

湖北省非物质文化遗产丛书「二〇一二」

汤格皮影

荆楚文库

汤先成 著

长江出版传媒
湖北人民出版社

汤先成 著

汤格皮影

湖北省非物质文化遗产丛书〔二〇一二〕

长江出版传媒
湖北人民出版社

鄂新登字01号

图书在版编目(CIP)数据

汤格皮影/汤先成著

-武汉:湖北人民出版社 2012.9

【湖北省非物质文化遗产丛书(2012)】

ISBN 978-7-216-07374-5

I. ①汤… II. ①汤… III. ①江汉平原—皮影戏—介绍

IV. ①J827

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第216827号

丛书总策划:杜建国 李耀华

· 湖北省非物质文化遗产丛书(2012) ·

汤格皮影

汤先成著

出版发行: 长江出版传媒
 湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街268号 邮编:430070

印刷:武汉三川印务有限公司

经销:湖北省新华书店

开本:787毫米×1092毫米 1/16

印张:11.25 字数:170千字

版次:2012年10月第1版

印次:2012年10月第1次印刷

总定价:808.00元(共10册)

本册定价:138.00元

书号:ISBN 978-7-216-07374-5

本社网址: <http://www.hbpp.com.cn>

湖北省非物质文化遗产丛书(2012)

编 委 会

主 任 杜建国

副主任 何大春 李耀华 刘玉堂 徐永胜

委 员 江国钧 李 波 周鸿森 黄念清 张晓慧

顾 问 刘正维 马世坤 陈建宪 郑 勤

何红一 鲁静安

主 编 李耀华

副主编 李 波 黄念清

执行主编 张晓慧

编辑部成员 黄树清 闫 玲 邓小羊 朱林飞 宋 凯

程 琛 周文华 马 瑄 殷 俊 陈 曦

总 序

杜建国

湖北是楚文化的发祥地,历史悠久,文化灿烂。湖北地处华夏腹地,兼具南北文化之长,既具有中华文化的主流特质,又具有鲜明的地域特色。在漫长的历史长河中,勤劳智慧的荆楚儿女创造了丰富多彩、绚丽多姿的文化遗产。这些宝贵的文化遗产,成为推动社会发展和历史进步的重要力量,至今仍焕发出耀眼的光华,在推进文化强省建设的征程中,发挥着不可替代的作用。

湖北是非物质文化遗产大省,资源丰富,是全国实施非物质文化遗产(此前称民族民间文化)保护工作较早的地区,宜昌市为全国非物质文化遗产保护工作三个综合试点地区之一。省委、省政府历来高度重视非物质文化遗产保护工作,出台了一系列政策举措。特别是近期《湖北省非物质文化遗产条例》的颁布实施,将为我省非物质文化遗产保护提供强有力的法律保障和政策支持。目前,我省建立了国家、省、市、县四级名录体系,保护机构逐步健全,保护队伍不断壮大,保护机制日趋完善,区域性整体保护稳步推进,理论研究扎实开展,社会影响不断扩大,基层立法和数据库建设走在全国前列,传承保护初见成效。我省有省级非物质文化遗产名录项目 260 个(项目保护单位 353 个),其中,端午节、剪纸、京剧、皮影戏等入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”,国家级非物质文化遗产名录 84 项(保护单位

106个),位居全国第十一位,在全国有较大的影响。

自非物质文化遗产保护工作开展以来,相关理论研究和资料收集整理工作随之推进。在湖北省文化厅领导下,在全省各地文化部门和非遗工作者的积极支持下,在众多专家的悉心指导下,湖北省非物质文化遗产保护中心结集出版湖北省非物质文化遗产丛书。这既是对前一阶段工作的总结,又可以在理论上进行探索,为更好地开展工作打下基础。2012年出版的这套丛书共有10册,今后还将陆续分期分批出版。

本套丛书能够顺利出版,与全省各地群艺馆、文化馆及各级非物质文化遗产保护中心的积极配合密不可分,这些成果是全省非物质文化遗产保护工作者心血与汗水的结晶。在此,向他们表示感谢并致以崇高敬意!

非物质文化遗产是中华民族智慧与文明的结晶,是连结民族情感的纽带和维系国家统一的基础。保护和利用好非物质文化遗产,对落实科学发展观,实现经济社会全面、协调、可持续发展具有重要意义。加强非物质文化遗产保护工作是各级文化部门的重要职责,是全省文化工作者义不容辞的责任。我们要以更加扎实的作风,更加有效的措施,努力提高我省非物质文化遗产保护工作的质量和水平,为推动我省文化大发展大繁荣,实现湖北科学发展跨越发展作出积极贡献。

是为序。

2012年9月

(总序作者系湖北省文化厅厅长)

作者被命名为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人

国家级代表性传承人证书、证牌与绶带

汤先成表演皮影

汤先成祖孙三代

作者在中国非物质文化遗产生产性保护成果大展上展示技艺

目 录

第一章 皮影戏概述 / 1

第二章 江汉平原皮影艺术 / 8

第三章 汤格皮影的传承发展与打造依据 / 13

第四章 汤格皮影的特点 / 20

第五章 汤格皮影的构造与布局 / 37

第六章 汤格皮影制作工艺 / 53

第七章 汤格皮影图像选 / 173

后记 / 167

第一章 皮影戏概述

历史悠久、闻名中外的皮影戏艺术,早在一千多年前就成为人民群众喜闻乐见的通俗艺术而深深扎根于人民群众之中。她融绘画、雕镂、光影、音乐、表演、唱白于一体,是我国目前唯一用平面艺术造型来表现人物形象、表演故事的戏剧艺术品种。

皮影戏又叫傀儡戏,还有人称之为原始电影,因其靠人操作,利用光和影子来表演故事。皮影戏叫法很多,因地而异,或称“竹竿影”,江汉平原则称“皮影戏”。

皮影戏流传地域广泛,我国最有名的有陕西皮影、山西皮影、北京皮影、甘肃皮影、河北皮影、辽宁皮影、唐山皮影、四川皮影和江汉平原皮影。据不完全统计,20世纪60年代初,潜江县(建市前之称)皮影戏班就达二十个之多。这些戏班所使用的大多是“汤格皮影”和“郭格皮影”,其中又以“汤格皮影”居多。

皮影戏流派繁杂,唱腔各异。全国各地的皮影戏,用各自的乡土语言,带着浓郁的乡土气息,以纯朴的乡土音调表演着乡土人喜闻乐见的传统故事。就江汉平原而言,主要流行“歌腔”和“筒腔”两种唱腔。两种唱腔也因地而存在差别。歌腔以上路歌腔为正宗。筒腔也有上沔阳、下沔阳之分(沔阳今为仙桃市)。

一、皮影戏起源传说

关于皮影戏的起源有很多不同传说。有汉文帝刘恒时,宫妃巧剪树叶做人形逗太子取乐之说;有汉武帝刘彻时,齐人少翁夜张灯烛、设帏帐、陈酒肉,武帝居他帐遥望,仿佛李夫人之像之说;有宋代张耒所著的《明道杂志》之述;有见于——四七年孟元老所著的《东京梦华录》之论(见崔永平先生所著《怎样演皮影戏》一书)。

二、皮影戏的特点

皮影戏和木偶戏同属傀儡艺术,与真人舞台艺术有着根本的不同,但皮影戏和木偶戏也有很多的不同之处。木偶戏艺术造型是以实体的立体感展现在众人面前,而皮影艺术造型因受平面的局限,给观众的是平面的实体形象。加之皮影戏是通过灯光照射皮影所产生的影子效果,所以在制作工艺上,皮雕不及木雕、石雕粗犷有力,也不及牙雕细腻精巧。这是由皮影本身既要图案清晰、又要牢固耐用所决定的。

在皮影戏表演时,如何表演出生动活泼、令人神往的精彩剧目,就必须充分发挥皮影的长处,克服其因受平面的局限所存在的短处。下面就笔者的粗见,浅谈皮影戏艺术的几个基本特点。

(一)用人少,花费少

皮影戏班以四至六人为宜,人员过多,人均收入少,而请戏方又花费过多。外地的皮影戏我无缘欣赏,就江汉平原而言。流行两种唱腔的皮影戏——“歌腔皮影戏”和“筒腔皮影戏”。两种唱腔的皮影戏都分前台和后台,前后台艺人都是两位,分上(右)手和下(左)手,两人负责道白、演唱和操作皮影,后台负责乐器。后台因唱腔不

同而人数不同,歌腔皮影戏多则三人,少则两人也可,一位夹手,一位小锣,夹手一人要用三种乐器,即大锣、钹、勾锣。鼓可用可不用,因人数而定。筒腔皮影戏则要多一至三人。即多一个女声,一个二胡或钢琴伴奏,或二胡、杨琴同用。因此,江汉平原皮影戏班用人有“四紧五忙六足不过七”之说。

(二)戏台简陋,道具轻便

皮影戏台搭建不受场地限制,如农村的禾场、街道的空地、学校的操场、单位的食堂、饭店的餐厅、避风的堤洼等,均可搭建皮影戏台。搭建戏台的材料也可就地取材,在广大农村,五张方桌一拼(五张旧俗代表金木水火土五行),四角各栽一根木柱,三方(挂影窗的一方除外)和台顶用晒花帘子围盖,一个皮影戏台就搭起了,现在戏台三方和顶上多用塑料油布,既方便又快捷,有些专业皮影戏班还带有自制的活动戏台。

皮影戏班走乡串村十分方便,所有道具(皮影、布景、乐器等),只用两只大木箱就可以装下。过去,皮影戏班都是肩挑驴驮,如今,一辆小型手扶拖拉机或三轮摩托车就可以连人带道具全部运走。

(三)剧目众多,唱词灵活

皮影戏的一个显著特点就是剧目众多,唱腔灵活。就剧目来讲,据不完全统计,三年时间天天唱也不会重复。上至殷商、下至明清的历史故事都可以演唱,就是当代的新人新事也可以现编现演。传统的皮影戏都取材于历史小说,如《封神演义》、《东周列国志》、《三国演义》、《隋唐演义》、《征东》、《征西》、《三侠五义》、《水浒》、《岳传》、《英烈传》等不胜枚举。

一本古典小说少则二十几出戏,多则七八十出。皮影戏艺人将小说中的人物、事件及事件发生的时间、地点、经过和结局列成故事梗概,即“条文”,俗称“条”,列“条”叫“拖条”。在表演皮影时,艺人们按“条”演唱。一出戏的“条”最多不过两千字,一本(十六开一百张)毛笔手抄的“条”就有三十出戏之多。比如《岳传》这部小

说,拖成“条”就有下列二十一出戏:《水漫汤阴》、《枪挑梁王》、《伐中原》、《冤单计》、《八盘山》、《擒杨虎》、《鄱阳湖》、《张用打囚车》、《征汝南》、《牛头山》、《反金陵》、《康王迁都》、《九龙山》、《水擒杨玄》、《大闹朱仙镇》、《假金牌》、《云南充军》、《云南探母》、《打擂台》、《胡迪骂罗》、《虎骑龙背》等。

下面讲唱词灵活的问题,还是从“条”说起。

“条”是演唱提纲,没有站引道白和唱词,如果有就不叫“条”而叫剧本了。有别于皮影戏的如京剧、越剧、豫剧以及花鼓戏,其道白和唱词都是固定的,各个角色都必须死记硬背自己的道白和唱词,而皮影戏上下手两个艺人都要以皮影戏特有的腔调,以各种声音(生、旦、净、丑、童、叟等角色),操作不同的皮影,表演不同的角色。表演时以“条”为纲,依据出场人物的身份,临时编出该人物的站引道白和唱词,故皮影戏艺人俗有“灯光才子”之称。

临时编出站引道白和唱腔听起来似乎很难,其实不然,皮影戏艺人只要具备初中以上水平就可以胜任了。就我父亲而言,一本《三字经》没有读完,皮影戏却唱得很好,在当地也较有名气。其奥妙何在?一言以蔽之,还是要死记硬背。只要将各种站引、道白和各种唱词如“庭议词”、“带兵词”、“行军词”、“训军词”、“辞朝词”、“祝寿词”、“男女相戏词”等各自熟记三四段,打好功底,表演时灵活运用就行了。

下面我举几例来加以说明。

道白:

一本奏得准,倒退午朝门。

此句无论文武忠奸官员皆可引用,而平民百姓僧道则不可引用。

站引:

一片忠心,保主锦绣乾坤。

忠心赤胆,志在报国安民。

这两句站引无论何朝何代,只要是忠臣良将皆可引用。

唱词:(元帅带兵词,歌腔皮影戏唱词)

奉主旨意把兵领,炮声三响出皇城。

坐在马上来观定，本帅旗号空中腾。
 枪似南山紫竹笋，箭如北海浪泉灯。
 马过吊桥如雷震，人走平地起灰尘。
 人一阵来马一阵，胜过元宵跑马灯。
 本帅马上传将令，大小军卒听分明。
 正义之师要公正，不可扰商和害民。
 饮酒设赌不容忍，严禁奸淫女奴裙。
 若是有人违了令，立刻斩首不留情。
 众位将士齐奋进，攻破敌城讨降文。
 保国安民！

此段带兵词，无朝代事件，无人物姓名，只要是元帅，如汉朝韩信、唐朝郭子仪、宋朝杨业、明朝徐达都可引用。

谈情说爱词：（女恋男，筒腔皮影戏唱词）

女：举目过细看，好个英雄汉。

眉清目秀素打扮，赛过美潘安。

越看越喜悦，有话听明白。

奴比鲜花君比蝶，蝴蝶花上歇。

男：丫头年纪幼，脸皮八丈厚。

英雄岂可配草寇，快把花心收。

女：我乃一美意，反把为娘气。

将你捉到山寨去，活剥你的皮。

男：废话休要提，放马见高低。

将你撕来将你劈，后悔来不及。

这段唱词用于穆桂英和杨宗保对唱较为恰当。如用于薛丁山和樊梨花对唱，只需将唱词中的“山”改为“关”，“草”改为“番”即可。

总之，唱词是死的，人是活的，词中如涉及人名或地名等，只要稍加改动即可引

用,如一字不变,生搬硬套地引用,就会闹出张冠李戴的笑话来。

从词的内容来看,无非叙事和抒情以及描绘景物这些范围;在语言的修辞手法上,以比喻、对偶和夸张居多,排比、反复有时也使用,这要看皮影戏艺人文化水平的高低了。

(四)表演时间可长可短

一出同样的戏,表演的时间可长可短,伸缩性很大,这与唱词的长短有直接关系。一个角色的唱词,只要抓住该角色要表达的中心,多唱几句,少唱几句都可以,这就是皮影戏唱词的灵活性。它不像其他戏剧唱词固定,不能改变。表演时间的长短也受当地观众的欣赏习俗和当时天气左右,如观众要求加快表演速度或天气变化须开快车在雨前将戏演完。

(五)艺人多才多艺,一才多用

一个过硬的皮影戏班,人人多才多艺,个个身兼多职。前台表演者,一边操作皮影完成各种动作,一边道白和演唱。有时一个演员用不同的声音扮演不同的角色。观众还以为是几个人在唱。前台的演员有时还在演唱的间歇时间(如上手唱下手不唱)帮后台拉胡琴、敲锣鼓,后台的艺人也可到前台去演唱。这是皮影戏用人少的原因所在。

在表演皮影武打戏时往往是一个人双手各拿一把皮影对打,因一个人表演,随心所欲,动作一致,效果很好,观众看时活灵活现。如果两个人表演,效果反而差得多。有时因剧情的需要,一个人可以拿二至六把皮影表演,如果没有高超的表演技巧是很难做到的。

(六)皮影戏表演之优劣势

皮影戏是利用光照投影将人物形象展现在观众面前的傀儡艺术,在表演时具有