

中国影戏

CHINESE
SHADOW
THEATRE

江玉祥 著
四川人民出版社

中国影戏

江 玉 祥 著

四川人民出版社

1991·成都

(川)新登字001号

责任编辑：邱焰美

封面设计：文小牛

技术设计：盛寄萍

中国影戏

江玉祥 著

四川人民出版社出版（成都盐道街3号）

四川省新华书店经销

自贡新华印刷厂印刷

开本850×1168mm 1/32 印张11 插页21 字数244千

1992年2月第1版 1992年2月第1次印刷

ISBN 7-220-01448-1/G·231 印数：1—1320

定价：6.80元

内容提要

影戏，是东方一种优美的民间戏曲艺术。在东方各国中尤以中国影戏艺术的历史最悠久、形象最美丽、演技最奇妙，被誉为“影戏的故乡”，对世界文化影响极大。中国的影戏，包括手影戏、纸影戏、皮影戏三大类。它起源于唐、五代，繁荣于宋、元、明、清，延续至今，已有1000多年的历史。它是一种集绘画、雕刻、音乐、歌唱、表演于一体的综合性的民俗艺术。它和中国广大人民群众的生活、习俗、信仰血肉相连，是中国传统文化的重要组成部分。

为了宏扬中华传统民间文化，保存和恢复人类文化的这一精品，四川大学博物馆江玉祥副教授承担了中华人民共和国教育委员会首届青年科研基金资助的“中国影戏”研究项目。他历经数个寒暑、遍访南北影乡，搜集了丰富的口碑、文献和实物资料，撰成这部二十余万字、近百幅彩色皮影图片的民俗学专著《中国影戏》。

本书从文化人类学的角度，采取历史、文学、民俗、宗教等多学科相结合的综合研究方法，论述了中国影戏的历史源流、派别、特征及其文化内涵，钩沉辑佚，阐幽发微，多有创见。其中，对四川皮影戏和皮影神话戏《雷峰塔》的新探，则别树一帜，醒人耳目。书中四川皮影彩色照片插页，系四川大学博物馆珍藏之精品，具有较高的观赏价值和资料价值。

ABSTRACT

Shadow play, one of exquisite folk dramas in the East, enjoys great popularity in such countries and areas as China, India, Thailand, Malaysia, Indonesia, Iran, Turkey, Arabia and Egypt. Shadow play of China which is usually called "the home of shadow play", with the longest history, the most charming images and the most marvelous techniques in performance, has exerted great influence on the world culture. The Chinese shadow play, has three branches: hand shadow play, paper shadow play and leather shadow play. First appeared in the Tang and Five Dynasties Period and flourished in the Song, Yuan, Ming and Qing dynasties, it has a history of more than 1,000 years. As a comprehensive folk art which blends painting, sculpture, music, singing, and performance, shadow play is an operetta for peasants which has developed side by side with full scale drama (human drama) for men of letters. It is an important component of the traditional culture of China, for it is inseparable linked to the life, custom and belief of the Chinese peasants.

However, with the advent of such mass media for the

spread of culture and amusement as film, television and videocorder, the old shadow play is on the decline and some distinctive shadow play such as the traditional "lantern shadow play" in Chengdu, is on the verge of extinction. In order to develop the traditional folk culture in China, preserve and renew the gem of human civilization, and make a scientific research of shadow play, Mr. Jiang Yuxiang, associate professor of the History Museum of Sichuan University, undertook the research project of "the Chinese Shadow Play" funded by the First Youth Research Foundation of the National Education Commission of the People's Republic of China. After he worked very hard for years, visited the hometowns of shadow play in whole China, and collected a wealth of oral and written documents and material objects, he has written the folklore treatise *THE CHINESE SHADOW PLAY*, with about 200,000 Chinese characters and 100 plates.

The author, from the angle of ethnology, makes use of comprehensive study method which combines the history, literature, folklore and religion together, expounds the history, schools, features and connotations of the Chinese shadow play. Many original ideas abound in the book which extract the essential from a large mass of lost materials. The exploration for the Sichuan shadow play, especially for the *Lei Feng Pagoda*, a Sichuan shad-

ow play, develops a school of his own, and lets the people find themselves in an entirely new world.

The colour pictures of the Sichuan shadow play in the Qing dynasty, attached to the book, which are the treasure collected by the History Museum of Sichuan University, have a higher value of appreciation and data.

The book which is rich in content and covers a wide range of knowledge is intended for the use of folklorists, artists, aestheticists, writers, dramatists and historians and also for the reference of mass cultural workers and shadow play performers.

《中国影戏》序

袁 珂

玉祥同志将他积数年辛苦努力完成的巨著《中国影戏》的稿本复印本携来索序于我，粗略读了一遍之后，觉得确实是一部写实丰厚的学术著作，有写几句感想、介绍给广大读者的必要。

影戏是中国民间一种瑰奇而独特的戏剧艺术，它的源远流长，品类万殊，各呈异态，其间传嬗演变、技艺委曲之迹，实难殚述。过去虽有若干小册子或单篇文章对它的某些侧面作了初步的研究，却是一鳞半爪，语焉未详；迄今尚无一部专著来概括这一切，将它提高到整体、全面来作更充分的探讨、认识。《中国影戏》恰好适应了这个需要，填补了这项空缺，这在我国戏剧研究发展史上，不可说不是一桩重大的贡献。

本书的特色，是史和论相结合，既是纵贯式的从时间方面的史的论述，又是鸟瞰式的从地域方面概论的叙写，一纵一横，史中有论，论中见史，就把整个中国影戏的面貌勾勒凸现出来了。不仅如此，作者还抓住了他生于斯长于斯的四川这个重点，不惜以整整两章的篇幅，对四川皮影和皮影中的神话故事《雷峰塔》，作了深入细致的探讨，更使本书兼具有了乡土的气息，为其特色增加了鲜明度。

和其他民间艺术一样，影戏的起源和发展，也关系到巫术、

宗教、民俗等等。后二者和巫术虽然也密切有关，但因牵涉面广，暂且不谈。先谈谈巫术方面。宋高承《事物纪原》载李少翁为汉武帝召李夫人亡魂、使武帝夜坐他帐、于灯下隔帷观之的事，谓“由是世间有影戏”。虽无确切的凭证，而此说于影戏探原，却起了合理推想的作用。我们如果不相信巫术是真，则术者张皇鬼神，刻物弄影致幻完全是有可能的。中国影戏的起源，确可以上推到汉代初年，因为此事并为《史记》、《汉书》所记载，非纯出虚构。而本书作者为了学术上的审慎，还不肯贸然将它与之直接衔接，而给此种假巫术以致幻的现象拟名为“弄影还魂术”，说它只有“弄影”，还构不上戏剧的成分。到唐代，白居易《长恨歌》末段所写，从“忽闻海上有仙山”起，到“此恨绵绵无绝期”止，才真是民间影戏在白居易诗中的反映。因为同一故事同一情景，在汉代只有“影”而无“戏”，至此则布景、人物、科、白皆具，“影”和“戏”兼有了。由于直接的材料缺乏，文献难征，作者此种设想，自然也属推论，但较之《事物纪原》所说，总算是更切实可靠得多，使人更能信服。而归总说来，有趣的还是由于“临邛道士鸿都客，能以精诚致魂魄”的巫术活动在中国影戏发展史上所起的又一次重要的作用。

巫术活动还直接见于影戏表演上。本书第十一章说，四川皮影戏《雷峰塔》有青儿大报仇、裸体战如来的场景，就属巫术厌禳的性质。却并不是在宣传迷信，反倒是在扬厉革命斗争。“在青儿眼中法海、如来这些假慈悲的和尚才是妖怪，青儿等针锋相对用‘妇人裸而谏之’的巫术厌禳以如来为首的妖异，这是何等大胆的思想，何等坚决的斗争精神！……皮影箱中特制有女光董董影偶四件，全部水发头，半裸。在亮子上，使人感到形象真实又不

黄色庸俗。因此，我们说皮影戏比人戏更适宜表现神话故事。”据作者考证，影戏《雷峰塔》青儿巫术活动的描写，和清嘉庆初年爆发的川、楚、陕白莲教起义是密切有关的。

“皮影戏比人戏更适宜表现神话故事”，此言非虚。据作者调查，在新中国百花园的影戏奇葩中，仅唐山一地，就改编了《白蛇传》、《火焰山》、《桃花女》、《嫦娥奔月》、《麻姑航海》、《哪吒闹海》等27个神话故事戏。大约是从一百多个皮影戏中改编出来的。照此比例，神话戏在皮影戏中占的比重是相当大的。神话皮影戏中的仙山楼阁、鱼龙变化、狮象扬威、神魔斗法，等等，最富艺术魅力，最适合儿童欣赏心理，自然也为童心未全泯的成年人乃至老年人所喜爱。

说起来是将近70年前的事了，那时常在夜间，和其他孩子一道，拥进住家附近的会馆或公所里看演灯影戏。那些在亮子上晃动的彩色斑斓的皮制灯影：那张牙舞爪的老虎，那夭矫腾跃、忽大忽小的龙，那美丽的仙女，那蚌壳精，那嘈嘈杂杂的虾兵蟹将，那少年英雄的勇武的身影，那生着吊脚胡的滑稽的丑角……所有的这一切，都是多么的魅人啊！看了戏回来，还时时萦绕着无限思量的梦魂。后来自己就将每天两三个铜子的零花钱积攒起来，购置了纸灯影十多枚，将一条板凳翻转过来，糊上白纸，自作班主，自开戏园子，在晚间的菜油灯下，向院子里的小朋友演起灯影戏来了。常演的剧目是“猩猩打老虎”，这是十家院里二三十个大大小小的孩子百看不厌的。猩猩的耳朵用棉线牵引着，能够一上一下地活动，姿貌雄武，打起老虎来，不下武松的劲健。竹签子头打在老虎的身上，发出“嚓嚓”的声响，因而将纸糊亮子戳破也是常有的事。可惜好景不长，后来猩猩的耳朵被我

家二弟——他现在已经不是离休老干部了——撕掉一只，这独耳的猩猩再也威风不起来，我的不收门票却常被呼喝“退票”的戏园子从此一蹶不振，终于无形解体了。读了玉祥同志书中有关纸影戏的某些记叙，感到十分亲切，追忆往昔，恍如昨日。此书对上点年纪的读者说来，实可当做信史读。

作者在第二章“宋代影戏述论”中引了南宋孟元老《东京梦华录》“小影戏棚子”的记载，然后说——

引聚小儿的“小影戏”像什么样子？中国历史博物馆藏有一面宋代铜方镜，镜背纹饰中有一个双手各持人形的儿童坐于幕后，幕前有五个儿童围观，目光集中在幕布上，显然是儿童弄影戏的情景。另在山西省繁峙岩山寺文殊殿金代大定年间(1161——1189)的壁画中又发现一处与上述铜镜类似的图像。这里也有一个儿童手持人形在幕后表演，幕前有儿童在观看。与铜镜不同的是，这里幕布支得较高，人形在幕布上也画得很清楚，故无疑是在表演影戏。上述两处影戏图中皆由儿童充演出者和观众。也许就是宋代引聚小儿的“小影戏棚子”的真实写照吧。

不管铜镜和壁画的刻绘是否即“小影戏棚子”的真实写照，作者引述的这两种宋代小儿弄影观影的实物材料却是非常可贵的。它向我们说明了中国的这项独特的民间艺术，从它产生和发展的开始，就特别为儿童所喜爱。我自己的童年经历便再度地将它验证过了。

人们常说皮影是电影的祖先，但这话并不确切。据作者在本

书第五章中所叙，电影实在是随着科学文明的进步，于1894年突然诞生在西方的法国，不到两年工夫，就已经脱离实验的阶段而与观众见面了。到1929年世界第一部有声电影《纽约之光》问世，从此电影便风靡全球。相形之下，中国的原始的比较简陋的皮影，在城市便难立足，只好日趋衰落。但在边远县和交通不便的山区、农村，皮影依然受到群众的欢迎，还在那里此起彼伏地开放着一抹夕阳似的凋零的艺术花朵。时至今日，当电视逐渐代替了电影的地位，走向每家每户，电影已经岌岌可危、难于支撑的时候，影戏的童年黄金时代，便真个一去不返了。但是作为它曾经有过的一段为时不短的辉煌灿烂的历史，却是值得我们认真总结的。我认为本书就是一部对中国影戏认真的总结，并且是很好的总结，虽然还只是初步。

曾经具有无限魅力的中国影戏，我希望它能别出新枝，和中国神话（除汉族丰富的神话而外，还有其他少数民族更为丰富的神话）结合起来，在电视屏幕上再现它昔日的芳容与英姿，那不仅儿童们会为之陶醉，受到启发，健康成长，就是我们这些成年人和老年人，也将从中尝到醇醴的甘甜，恢复逝去的活泼与生机。我馨香祝祷，盼望这一天能够到来。如果梦幻成真，则不但本书作者总结影戏历史的辛苦，将得到现实的报偿；而新影戏创造者的努力，也能在本书历史经验的总结中，得到更好的发扬。我相信别出新枝的中国影戏，会渐渐走上这样一条光明的途径的。

——1991，3，6，于四川省社会科学院。

（袁珂：四川省社科院研究员）

《中国影戏》序

〔德国〕奈·西蒙博士

在西方——不仅在美国而且在欧洲——许多人都酷爱中国的皮影戏。在不少的公共博物馆和私宅中，你都能欣赏到人们所搜集的这种民间艺术品。

但是，对历史上的这种艺术，对它的内涵，它对过去社会的意义，以及它的演出方式等等所作出的符合科学规律的认识，直到最近才开始令人感到满意。这是很不幸的。

我们似乎有这样一种感觉，即中国的文化人类学并没有打算（或还不能）对这一课题进行研究。

正因为这样，江玉祥副教授的著作使我们感到极为欣慰。就我所知，他是当代中国第一位论述皮影戏的学者。特别是他不顾困难所搜集的有关四川皮影戏历史的原始资料，填补了一个很大的空白。他认为皮影戏与宗教祭祀和行会宴庆有关，这是一种至关重要的分析。

中国文明的伟大形象，就像一幅由不同色彩的“石头”所构成的镶嵌图案。这种“石头”遗失了一块，整个图案就会走样。因此，研究中国文明的西方朋友们希望中国既能接受新的事物，也会保留古老的传统。如果说，中国社会的发展强调了以电视来代替皮影戏——这一例子似乎已是当前的事实——那么，为了保存过去

世世代代的文明特征而作出的科学论证就更为重要了。

我们希望江玉祥副教授这一卓越的科研成果将使人们对现存的中国皮影戏更为关注。

PREFACE

R. Simon

Das Chinesische Schattentheater ist im Westen-in Europa und den U.S.A. - sehr beliebt. Zahlreiche öffentliche Museen und Privatleute besitzen Sammlungen dieser populären Volkskunst. Leider sind aber bis vor nicht langer Zeit die wissenschaftlichen Kenntnisse zu diesem Thema, zu der Geschichte, der gesellschaftlichen Bedeutung und der Spielpraxis aus dem Herkunftsland China recht gering gewesen. Man hatte den Eindruck, daß sich die chinesische Ethnologie eines solchen Themas nicht annehmen wollte oder konnte.

Deshalb begrüßen wir die hervorragende Arbeit Herrn Prof. Jiang Yuxiangs, der unseres Wissens der einzige akademische Forscher Chinas ist, der sich mit dem Schattentheater befaßt. Vor allem seine nur äußerst schwer zugänglichen Quellen zu der Geschichte des Schattentheaters in der Provinz Sichuan füllen eine große Lücke. Besonders wichtig ist die Darstellung der Einbindung des Schattentheater in das Brauchtum.

Das Bild der chinesischen Kultur setzt sich aus vielen alten und neueren Mosaiksteinchen zusammen.

Fehlt eines dieser Elemente, dann verändert sich das Gesamtbild. Deshalb hoffen die Freunde der chinesischen Kultur im Ausland, daß das Alte erhalten bleibt ohne das Neue gänzlich zu verneinen.

Wo aber die gesellschaftliche Entwicklung eine überkommene Kunstform durch moderne Medien ersetzt hat, wie es dem Schattentheater zu geschehen droht, dann ist die wissenschaftliche Dokumentation um so wichtiger, um der Nachwelt die kulturellen Leistungen vergangener Geschlechter zu erhalten. Wir hoffen also, daß die verdienstvolle Arbeit von Jiang Yuxiang auch dem lebenden Schattentheater neue Freunde gewinnen wird.

The English translation:

Many people in the west—in Europe as well as in the U.S.A.—like the Chinese Shadow Theatre very much. In a lot of public museums and in private houses as well you will find collections of this popular art.

Unfortunately only recently the scientific knowledge of this art on the history, the contents, its meaning for the former society and the ways to play it etc. were not satisfying.

We have got the impression that the Chinese ethnolo-

gy did not(or could'nt)wish to deal with this theme.

Therefore we are much delighted by Prof. Jiang Yuxiang's book, who is, as far as I know—the first scholar of modern China writing on the Shadow Theatre.

Especially his new source material on the history of the Shadow Theatre in Sichuan province, which was very difficult to collect, fills a huge gap. His analysis of the Shadow Theatre's connection with the religious cults and the guild feasts is very important.

The great picture of the Chinese culture is like a mosaic made up of stones of different colours. If one of this "stones" is lost the whole picture will change. Therefore the western friends of the Chinese culture hope, that China will preserve the old without denying the new. If the development of the Chinese society emphasizes for example the television instead of the old Shadow Theatre—which seems to be the case now—then the scientific documentation is still more important in order to preserve the cultural features of the former generations.

We hope that Prof. Jiang Yuxiang's meritorious work will strengthen the interest in the still living Chinese Shadow Theatre.