

非物质 文化遗产丛书

王文章 主编 郑长铃 副主编

陆丰皮影戏

王晓鑫 彭蕙菁 江海滨 著

浙江人民出版社

非物质文化遗产丛书

主 编：王文章

副主编：郑长铃

陆丰

皮影戏

王晚鑫 彭慧菁 江海滨 著

浙江人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

陆丰皮影戏 / 王晓鑫, 彭薏菁, 江海滨著. ——
杭州: 浙江人民出版社, 2014.5

(非物质文化遗产丛书/王文章主编)

ISBN 978-7-213-05892-9

I. ①陆… II. ①王… ②彭… ③江… III. ①皮
影戏—介绍—陆丰县 IV. ①J827

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第289889号

书 名
作 者
出版发行

陆丰皮影戏

王晓鑫 彭薏菁 江海滨 著

浙江人民出版社

杭州体育场路347号

市场部电话: 0571-85176516

责任编辑

周 游 王志坚

责任校对

张志疆 陈 春

封面设计

杭州彩地电脑图文有限公司

激光照排

杭州彩地电脑图文有限公司

印 刷

浙江新华印刷技术有限公司

开 本

787 × 1092毫米 1/16

印 张

13

字 数

27万

版 次

2014年5月第1版·第1次印刷

书 号

ISBN 978-7-213-05892-9

定 价

47.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

总序

孙家正

在漫长的人类历史长河中，不同的国家、民族创造了绚丽多姿、各具特色的文化，形成了各自的传统文化和文化传统，使我们生活的世界千姿百态、异彩纷呈。现代化进程不断加快，为当代文化的发展创造了条件，也使传统文化的生存和发展出现了困境。传统文化的保护和发展，已经成为在经济全球化过程中维护世界文化多样性以及人类社会可持续发展的重要方面。如何在现代化进程中保存和发展我们各民族的优秀传统文化，并使之有效地参与到当代社会发展进程之中，成为当今世界各国包括发达国家和发展中国家共同关心的问题。

在汹涌澎湃的现代化大潮中，重视抢救和保护传统文化，尤其是重要的文化遗产和优秀的民族民间文化艺术，已成为一项非常紧迫和重要的任务。现代化进程的加快发展，在世界范围内引起各国传统文化不同程度的损毁和加速消失，这会像许多物种灭绝影响自然生态环境一样影响文化生态的平衡，而且还将束缚人类思想的创造性，制约经济的可持续发展及社会的全面进步。传统文化的保护和发展，既是对各民族文化之根的追溯，也是保持文化发展延续性的前提，同时也为现在与未来的文化发展提供丰富的资源。因此，在现代化进程中保护本土文化，倡导文化多样性，增强对本民族文化的认同感、归属感，促进文化资源和文化生态环境保护的良性互动，防止盲目的、急功近利的、破坏性的开发，已成为许多国家的共识。中国政府十分重视对传统文化的保护，愿意与各国交流这方面的经验和教训，探寻国际合作的方式，促使传统文化的保护工作不断推进。

传统文化的保护，既包括物质形态的传统文化，也包括非物质形态的传统文化。目前，关于物质文化遗产保护的国际协作机制和国内立法已经比较完备，但在非物质文化遗产保护方面，有专门国内法的国家还很少，国际间的合作也还很不够。值得赞赏的是，联合国教科文组织已经充分意识到非物质文化遗产保护的迫切性与重要性，并且已经开始努力推动世界性的保护人类非物质文化遗产的工程。为了应对非物质文化

遗产濒危的紧急现状，1997年联合国教科文组织大会通过了《人类口头与非物质文化遗产代表作宣言》(Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity)。继而，从2000年4月正式启动了人类口头与非物质文化遗产代表作遴选机制，其目的在于设立一个国际性的荣誉，专门授予那些“最典型的文化空间或传统和民族的文化表达方式”，旨在鼓励各国政府、非政府组织和地方社区带头确认、保护和传承他们的非物质遗产，并且于2001年5月18日，公布了世界范围内首批人类口头与非物质文化遗产代表作。我国由中国艺术研究院负责申报的昆曲艺术，成为第一批19种人类口头与非物质文化遗产代表作之一；2003年11月7日，由中国艺术研究院负责申报的中国古琴艺术又被列入第二批28种人类口头与非物质文化遗产代表作名录。2003年10月17日，联合国教科文组织大会通过了更重要的国际法律文件《保护非物质文化遗产公约》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)，我国是最早的缔约国之一。

非物质文化遗产的保护涉及面广，工作量大，需要在文化行政部门统一组织协调下，各有关方面通力合作，需要动员全社会广泛参与。作为我国抢救和保护非物质文化遗产的代表性工作机构，中国艺术研究院专门成立了相关的研究与职能部门，负责组织、指导各地开展非物质文化遗产申报工作。基于这一背景，中国艺术研究院组织各地专家学者撰写了这套具有权威性的“非物质文化遗产丛书”，其中既包括已经获得联合国教科文组织认定的昆曲、古琴、木卡姆等项目，也包括更多同样有着悠久历史、独特风貌、丰富内涵，尚有待申报的项目。丛书着重反映这些文化遗产的基本面貌、表现形态、美学或工艺上的主要特点、历史，以及目前有代表性的主要传人，同时也简要介绍了当地政府为继承与保护这一文化遗产所做的工作和未来的计划。它不仅有助于读者认识与接近这些优秀的民族文化遗产，增强民族文化自豪感，而且必将激励当代人通过对这些民族文化遗产的认识与保护，将中国的优秀文化传统与现代社会紧密结合起来，开创中华民族更为灿烂的未来前景。

我对这套丛书的出版表示衷心祝贺。

(作者系第十一届全国政协副主席、文化部原部长，现任中国文联主席)

目录

CONTENTS

总 序	孙家正 1
前 言	1
第一章 影戏、潮州影与陆丰皮影戏	7
第一节 潮州的剪纸、影灯与影戏	8
第二节 潮州影的演进史略与传播路径	12
第三节 从“阴窗傀儡”到“阳窗傀儡”	19
第二章 陆丰皮影戏的传统艺术形态	23
第一节 传统造型制作	24
第二节 传统表演形态	44
第三章 陆丰皮影戏的传统剧目及其特点	61
第一节 传统剧目统计目录	62
第二节 部分传统剧目本事	63
第三节 剧目渊源与选例摘录	73
第四节 叙事形态和语言体例	85
第四章 乡土习俗、戏曲传统与陆丰皮影戏	97
第一节 风土人情	100
第二节 俗神信仰与祭祀演剧	101

第三节 祖师戏神与演出规仪	105
第五章 陆丰皮影戏的当代变革	111
第一节 新时期以来的艺术创作态势	114
第二节 挑战与机遇并存的新世纪	138
第三节 新时期以来创作剧目选录	141
第六章 陆丰皮影戏的当代传承	149
第一节 作为传承主体的专业剧团	150
第二节 先辈艺师	157
第三节 当代传人和传承谱系	159
第七章 非物质文化遗产保护视野下的陆丰皮影戏	167
第一节 保护措施	168
第二节 新世纪以来的艺术传播	175
第三节 生存与发展的思考	192
后 记	197

前言：中国皮影戏视野下的陆丰皮影戏

《第一批国家级非物质文化遗产名录图典》

对皮影戏是这样表述的：

皮影戏是一种用兽皮或纸板剪制形象并借灯光照射所剪形象而表演故事的戏曲形式。其流行范围极为广泛，几乎遍及全国各省区，并因各地所演的声腔不同而形成多种多样的皮影戏，如陕西的华县皮影戏、华阴老腔皮影戏、阿宫腔皮影戏、弦

板腔皮影戏，甘肃的环县道情皮影戏，山西的孝义碗碗腔皮影戏，河北的唐山皮影戏、冀南皮影戏，浙江的海宁皮影戏，湖北的江汉平原皮影戏，广东的陆丰皮影戏，辽宁的复州皮影戏、凌源皮影戏等。

据南宋孟元老《东京梦华录》记载，皮影戏在宋代已经成熟和盛行，东京汴梁瓦舍中的影戏艺人已有董十五、赵七、曹

前

言

賴少其書

廣東陸豐皮影劇團

中国当代著名书画艺术大师赖少其为陆丰皮影题词

保义等9人。山西繁峙岩山寺文殊殿金代壁画中有一幅《影戏图》，生动形象地表现了当时山西皮影演出的实况。经过宋、金、元、明四个历史时期的发展，流行全国各地的皮影戏在清代呈现出繁荣局面。

皮影戏虽然种类繁多，但区别主要在声腔和剧目方面，至于影人制作和表演技术则大同小异。影人一般是先将牛皮或驴皮、羊皮刮去毛血，加工成半透明状后再刻制上彩，其雕绘工艺讲究，刀工精致，造型逼真。影人一般分头、身、四肢等几部分，均为侧影，头部附有盔帽，身部、四肢皆着服饰，涂油彩后用火砖烘烤压平即成。演出时将影人的头插于身部，身与四肢相接，同时在身部和两手安上三根竹杆，即可操作演出。除了人物造型外，还要刻制一些砌末道具、桌椅和景物造型，以便配合表演。

道具主要为影窗，俗称“亮子”，一般高3尺，宽5尺，最高不过4尺，宽不过6尺，以白纸作幕，以便单人操作。其次为油灯一盏，用以映射影人和表演动作。

皮影戏是我国重要的民间传统艺术，近年来由于现代影视艺术的冲击，观众和演出市场日益减少，许多皮影戏面临消亡的危险，亟待抢救与保护。

中国皮影戏历史悠久，发端于两千年前的西汉，形成于唐，至宋后逐渐兴盛，从元明开始以地方分为流派纷呈的诸多分支，各流派皮影人物造型都有不同，也都有各自的拿手曲目，且素有南路、北路之分，南路影戏涵盖江

苏、浙江、广东、福建、湖北、湖南、四川、云南、台湾等地。潮州影是南路影戏的典型代表，是华南地区首屈一指的影戏系统。陆丰皮影戏属潮州影一系，如今更是其仅存的一支。

潮州影是中国皮影戏的三大影系之一，兴盛于粤东潮汕一带，历史上，潮州影系曾流布于闽南语区的广东潮汕、海陆丰，福建南部和台湾等地，其主要分支包括闽南皮影戏（流布于福建诏安、漳浦、长泰等地）、粤东皮影戏（流布于广东潮汕、饶平、海丰、陆丰等地）、台湾皮影戏。但时至今日，除了陆丰皮影戏、台湾皮影戏还在生存外，在潮州府旧地（潮汕、饶平等地），“借光取影演故事”的影戏被由皮影戏逐渐蜕变而来的“铁枝木偶戏”取而代之，现已基本绝迹，闽南皮影戏也完全失传了。

史籍中关于潮州影的最早记载是明嘉靖四十五年（1566）刻本《荔镜记》第六出《五娘赏灯》中的唱词“打锣鼓动乐抽影戏”。清代史籍中也有很多关于影戏盛行的记载，如，清乾隆二十七年（1762）的《潮州府志》载：“夜尚影戏，价廉工省，而人乐从，通宵聚观，至晓方散。惟官长严禁，嚣风斯息。”清嘉庆三年（1798）的《韩江·歌一百诗》载：“马锣喧击杂胡琴，楚调秦腔间土音。昨夜随郎看影戏，月中遗落凤头簪。”“喜演影戏，锣鼓彻夜。”（《澄海县志》）“怡情不觉五更寒，莫听钟鸣必尽欢。太息浮生原若戏，那堪戏在影中观。”（《潮居杂诗》）

从明清史籍中的描述可见，在明末清初潮州影已经十分兴盛。清代澄海人李勋在《说诀》卷十三中对潮州影这种古老的戏剧艺术不

吝赞美之词：“潮人最尚影戏，其制以牛皮刻作人形，加以藻绘，作戏者于纸窗内热火一盏，以箸运之，乃能旋转如意，舞蹈应节，较之傀儡更觉幽雅可观。”

《碣石卫志·民俗卷五》对嘉靖年间的潮州影也有记载：“穷乡僻壤，地瘠民贫，每厢神诞，多聘木头戏、皮影戏，盖其戏金每夜仅三二两白银，殷富人家喜庆寿诞，亦乐雇入庭院，以待亲朋宾客而添热闹者。”

古往今来，陆丰百姓曾经称“皮影戏”为“灯影戏”、“纸影戏”、“影子戏”、“阴窗纸影”、“竹窗纸影”、“白竹纸影”、“土影戏”、“抽皮猴”、“皮猴戏”等，至今民间依然沿用“皮猴戏”这一叫法。相传，南宋末年，闽南移民将皮影戏带入海陆丰地区后，在几百年的发展中，皮影戏入乡随俗，在民俗生活、民间信仰和民间艺术的共同哺育下，艺术形态和演出功能形成了鲜明的地域特点。陆丰皮影戏既有古代闽南语系的文化基因，又得海陆丰民间习俗的孕育，唱腔音乐丰富，地方特色浓厚，绘画雕刻精致，表演生动逼真，优雅可观。

陆丰皮影戏以兽皮雕镂成影人，借灯光显影于屏幕表演故事，是一种集绘画、雕刻、制作、表演、音乐、舞台技艺于一体的古老民间表演艺术。其传统风格幽雅隽秀，音乐唱腔甜美婉转，影人影具古朴写实而色泽艳丽，表演技艺绝妙且生动逼真；更加难能可贵的是，它始终紧随时代，锐意革新，吸取众多民族绘画艺术——水墨画、通花剪纸、工笔画等之长，创造出符合时代审美需求的陆丰皮影戏艺术风格。

陆丰皮影戏自南宋传入海陆丰，盛行于明

清。普及于民国时期，迄今已有800多年，一直在民间生存、发展。新中国成立前夕的战乱时期，在陆丰，其他戏曲剧种大部分停鼓散班，皮影戏班仍活跃在周边乡镇，可见皮影戏的群众基础深厚，有很强的生命力。

新中国成立后，陆丰县委、县政府高度重视，宣传文化主管部门于1957年在原南塘墟蔡氏和环林卓氏两个旧皮影戏班的基础上，组织成立了陆丰皮影剧团，其艺术骨干来自农村艺人，是广东省唯一的国有专业皮影剧团。剧团主要成员包括演员蔡娘仔、卓幼儿、吴赛绒、吴田香、林美珍、陈祖德、卓智伍等，音乐人员有黄娘切、王萃青、卢先等，编剧吴木臣、陈守继等以及制皮艺人彭忠等。建团伊始，剧团整理上演了传统优秀剧目《张四姐下凡》《乌鸦记》《波月洞》《火焰山》《李彦贵卖水》和现代剧目《红军桥》《集体有余》等。1966年，剧团因“文化大革命”而被迫解散。

1975年，剧团重新恢复，时任团长的陈荣宗，得到了著名艺术家虞哲光、蔡余文在艺术上的指导和帮助，积极与湖南省皮影剧团交流学习，又邀请导演彭美英、作曲陈茂孝、美工李运启以充实创作力量，培养演员新秀马丽英、彭斐、彭淑丽、林伟东、蔡锦镇、林旭秋、黄跃建、林雪萍等，使得剧团在编导、操作、配音等方面大幅提高艺术水平，先后创作、改编、移植了《猪八戒坐花轿》《龟鹤斗》《飞天》《乌鸦与狐狸》《鸡斗》《采蘑菇》《鸡与蛇》《俩朋友》《龟兔赛跑》《东郭先生与狼》《哭塔》《哪吒闹海》等多个优秀剧目，在绘画、音乐、制作、表演、效果及舞台灯光等方面，都取得长足进步，多次被邀往北京、香港、日

《飞天》

《鸡斗》

本等地演出并获奖。1975年，剧团以现代儿童剧《战恶鲨》赴北京参加全国木偶皮影会演，受到好评。1981年，《龟兔赛跑》《龟与鹤》赴北京参加全国木偶皮影戏观摩演出，获文化部观摩演出奖（剧目）三等奖。1984年，《鸡斗》《飞天》在北京参加中华人民共和国成立35周年献礼表演，获文化部演出奖。1987年，《龟与鹤》《采蘑菇》《鸡斗》等被遴选赴北京参加首届中国艺术节演出。1987年，《飞天》《鸡与蛇》《龟与鹤》《采蘑菇》《俩朋友》等13个节目赴日本兵库县、神户、大阪演出。1989年，《飞天》《龟与鹤》《鸡斗》等参加广东省民间艺术欢乐节演出。1991年，《飞天》《龟与鹤》《东郭先生与狼》赴香港参加国际儿童艺术节。

演出所到之处，均受到了观众的热烈追捧和专家学者的高度赞扬，也深受广大少年儿童的喜爱，演出区域不断扩大，不但到过粤北地区的各市、县及广州等地，还在福建几个市县留下足迹，在国内外有非凡的影响力和卓著的声誉。

20世纪90年代中期开始，由于受到多元文化的冲击，陆丰皮影戏逐渐丧失演出市场，基本停止了正常的演出活动，造成专业艺术人员流失，剧团全面陷入瘫痪与窘迫之中，老艺人逐渐故去，后继乏人，陆丰皮影戏濒临湮没的危险。

2006年6月，陆丰皮影戏被列入《第一批国家级非物质文化遗产名录》。各方面对这一古老的艺术进行积极抢救、保护，使陆丰皮影戏重焕光彩。2007年11月，陆丰皮影戏被广东省人民政府、广东省文化厅列入省级非物质文化遗产名录。同年，陆丰市皮影剧团在当地宣传文化部门的大力支持下，开始恢复演出，并广泛开拓演出渠道，多次参加汇报演出和商业演出，保持了较高的艺术水平。目前，剧团拥有彭忠、蔡锦镇2位文化部认定的国家级非

入选第一批国家级非物质文化遗产名录

陆丰市皮影戏传承保护中心艺术骨干

物质文化遗产项目“陆丰皮影戏”代表性传承人和彭忠、彭凯瑜、蔡锦镇3位中国民间文艺家协会认定的中国民间文化杰出传承人。剧团现有演职员36人，其中四级演员4人、制皮美工雕刻3人、灯光音响2人。常演剧目有《俩朋友》《龟与鹤》《鸡斗》《哭塔》《乌鸦与狐狸》《飞天》等。

作为我国三大皮影系统之一的潮州影系在中国内地唯一流传至今的

正在练习的陆丰市皮影剧团新生代演员

活态遗存，陆丰皮影戏具有不言而喻的文化遗

产价值。2011年11月27日，陆丰皮影戏作为中国皮影戏的重要组成部分，被联合国教科文组织公布列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，这是汕尾市首个也是唯一入选“世遗”的项目。

虽然陆丰皮影戏是一种具有很高历史价值、教育价值和艺术价值的传统民间艺术，但在当代社会发展中已经渐渐淡出人们的视野，面对各种新兴娱乐方式，在文化格局中日趋边缘化。近年来，鉴于陆丰皮影戏在历史文化、艺术形态和生态环境诸方面所面临的特殊困境，陆丰宣传文化部门采取非物质文化遗产保护措施，对陆丰皮影戏的保护、存续、抢救、传承、振兴等做了很多努力，不仅在恢复传统剧目演出、整理现存剧本和曲谱、建立传承人艺术档案、抢救发掘民间遗留、培养教习青年一代传承人等方面取得初步成效，而且形成了相应的保护和振兴规划。鉴于陆丰市皮影剧团在保护、传承与发展方面所取得的突出成绩，根据中央文化体制改革精神，秉持保护优秀传统文化艺术的理念，2012年9月，陆丰市委、市政府将陆丰市皮影剧团划转为公益一类事业单位，并更名为“陆丰市皮影戏传承保护中心”，这为陆丰皮影戏的薪火相传注入了更为强劲的精神动力，营造了更为良好的传承发展环境。

第一章

影戏、潮州影与 陆丰皮影戏

作为潮州影在大陆的唯一遗存，陆丰皮影戏是一门融合了美术、雕刻、制作、歌唱、音乐和操作技巧于一体的综合性艺术形式，其复杂多样的艺术形态自然不可能简单地产生于某个母胎之中。而追溯影戏之源，我们可以从对其内容、形象、手段等因素的剖析中发现，只有社会发展到一定阶段，民间艺术文化积累到一定程度，皮影戏这种艺术形式才能更加丰富和完美。因此，明清时期潮汕一带的剪纸、影灯、花灯庙会等民俗艺术对于潮州影的生发和繁荣有直接的影响。

第一节 潮州的剪纸、影灯与影戏

潮州作为一个地理范畴，古今有所不同。历史上，清代潮州府下辖9个县，即潮安（海阳）县、潮阳县、揭阳县、惠来县、普宁县、澄海县、饶平县、丰顺县、大埔县及澄海县辖地的汕头埠和南澳岛。而陆丰皮影戏所在的海陆丰地区，据记载，在清代属惠州府，毗邻潮州府。

从源头上看，以陆丰皮影戏为代表的潮州影的丰富艺术形态始于其形成途径的多元化。一方面，就物质载体而言，影人是必备的戏剧道具，所需技术主要有影人的雕镂术、弄影术、影像配音演述故事的技能等；另一方面，皮影戏的本体构成要素并不复杂，基本演出方式为：用灯光照射兽皮或纸板雕刻成的影人，显影于影幕之上，艺人于幕后一边操纵影人一边唱念表演，观众隔幕观看，故时常需要他种艺术以充实其内容。唐俗讲、宋说唱与属民间工艺美术范畴的剪纸正是充实影戏艺术形态的主要因素。

20世纪40年代初，孙楷第首次提出：

余因疑唐五代时僧徒夜讲，或有装屏设像之事。……此当为影戏之滥觞。……

其后生心作意，改图像为纸人。又后改为皮人。此时像为立体的。其像以线牵引；可随人之意活泼动转，始是真正影戏。自是俗讲分为二派：其由用图像改为用纸人皮人者，谓之影戏；其始终不用图像者，谓之说话。^①

影戏在先后与俗讲、说话结缘后，吸纳其“图像配说唱”的技术，从简单的弄影术上升为一种演述故事的技艺，但还没有演化成代言体，依旧是叙述体，还没有成为一种融合多种民间技艺的成熟戏剧形式，本质上只是一种初级形态。

在图像与说唱艺术的长期磨合中，影戏不仅借鉴其“图像配说唱”技术，脚本也是从俗讲和说话移植而来的，表现为说、唱、图像相结合的表演形式，平面形象与故事二位一体。后来，宋代的讲史说唱艺术为影戏提供了更为成熟的故事内容和剧本体制，影戏当时所使用的剧本形式，与讲史话本近似，已从叙述体的话本发展到对话式的代言体，呈现出代言体的基础戏剧形态。

而脱胎于唐俗讲和宋说唱的影戏要发展到

“戏”“画”交融的成熟形态，还需完成从“配说唱”的图像到影人的过渡环节，这个环节就是剪纸。剪纸是我国民间传统装饰艺术的一种，拥有高超的镂空技艺，为影人雕刻提供成熟的技术资源。影人的制作是在移植剪纸工艺的基础上形成和发展起来的，两者相通之处颇多：(1)都要凭借镂空雕刻的手段来完成形象的塑造；(2)都以纸为材质，影人后来发展到以兽皮为原料；(3)雕镂工具接近，以剪、刀等为之；(4)都采取散点透视的构图方法。最为值得注意的是两者的显影效果非常接近。如果说中唐以前的影戏还处于基础形态，那么，与剪纸结缘之后，影戏便进入了成熟期，成为“戏中有画”、“画中有戏”的艺术形式。^②

可以说，剪纸近乎皮影，除了关节部分不会动以外，人物外形、姿态、线条分布等与皮影没有两样，而皮影就是可以活动的精致剪

纸，影人制作与民间剪纸同出一源，是一对关系密切的亲姐妹。剪纸工艺不但为影人制作提供了充分的技术条件，影戏还承袭了剪纸的巫术职能，用皮或纸剪成的偶人可用于招魂。当然，经过长期的发展，剪纸和皮影在民俗功能和艺术形态上已经有了很大的不同。

在古潮州府，剪纸在民间受到千家万户的喜爱，流行于明代，繁荣于清代，至光绪年间达到很高的艺术水平。它虽是一种单纯、简括的平面造型艺术，却可以在平面中展示它的艺术魅力，给人以空间的联想。与我国北方剪纸那种富于夸张变形的风格大异其趣，潮州剪纸除具有南方(江苏、浙江、福建等地)剪纸的秀丽明快、工整细巧等特点之外，更注重以细腻入微的线条和疏密合理的空间对比来表现题材，具有很强的装饰性和工艺性，在造型和形式上追求规整有序。古代妇女有剪桐叶、剪

潮州剪纸