

发现云南丛书

云南民间传统艺术

彭晓 主编

云南出版集团公司
云南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

云南民间传统艺术/彭晓主编. —昆明: 云南美术出版社, 2008.11
(发现云南丛书)
ISBN 978-7-80695-756-1

I. 云… II. 彭… III. 民间工艺-简介-云南省 IV.
J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第167443号

责任编辑: 张晓源 杨朝晖

责任校对: 李 林

装帧设计: 陈铭阳

发现云南丛书

云南民间传统艺术

彭 晓 主编

出版发行: 云南出版集团公司
云南美术出版社(昆明市环城西路609号)

制版印刷: 昆明美林彩印包装有限公司

开 本: 880mm×1194mm 1/20

印 张: 6.8

印 数: 3000

版 次: 2008年12月第1版

2009年1月第1次印刷

ISBN 978-7-80695-756-1

定 价: 40.00元

发现云南丛书

云南民间传统艺术

彭晓
主编

云南出版集团公司
云南美术出版社

• 腾冲皮影

• 昭通傩戏

• 云南瓦当

• 滇南刺绣

• 禄丰铜像

• 通海木雕

腾冲皮影

撰文：刘正龙 摄影：腾越

腾冲皮影，是中国版图上流传最边远的皮影艺术奇葩。

腾冲皮影靠子，被莱比锡博物馆收藏。

中央美术学院教授靳之林先生对腾冲皮影给予高度评价，他说：

“中国的皮影，腾冲是最好的。”

在这个边远之地，腾冲皮影历经沧桑劫难而得以保存，这是一个奇迹。

皮影是怎样流传到腾冲的？这得从腾冲的开发史说起。明朝洪武年间，中央政府在云南实行军屯制度，数十万南征将士留守云南边陲，并移入大量中原移民。作为兵家必争之地的极边重镇腾冲，成为军屯和移民的重要场所。大批湖南、湖北、四川、江西、江苏等地的官兵在腾冲屯垦落籍，大量的移民迁入，使腾冲社会发生了巨大的变化。汉文化在腾冲这片土地上扎下了深厚的根基，并成为主流。皮影戏就是在这样的历史条件下传入腾冲的，至今已有六百多年的历史。

腾冲皮影主要分布在固东镇、滇

《说岳》中的花脸头靠秦松

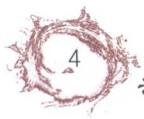
刚正不阿的文官

宫廷中的太监

滩镇、腾越镇、曲石乡、中和乡等地。

腾冲皮影戏的剧目多取材于传奇、演义及民间故事，尤以三国戏、列国戏、封神戏、西游戏、水浒戏、说唐、说岳、薛家将、杨家将等连台本戏居多。传统剧目有三百多出。有的大戏如三国、封神，要连续演一个月才能演完。随着时代的变迁，剧目也在不断增加新的内容。比如抗战故事、白毛女、沙家浜等。剧目题材丰富，故事情节曲折动人，人物形象个性鲜明，表演动作灵活自如，唱腔圆润优美，对白生动风趣，雅俗共赏，给人以艺术享受。腾冲皮影戏注重突出唱腔的地方特色，大量吸收了腾冲丰富多彩的民族民间歌调，经过加工提炼，形成了高亢、悠扬、热烈的艺术风格。对白中揉进了一些地方俗语、俚语，使表演显得更加妙趣横生。

皮影表演的人物及道具，当地习惯称为皮影靠子，主要用传统的手工制作。制作工具有剪刀、足刀、电工刀、锥子等，现在也用电动打磨机。制作原料主要是黄牛皮，以膘肥体壮现杀的牛皮为最好。制作工艺中，蜡板（即垫子）特别讲究，用山茶花瓣的灰、苦竹的灰、蜂蜡屎、坝子油（植物油）拌匀压制而成。特点是软硬适度，不伤刀刃，刀痕可复原，刀尖不带蜡。这是一代代艺人反复实践、长期探索的结晶，凝聚着民间艺人的智慧。

经过多年的积累，固东镇刘家寨的皮影靠子有头靠800多个，身靠200多个。曲石乡的李家寨、公平村，腾越镇的油灯庄也都各有靠子数百个。表演时，一个身靠可以和多个头靠组合，组配出若干个新形象，以满足不同剧目的需要。再加上帅帐、桌椅、殿堂、朝堂、车马、轿船、兵器、坐骑、寺观、动物、花木……凡天地间所有，几乎应有尽有。这些靠子雕镂精美、线条精细、色彩艳丽、形象逼真、百人百脸、百物百态，构思匠心独运，造型夸张风趣，有极高的艺术价值和收藏价值。腾冲的皮影靠子展高和展宽约80厘米左右，与国内其他地方的皮影靠子相比，约大二至三倍，显得高大庄重，现场视觉更宽广，容纳的内容更丰富，故有“云南大皮影”之称，在全国独树一帜。

《说岳》中的花脸文官

《说岳》中的花脸文官

《说岳》中的黑脸武将

腾冲皮影在演唱时，二人对讲对唱。唱腔有女腔、喊云腔、走马腔、哭板腔等。同时配以演奏乐器，有低胡、中胡、高胡、板胡、丝弦、三弦、笛子、醒木、打击乐等。着重使用醒木，在表演战争场面时，两块醒木轮流拍击，增加了节奏感和沙场气氛。

由于流传地域的历史文化、人文情趣及自然环境的差异，在长期的传承过程中，逐渐形成了艺术风格迥异的“西腔”和“东腔”两大流派。

据史料记载，清嘉庆年间，腾冲北部甸苴村的张老阔、李老白以皮影为业。据张老阔墓志载：“张公国玉，生于嘉庆九年，幼习技艺，才堪于世，享阳八十余寿……”张老阔历经了嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪五朝，终生从事皮影艺术。至

光绪元年（1875年），张老阔年过古稀时，固东刘家寨的刘登岸和刘金斗拜张老阔和李老白为师，学习皮影表演技艺和靠子的制作，创建了刘家寨皮影戏班。后经两家祖孙三代的潜心经营，形成了“西腔”流派。“西腔”皮影的靠子小巧精美，音乐节奏轻快，唱腔高亢嘹亮。经刘尚荣不断地探索创新，使“西腔”皮影有了新的发展。传到刘定忠时，刘家寨皮影已达到了极高的艺术境界，进入了腾冲皮影发展史上最辉煌的时期。光绪十六年（1890年），腾冲城郊绮罗村黄家巷人黄顺忠到刘家寨皮影班子拜师学艺，后创立了绮罗皮影戏班。经黄顺忠、黄联山父子和城郊几代艺人的创新和发展，逐渐形成了“东腔”流派。“东腔”皮影的靠子高大庄重，音乐舒缓优雅，唱腔委婉细腻。

演唱皮影戏，多是为了祈求地方太平或患病者康复。人们认为演唱皮影可以消灾、祛邪、祈福，因此腾冲皮影的演出遍及城乡各地，在新年喜庆、各种庙会 and 栽插后等各种场合演出。由于皮影戏的内容都是传统的文化经典故事，形式独特，具有很强地民众教化娱乐功能。

在数百年的皮影演出活动中，东腔皮影主要服务于城区坝子和县境东南部的观众，也到邻近的德宏一带进行演出。1972年，东腔皮影

少年武将头靠

岳飞不同表情的头靠

下绮罗表演队，移植《白毛女》，编演了反映傈僳族的《边境小哨兵》。西腔皮影的代表刘家寨皮影戏班，足迹遍及腾冲城乡和滇西许多县市及缅甸北部地区。1932年，刘家寨戏班应干崖（今盈江）土司的邀请，赴旧城演唱《樊梨花征西》连台本戏49天。后应边民及华侨邀请赴缅甸南坝演出《孙庞斗智》《宝莲灯》等剧目30余出。腾冲抗战胜利后编演了《三十六团进腾冲》，反映腾冲解放的历史。1961年，应邀到昆明为参加云南省傣、白、壮、苗民族戏剧汇演大会，表演了皮影戏《长板坡》《斩三妖》等剧目，获特别荣誉奖。1964年，应云南省文化局邀请，赴昆演出《大战木花姑》《十二女将征西》等剧目。“文革”期间，腾冲皮影被当成“四旧”横遭摧残，艺人刘定中忧愤而死。但视皮影为生命的老艺人们，将大部分皮影靠子密地藏匿了

起来，保护了中华民族传统文化的瑰宝。改革开放后，各地的皮影戏又陆续恢复了演出。1982年，全县已有24个皮影戏组，分布在固东、界头、明光、瑞滇、曲石、城郊等地。由于电视的广泛普及，皮影戏的演出市场逐渐萎缩，多数戏班子风流云散。至今，腾冲仅有固东镇刘家寨、河头寨，曲石乡公平寨，滇滩胜利村、腊杏村、李家寨，腾越镇油灯庄的皮影戏仍在活动。刘家寨皮影是其中最具活力，坚持始终的皮影班子。作为云南乃至西南地区惟一保持不间断演出活动的民间皮影戏，已得到了当地政府及各级文化主管部门和国内外专家学者的高度重视。1998年，在云南首次民族民间美术艺人调查中，刘家寨的皮影艺人刘永周以“堪称一绝”的皮影制作与表演，被云南省文化厅授予“云南省民族民间高级美术师”称号。他制作的皮影靠子参加了“建国五十周年云南民族民间美术艺人精品展”。艺人刘定三被授予“云南民族民间美术师”称号。2000年，固东镇被文化部命名为“中国民间艺术（皮影）之乡”。2003年，刘家寨皮影作为西南惟一的代表赴广州参加“金狮奖”全国木偶皮影比赛，并荣获表演铜奖，刘永周、刘定三同时荣获造型制作奖。腾冲皮影制作工艺，已被云南省人民政府列为首批省级民族民间文化保护名录。

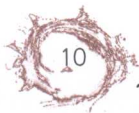

黑脸武将

秀脸武将

刘家寨皮影的主要负责人刘永周、刘定三，是刘家寨皮影的第四代传人。刘永周的儿子刘安逵、刘安献，侄子刘安平等，是刘家寨皮影的第五代传承人。今天，刘家寨皮影已正式走入了市场，每天在腾越古镇为来自国内外的游客表演这一古老的艺术。腾越大地，灿烂的民族传统文化再次焕发出勃勃生机。

刀马旦头靠

岳云头靠

金兵武将头靠

插翎团花武将头靠

花旦与青衣的头靠

刀马旦与青衣的头靠

《封神榜》中的白脸头靠

《封神榜》中的黑脸与花脸头靠

武生头靠

玉皇大帝的头靠