

主编 申凤山

巴林左旗

皮影志

内蒙古人民出版社

巴林左旗皮影志

江苏工业学院图书馆
藏书章

内蒙古人民出版社

《巴林左旗皮影志》策划人员名单

韩 铭 邱文博 阎 彪 朱玉民 李 国
田仲成 李建军

《巴林左旗皮影志》编纂委员会 组成人员名单

主 编:申凤山

副主编:白鹤章 张云雷 巴雅尔图

编 委:付金玉 郭 云 王玉亭 葛华廷

王志刚 邢万祥 宋轩庆 白鹤皋

王树军 王子森 王子林 董淑兰

孙雅锋 王丽萍 孙 涛 崔广林

左旗皮影研究协会各工作成员合影
2005.8.20

序

皮影戏是中华民族艺术百花园中的奇葩，是独特的华夏瑰宝。现已列入国家非物质文化遗产保护名录。

皮影戏传入我旗已有近百年的历史，它植根于农村沃土，是广大民众喜闻乐见的娱乐形式。我旗皮影源于滦州影派，但在几十年的传承中，经过几代皮影艺人的探索实践，现已形成具有巴林左旗特色的声腔体系。

巴林左旗的皮影曾有其辉煌的历史，上世纪五、六十年代，几乎村村有影箱子，皮影艺人达到 200 多人。这支出于个人兴趣而自发组织起来的文艺队伍，把爱国、诚信的思想和孝道、行善等观念艺术地播进了人们的心中，对教化民众传承中华美德，起到了重要作用。但随着时代的发展，传播媒体的多元化，这种民间艺术在我旗已处于濒危状态。

在这种情况下，我旗几位退休和即将退休的老同志，自发地组织起来编纂了《巴林左旗皮影志》，很有意义。本志较为系统地总结了我旗皮影传入、发展、创新的历史，详实地记述了皮影人的造型、行当等知识和制做、操纵等手法，记录了各种唱腔的板式、曲调及各种伴奏方式，总结了皮影剧本思想内容和表现形式等诸多方面的特点，对后人了解、传承皮影戏意义深远，可谓是一份较为珍贵的历史资料。本志的问世，填补了我旗没有皮影志的空白，同时也为保护非物质文化遗产做出了贡献。这是我旗皮影艺人的骄傲，也是全旗人民的骄傲。为此，我对《巴林左旗皮影志》编委会的同志以及为本志提供各方面帮助的人们表示衷心地感谢！

政协巴林左旗委员会主席

阎彪

凡 例

一、《巴林左旗皮影志》的编写,坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,运用新观点、新方法、新资料,做到思想性、科学性、资料性相统一。力求全面系统地、实事求是地反映巴林左旗皮影事业发展的历史和现状,为今后传承皮影这一民间艺术提供历史的借鉴。

二、本旗为少数民族地区,志书要时刻注意民族平等和民族团结问题。对历史上少数民族与中原王朝之间的矛盾和战争要历史地去对待,去志述,不扬不抑,避免出现歧视和丑化少数民族的语言和志述,以期达到加强民族团结的目的。

三、本志坚持实事求是的原则,言必据实,秉笔直书,寓褒贬于志述之中。志书要力图做到有丰富详尽的史料,质朴流畅的文字,翔实可靠的数据,图文并茂的形式。

四、《巴林左旗皮影志》上限自 1933 年(民国二十二年)皮影戏传入本旗始,下限断在 2006 年。为了揭示皮影的渊源,《概述》中概括志述皮影戏艺术的形成、发展、传承的悠久历史。

五、本志分别运用述、志、记、传、图、表、录等体裁,以志为主,图、表、录分别附于有关章节或志的后边,力求横不漏项,纵不断线。

六、本志体例为小章并列式,横排纵写。横排门类,纵写事实。设章、节、目、子目几个层次。

七、《大事记》主要采用编年体,个别事件采用了记事本末体。各条内容有繁有简,繁者,后边章节中略述或不再出现;简者,后边章节要详细志述。《大事记》的历史纪年使用公元年号,中华人民共和国建国前的历史纪年夹注旧年号;其他各章节的纪年采用旧年号夹注公元年号的办法。

八、《人物传》坚持生不立传的原则,对有较大贡献的在世艺人列入《人物简介》,或以事系人写入有关章节。人物称谓,除有特别需要外,一般直书姓

名,不加褒贬词语。

九、地名、组织机构、职务称谓、名词术语等,均沿用当时称呼,必要时括注今名。第一次出现用全称,以后即用简称。

十、本志采用语体文记述体,直陈其事,不加或少加议论、描写,杜绝空话、套话等词语。

目 录

序	1
凡例	1
目录	1
概述	1
大事记	6
第一章 皮影戏的传入、发展和传承	16
第一节 传入	16
第二节 发展	17
第三节 传承	17
第二章 人物造型与皮影行当	24
第一节 传统历史戏影人造型	24
一、头茬	24
二、戳子(身段)	33
第二节 新编历史戏影人造型	36
一、头茬	36
二、戳子(身段)	39
第三节 新编现代戏影人造型	39
第四节 影戏行当	41
第三章 影人、景片的制作	45
第一节 影人刻制	45
一、材料	45
二、图谱绘画	45
三、雕刻	45

四、敷彩·····	46
五、上油·····	46
六、影人组装·····	46
第二节 景片制作·····	47
第四章 唱腔与伴奏·····	51
第一节 唱腔·····	51
一、慢板·····	51
二、流水板·····	55
三、快板·····	59
四、散板·····	59
五、三赶七·····	61
六、五字锦·····	62
七、搭拉句子·····	63
八、溜口影调·····	63
九、其他·····	64
第二节 伴奏·····	66
一、文场乐器·····	66
二、武场乐器·····	66
三、锣鼓经·····	66
第五章 剧本·····	70
第一节 传统皮影剧本·····	70
一、内容和人物·····	70
二、主题思想·····	72
三、结构及创作方法·····	73
四、剧本的语言·····	74
第二节 新编皮影剧本·····	79
一、思想内容·····	80
二、表现形式·····	82

第三节 部分皮影剧本内容介	84
一、《五锋会》剧情介绍	84
二、《青云剑》剧情介绍	89
三、《大辽双星》剧情介绍	95
四、《铁树开花》故事梗概	102
五、《四平山》故事梗概	103
六、《海龙驹》故事梗概	104
七、《蕉叶扇》故事梗概	105
第六章 演技	108
第一节 影人操纵	108
一、基本手法	108
二、不同角色的操纵	108
第二节 戏台搭制和演出	110
一、舞台搭制	110
二、演出分类	110
第三节 演员分工	111
第四节 皮影艺人行规	112
第七章 戏班和皮影研究协会	114
第一节 戏班	114
邵家班	114
庞家班	114
郭家班	114
宋家班	115
孙家班	116
十二段皮影队	116
第二节 巴林左旗皮影研究协会	119
一、巴林左旗皮影研究协会顾问团	119
二、巴林左旗皮影研究协会领导班子	119

三、巴林左旗皮影研究协会各工作组·····	119
四、巴林左旗皮影研究协会首届会员·····	120
第八章 皮影艺人·····	121
第一节 人物传·····	121
第二节 人物简介·····	129
第三节 皮影艺人名录·····	132
附录:有关皮影的各种文件·····	145
后记·····	146

概述

巴林左旗隶属内蒙古自治区赤峰市(原昭乌达盟),旗人民政府设在辽朝首都上京临潢府故地林东镇。现辖9个苏木、镇、两个街边办事处,有165个行政村、嘎查,547个自然屯、艾里。2005年,全旗总户数104,395户,总人口35.8万人;有14个民族,其中蒙古族118,554人,汉族232,053人,其他民族7,393人。是一个以蒙古族为主体,汉族为多数,包括其他十几个少数民族在内的多民族杂居的半农半牧旗。

巴林左旗林东镇曾是辽朝首都上京临潢府所在地。作为辽朝政治、经济、文化中心长达200余年。当时本地区多民族杂居,农牧业结合,各民族人口众多,这是本地区历史上最繁荣的时期。元朝时,本旗为蒙古王公世袭领地,农业经济逐渐被牧业经济所代替。后金(清)天聪八年(1634年),本旗正式划归巴林部。顺治五年(1648年),巴林部分为左右二旗。自此始有巴林左旗建制。当时本旗为蒙古族游牧之地,农业人口少,很少有汉族聚居区。1923年(民国十二年),本旗单独放垦,称“初垦”,开始招进汉族农民和其他民族人口,建农业村屯,大多分布在本旗南部地区。1926年,林东设治局先后放垦乌尔吉沐沦河流域,称“续垦”。这时,大量汉族人口和其他民族人口搬迁进来,农民和农业村落增多起来,大多在乌尔吉沐沦河和沙力河两岸。1928年(民国十七年),本旗放垦旗北部一带土地,称“展垦”。到1940年,本旗人口达88,559人,15,561户,大小村屯达100余个。1946年解放时,共有人口110,961人,26,250户。1949年中华人民共和国建国时,全旗共有人口120,800人,27,302户,有自然村屯约150个。

巴林左旗出荒放垦后,随着汉族人口的大量迁入,汉族人民喜爱的皮影戏艺术,也同其他艺术形式一起被传入并逐渐发展起来。

皮影戏是由皮影艺人操纵的用驴皮刻制的影人,通过灯光将影像透影于幕窗上,再配以音乐和唱念来表演剧情的一种傀儡戏。它是集平面雕刻、彩

绘、文学、舞台美术、音乐、戏曲、舞蹈动作设计等于一身的一门综合性艺术。它戏中有画,画中有戏,富有地方特色,诙谐幽默,妙趣横生。它能全方位地传递视觉、听觉信息,感染力很强。千百年来,皮影戏流行于全国各地,深受广大人民群众所喜爱。

中国的皮影戏艺术源远流长,历史悠久。据有关史料记载,西汉长安就有利用光照投影娱乐之事。汉文帝宫廷聪慧的妃子,用梧桐树的叶子剪裁出各种造型,靠光亮照射投影到窗纱上,为太子取乐。至今陕西民间还流传着这样的歌谣:“汉妃抱子窗前耍,巧裁桐叶照窗纱。文帝治国安天下,礼乐传入百姓家”。唐五代影戏渐渐有了雏形,当时寺院僧人在宣讲佛教经义时配以纸人或皮人的表演,边讲边演,生动活泼,名之为“悬灯宣教”或“劝善金科”。宋代的皮影戏在艺术上日趋成熟,是我国历史上的第一个繁荣期。当时的东京汴梁已有了许多皮影戏的演出活动,宋《都城纪胜》中就有关于皮影戏演出的记载:“京师初以素纸雕形,自后人工精巧,以羊皮雕形,用以彩色装饰,不致损坏……其话本与讲史者同。”《东京梦华录》中记载了宋代崇宁大观年间影戏艺人姓名,以及“每一坊巷口,无乐棚去处,多设小影戏棚子”。“诸棚看人,日日如是”。宋有人诗云:“三尺生绢作戏台,全凭十指逞诙谐。有时明月灯窗下,一笑还从掌握来。”

民国年间,皮影戏呈现出上升发展的趋势。新中国建立后,皮影戏艺术,在“百花齐放,百家争鸣”的方针指引下不断发展,异彩纷呈。中国皮影戏不但深受中国人民的喜爱,也得到世界的承认和赞誉。唐山的皮影艺术家曾多次到外国讲学,为十多个国家传授技艺。皮影剧团也经常应邀到国外演出。外国人称中国皮影戏为“魔术般,闪电式的艺术”。

皮影戏也是本旗人民群众喜闻乐见的一种艺术形式。解放前和解放初期,农村和偏远山区没有电影,更没有京评大戏。说书、唱大口落子、唱二人转的流动艺人也极少见,主要的娱乐活动就是看皮影戏。每年农闲季节,都邀请皮影戏班或自组戏班演出,一般以村屯为主组织演出,称“会影”。在村子宽敞处,搭上影戏台,架上影窗,十天半月地唱起来。天黑之后,人们齐集戏台下,边看边笑边叫好,场面极为热烈。当时流传着几句顺口溜:“两眼看了一眼,驴皮造了反,台上掐脖唱,台下笑又喊。”可见当时的热闹情形。年轻人

和小孩更是影戏的热烈拥护者，他们在演出之前，就早早地带座位为家人占地方。有的从附近村屯远道赶来，甚至翻山越岭过大河，十天半月跟班走，有一股不把一部连台戏从头到尾看到底誓不罢休的劲头。观众对戏中的人物有褒有贬，爱憎分明。推崇忠臣良将、孝子节妇，把这些艺术形象当作自己学习和教育子女的榜样。也有一家一户请班演唱的，或为敬神还愿，或为吉庆喜事，一般演唱三天，这叫“愿影”或“院影”。

1933年初，邵万东举家搬到本旗小新庙，开始组班唱影。当时唱的是“溜口影”，戏班人数少，影人也不多，伴奏乐器单调，无正式影卷。但在汉人村落初建，文化食粮匮乏时期，也极受人欢迎。不久，庞英班、孙志永班、王振清班、郭文举班、李长亮班也相继迁来林东唱影。他们唱的也是“溜口影”。

1940年（伪满康德七年）宋家影班从辽宁省凌源县搬来本旗。班主宋占林，此班是家族班。弟兄五人一盘箱子，吹打弹拉，唱念做打，行当俱全。他们唱的是唐山影，箱子大，影人多，剧目丰富，演出后令人耳目一新。

唐山皮影戏发源于滦州，盛行于乐亭，故有“滦州影”、“乐亭影”之称。唐山影属北方影派，与东北影诸多方面相近，属“近亲”。宋家影班来本旗后，很快与东北影融合起来，从而形成了具有巴林左旗特色的皮影艺术风格。他们的唱腔调式句式多变，影人有“生”、“小”（旦）、“髯”（老生）、“大”、“净”、“丑”行当之分。伴奏动听入耳，影人操纵熟练、准确，剧目繁多，颇受群众欢迎。

解放初期，全旗已有影班10个，皮影艺人40多人，到上世纪五六十年代，影班发展到40多个，从艺人员200多人。有的村虽然没有专业影班，但为了自娱自乐，也购置了影箱，买些乐器，到农闲季节在自家村头唱上十天半月。解放后，农民翻身做了主人，生活有了很大提高，其他文艺形式又极少。在此情况下，皮影戏艺术又继续向前发展。1949年建国后，盟、旗两级文化部门对皮影都很重视。1950年，以宋家班为试点首倡皮影旧戏新编，编演了《陈胜王》、《刺董》、《红娘子》等新编历史剧目。1952年，倡导演新戏，配合扫除文盲、贯彻婚姻法等中心工作开展宣传活动。他们先后编演了《夫妻识字》、《小二黑结婚》、《刘巧儿》等影剧。1964年冬，旗文化馆举办了以宋家班、郭家班为主的皮影改革训练班，主要解决用现代影人演现代戏的问题。经过一段时间，创作了现代影人、道具一百多套，编演了《节振国》、《白毛女》等几部现代

剧目。在林东镇内公演一个月,后推广到全旗。

“文革”期间,皮影戏被视为“牛鬼蛇神”,予以取缔。影人被烧毁,艺人被揪斗,传统的人民群众喜闻乐见的皮影戏艺术几乎被摧残、殆尽。中国共产党十一届三中全会后,皮影戏才逐渐恢复起来。

1979年5月,旗文化局对全旗皮影戏班和皮影艺人进行了一次全面普查和登记。1980年初,旗文化局又对他们进行了考核,发给了《半职业民间艺人演出证》。1982年,经考核有19个影班,95名艺人成为半职业艺人。1985年10月24日,巴林左旗文化局根据国务院关于加强文化市场管理的精神,制定下发了《巴林左旗民间皮影艺人管理条例》,规范了皮影艺人的从业和皮影演出市场。1987年至1997年,连续十年共举办了十届“林东镇文化夜市”,每届夜市,皮影队都在临潢路文化广场搭台唱影三个晚上,观众几千人,场面很热闹。

近十年来,随着社会的发展,生活习俗的转变和新科技艺术的普及,特别是电影、电视艺术广泛普及,本旗传统的皮影艺术已经逐渐走向低谷。皮影艺人年事已高,不能演唱,年轻艺人寥寥无几。皮影的演唱,影人的制做,几乎处于无人继承的境地。青年和少年观众越来越少,演出市场日趋萎缩,直接威胁到这一传统民间艺术的生存。到2005年,全旗旧影箱只剩六盘,能够演出的艺人不到10人。有两个影班能勉强组班唱影,但也是三天打鱼两天晒网,很难维持生活。

在人们担心皮影戏生存问题的时候,巴林左旗一些退休的热爱皮影艺术的同志在旗委、政府的支持下,以对挖掘整理,传承皮影文化的历史责任感和抢救非物质文化遗产的满腔热情,担起恢复振兴皮影艺术的重担。首先于2005年成立了振兴皮影艺术的组织机构“巴林左旗皮影研究协会”,聘请旗委、政府有关领导担任顾问。协会的宗旨是:“抢救民俗文化,传承皮影艺术,弘扬中华美德,营造和谐社会。”协会建立后:组建一个由旗内骨干皮影艺人搭班的皮影剧团,在林东镇公演后,又到全旗各乡镇巡回演出。编写了以辽朝历史为题材的新编历史剧《大辽双星》和配合中学课本学习的课本剧《阿Q》等,供皮影队演出。组织美术爱好者学习试刻大型号的(一尺五寸)传统影人和辽代新式影人。购置了新式日光灯和笔记本电脑,使用上高清晰度

的投影仪,演出时,能映出新式布景和随唱词映出的字幕。与此同时,皮影研究协会组织人员经过近二年时间的努力,编写出了《巴林左旗皮影志》。

总之,巴林左旗人民政府有关部门和部分有志之士正在实施抢救、挖掘、整理、传承本旗皮影艺术的工程。经过几年,几十年的不懈努力,相信中国这一古老艺术在巴林左旗终会焕发出新的耀眼的光彩,相信会有更多的有识之士投身到这一保护和继承中华传统艺术的事业中来。