热捧,正是基于他们对《白蛇传》所代表的传统艺术的身份认同和价值评判。昨天的时尚就是今天的传统,今天的时尚则是明天的传统,传承与创新在川剧发展中承前启后或相辅相成,构成川剧百年间生生不息的生命线。近年来,川剧《白蛇传》的演出不仅在剧场时有所见,更通过互联网在新媒体平台热播,这再次证明了固本培元、守正创新是川剧发展的客观规律,也反映了观众对传承传统经典的殷切期盼。

《白蛇传》演出受热捧的现象传递出一个重要信息:年轻人是能接受川剧的,重要的是选择什么样的剧目,讲述什么样的故事,展现什么样的艺术特色,产生什么样的审美体验,输出什么样的文化价值。从《白蛇传》的演出中看得出来,无论对川剧的艺术形态进行何种创新,都不能丢掉川剧的剧种特色,否则,这种创新对川剧的发展将会失去意义。只有在坚守传统艺术基本特征的基础上,融入当代元素,进行有利于弘扬川剧个性的再度综合,用具有中华优秀传统文化精髓和代表时代精神的高品位艺术去感染观众,才能赢得他们对这门艺术的由衷认可,并自觉投身于弘扬民族文化宏伟工程中。

《白蛇传》的成功上演,让我们领略到了川剧深厚的文化内涵和艺术创造力。这台充满着青春气息的演出,也使我们对川剧这一优秀传统艺术的有效传承充满希望。

扭转县级剧团的生存现状,迫在眉睫。“川剧是服务基层民众的综合性民族传统艺术,根就是县级剧团。老一辈的表演艺术家,大部分都是从县级剧团成长,筛选出来的。川剧的忠实观众,也都扎根在县级剧团。县级剧团解体后,出现了不少民营剧团,但他们普遍存在人才短缺、经费拮据、缺少演出场地等难题,观众也面临想看戏却找不到地方的状况。”杜建华说道:“一个民间戏班,加上演员、演奏员、服装等,需要二三十人才能维持演出。按照成都30元场次的票价来算,能收回本钱已是很不错了。虽然目前各地都新建了一些大型剧院,但对川剧走上了健康的发展道路。传统经典剧目《白蛇传》受到广大观众的喜爱和热捧,正是基于他们对《白蛇传》所代表的传统艺术的身份认同和价值评判。昨天的时尚就是今天的传统,今天的时尚则是明天的传统,传承与创新在川剧发展中承前启后或相辅相成,构成川剧百年间生生不息的生命线。近年来,川剧《白蛇传》的演出不仅在剧场时有所见,更通过互联网在新媒体平台热播,这再次证明了固本培元、守正创新是川剧发展的客观规律,也反映了观众对传承传统经典的殷切期盼。

对于如何立法,杜建华建议,要坚持政府主导的原则。明确地方部门的职责,加强政策导向。在各市州合理布局,以“一市一县”为目标,先恢复一定数量的剧团。同时,要坚持守正创新,活态传承发展川剧。对于如何扭转缺乏剧场,杜建华建议,应逐渐恢复“一团一场”,各地修建一些中小型展演舞台,给剧团基本的艺术生产、生存条件。杜建华呼吁,对于不适宜川剧发展的政策应“逐步取消”。同时,条例可结合本地实际,研究解决各自问题,以确保立法的针对性和可操作性。

(转自封面新闻)

对于如何立法,杜建华建议,要坚持政府主导的原则。明确地方部门的职责,加强政策导向。在各市州合理布局,以“一市一县”为目标,先恢复一定数量的剧团。同时,要坚持守正创新,活态传承发展川剧。对于如何扭转缺乏剧场,杜建华建议,应逐渐恢复“一团一场”,各地修建一些中小型展演舞台,给剧团基本的艺术生产、生存条件。杜建华呼吁,对于不适宜川剧发展的政策应“逐步取消”。同时,条例可结合本地实际,研究解决各自问题,以确保立法的针对性和可操作性。

对于如何立法,杜建华建议,要坚持政府主导的原则。明确地方部门的职责,加强政策导向。在各市州合理布局,以“一市一县”为目标,先恢复一定数量的剧团。同时,要坚持守正创新,活态传承发展川剧。对于如何扭转缺乏剧场,杜建华建议,应逐渐恢复“一团一场”,