

中国

皮影戏

全集
22

民俗

魏力群

主编

文物出版社

魏力群

主编

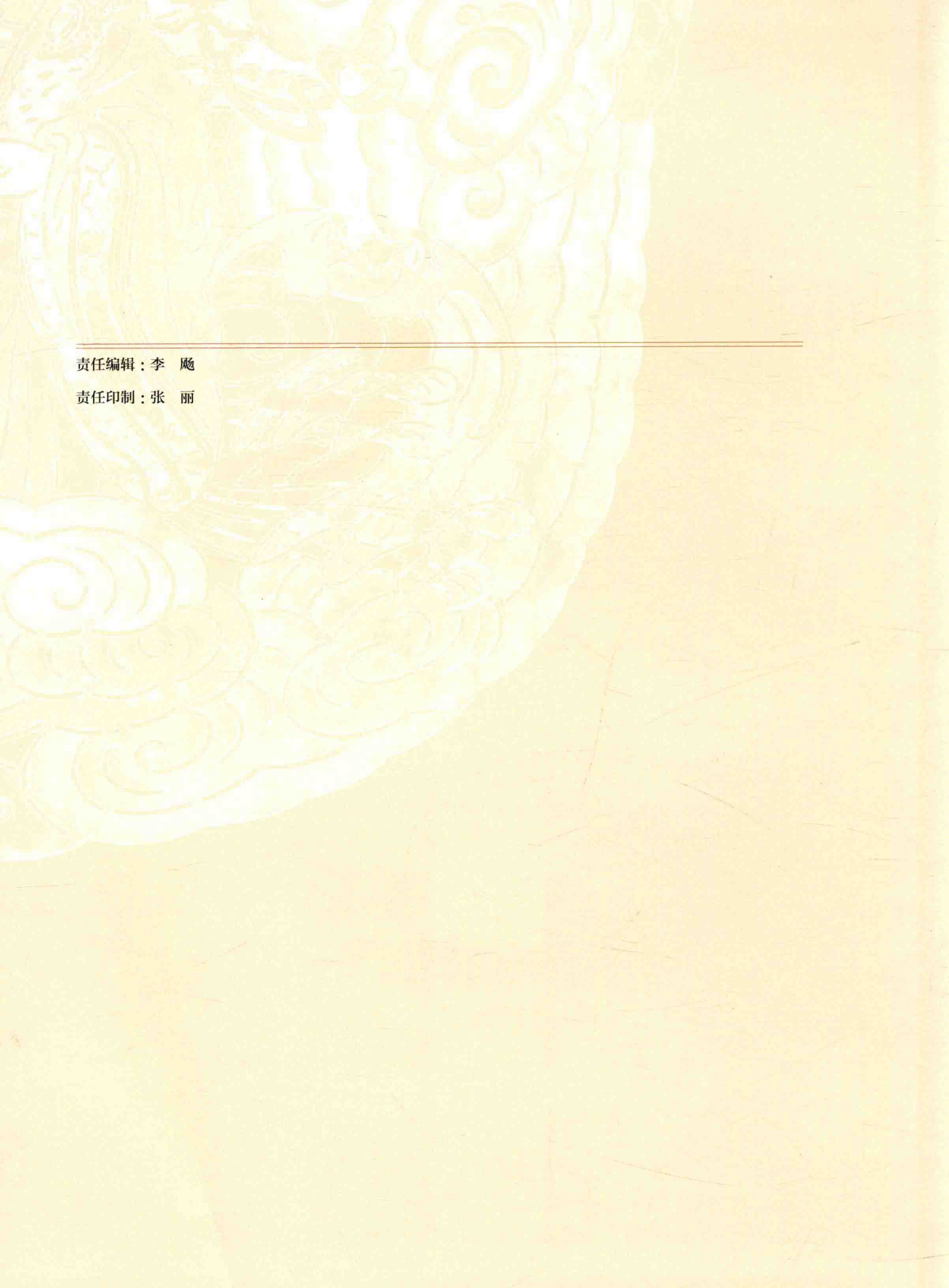
中国皮影戏全集

22

民俗

文物出版社

责任编辑：李 飏

责任印制：张 丽

《中国皮影戏全集》编委会

主 编：魏力群

编 委：王 毅（四川） 李明斌（四川） 罗 玲（四川） 陈文静（四川） 赵树同（四川） 赵 洪（四川）
杨 静（四川） 吴升平（湖南） 郑国芳（上海） 范 艺（上海） 卓荣光（广东） 何迪明（湖南）
李桂香（湖南） 向国政（湖南） 李松海（河南） 方纯华（河南） 魏姝俊（河北） 孙 健（河北）
冯密文（河北） 王海侠（河北） 胡小满（河北） 王永健（河北） 魏力群（河北） 张彦台（河北）
周 佳（北京） 刘 莹（北京） 关 红（北京） 韩 迟（北京） 陈处世（台湾） 李来鹭（台湾）
马 群（浙江） 沈圣标（浙江） 王钱松（浙江） 沈瑞康（浙江） 杨甫勋（陕西） 侯丕烈（山西）
滕德清（湖北） 秦礼刚（湖北） 范正安（山东） 王生亮（甘肃） 高淑芳（黑龙江）

《中国皮影戏全集·民俗》编委会

主 编：魏力群

编 委：刘 莹 向国政 卓荣光 李来鹭

凡例

一 《中国皮影戏全集》根据内容共分10类24册，由《源流》（1册）、《表演》（1册）、《唱腔》（3册）、《剧本》（8册）、《戏出》（2册）、《造型》（4册）、《雕制》（1册）、《艺人》（1册）、《民俗》（1册）、《文论》（2册）组成。

二 根据各地皮影的发展历史、流派、造型、唱腔等特征，本书基本以地区分类收录，个别情况有变通。

三 中国影偶多数为兽皮雕制，少数涉及纸张或塑料制作。由于“皮影戏”的称呼比较广泛，本书所称“中国皮影戏”即涵盖各类“皮影”、“纸影”、“塑料影”等广义上的民间影偶戏。

四 本书收录资料主要来自于实地调查、民间皮影戏艺人与基层艺术工作者、笔记及出版物、各地皮影收藏机构等。

五 由于各地皮影戏历史发展、特点不同，为兼顾各时期及地域皮影戏资料的完整性，对质量欠佳的资料亦作了收录。

六 《中国皮影戏全集22·民俗》第七章《皮影戏大师口述学艺史》按原口述记录照录，仅对错别字进行修改。

序

著名中国皮影戏艺术理论家、工艺美术教育家、国家级非物质文化遗产保护专家魏力群教授主编的巨著《中国皮影戏全集》，即将和读者见面了。作为力群的老校友、学界同仁和忘年好友，我有机会在本书付梓前抢先读了它的长篇电子文本，真有一种享受先睹为快的美好感觉。

在细细阅读这部大书的日日夜夜里，我一直在掂量着本书在文化艺术史领域的厚重感；我一直在测察着本书那种独特的宽广视野；我一直在探寻着本书在透析农耕文明社会亿万底层民众审美情趣的应有深度；我一直在审视着本书对皮影戏艺术文化内涵与外延的精辟阐述以及对皮影戏艺术整体、局部和细部论证概括的理论高度。总之，本书让世人深刻领略了博大、丰满、繁花似锦的中国皮影戏艺术的历史画卷的同时，更具权威性全面评价了中国皮影戏艺术具备的人类非物质文化遗产的不朽价值。

这是我国第一部全面研究皮影戏艺术的集大成之作，它涵盖了皮影戏艺术的所有分支系统，包括了中国皮影戏的源流、表演、唱腔、剧本、戏出、造型、雕制、艺人、民俗、文论等十大分类，齐全完整，是一部百科全书式的中国皮影艺术通解、

通鉴和通典大作。

首卷《中国皮影戏全集·源流》是全书的导引部分，是以皮影产生、发展的历史源流为论述主线，以历代典籍文献为可考、可靠的论证依据，从皮影艺术的起源，讲到宋、金、元、明、清直至近现代和当代的皮影艺术，在客观地叙述中从纵向为读者展现了皮影戏艺术的发生、发展、繁荣、鼎盛、衰落、濒危与保护的发展脉络和跌宕起伏的历程。本书在平实质朴的解析话语中，把读者带入皮影艺术的多向民间文化领域中。关于皮影艺术的源流，历来在文化艺术史学界有不同的见解和声音，魏力群坚持立足于有据可证的史实资料，进行合理的斟酌推敲、理性的思索明辨、细微的归纳概括，构建了独具匠心的中国皮影戏艺术文化学研究体系，从而谱写了民间艺术科学史上前所未有的巨幅精彩华章。

在《中国皮影戏全集·源流》高屋建瓴的纵向导引下，其余九大类则分别是皮影戏艺术这一整体结构中彼此紧密相关的九个重要构成部分，它们分别引领读者深入到皮影戏艺术的各个文化子系统的局部和细部之中。从第二类《表演》到第十类《文论》前的各个分类论题都围绕着皮影戏

的不同地域传承特点展开，内容几乎涉及我国当下每一个皮影戏分布地，既有宏观而全面的、地区的、流派的皮影文化综述概论，又有对那些为皮影戏艺术活动作出卓越贡献的民间艺术家的智慧创造和技艺传承所做的精细的文化探微。笔触所至，作者从每一个论题出发，深入到地域皮影戏文化的方方面面，在论述中，既落笔到具体的皮件原料的选择、裁剪、雕工技法、染料配色和造型风格，也评述了操作影人表演的多种手法和技巧；既点评了各地不同流派的曲调声腔特色和乐器配置，又涉猎影卷戏文的口传身授和传习收藏；既描述了戏场演出的灯具布幕设置和幕后演出的阵容和程序，又关注到影戏台前灯下观者民众的民俗文化生态背景；既归纳了皮影戏文化地理分布影响的脉络，又分析了老艺人传承个体的绝技全能和风格特征。整部大书既有全方位的鸟瞰综览，又做到多角度、多侧面、多细部的透析和解读，从而构成了这部系统完整的中国皮影戏综合艺术形态学研究的巨著。

通过对这部大书的阅读，不能不对作者所付出的特大辛劳表示敬意。同时也不能不对作者的学术胆识、才智和研究功力表示由衷的感佩，因为，以一个人的能力出色完成如此浩大的研究工程，确实难能可贵！

众所周知，中国经济社会正在发生转型，一个延续了几千年的农耕文明正在经历向工业文明

现代化发展的巨变，迫使农耕文化遗产急速走向濒危或消亡。其中，具有农耕文化形态标志的民俗文化艺术之一就是皮影戏。在现代化工业文明处于前卫的影视面前，对于作为古老的原生态影视艺术之祖的皮影戏艺术，应该及时做出总结性研究，这显然是历史赋予的使命。谁来担此重任？那只能是有高度自觉的时代使命感和责任感的学人才能承担。魏力群就是这样的学人，是他默默无声地克服了重重困难，出色地完成了这项历史性的集大成工作。

通常我们在读一部书的时候，往往忽略读人——著作此书的人。本书的成功编写，很明显是和它的作者魏力群先生的人生经历、治学态度以及学术贡献分不开的。魏力群1949年出生于河北昌黎这个中国北方著名的皮影戏之乡，从小耳濡目染，使他与皮影戏艺术结下了深厚的亲缘，从此也逐步使他走进了研究民间艺术的殿堂，成功地肩负起在高等艺术教育岗位传播皮影戏文化的职责，成为他人生旅程中最重要的路段。

在河北师范学院攻读美术专业的经历以及他在美术教育事业上的成就有力地推动了他漫长的皮影戏艺术考察之旅。他几乎长年奔走在山乡村道上，踏着皮影戏艺人跋涉过的脚印，考察皮影戏在民间的所有轨迹，感受它鲜活的文化生命力。今天，如果我们打开中华人民共和国地图，将魏力群的脚印仔细标记在上面时，就会发现他的足

迹遍及祖国大地二十多个省、市、自治区的两百多个县的村镇，他考察、访问过数千名民间皮影戏传承人，凡是千百年来皮影戏艺术及其艺人们留下过蛛丝马迹的地方，无论多么艰难险阻，他都会在那里留下自己踏查采访的身影，由此他挖掘整理出大量鲜为人知的皮影戏珍贵资料。可以肯定地说：这部大书既是用翔实的文献材料查证一字一句撰写出来的，也是用坚实的脚步走遍田野山乡，调查采录，一步一个脚窝踏查出来的。这是魏力群在学术上作出的超乎寻常的杰出贡献。所以，这部大书几乎完美地绘制出中国传统皮影戏艺术的文化领域和版图，确证了中国皮影戏艺术的文化地位；同时，更全面深刻地评估了中国皮影戏艺术作为人类非物质文化遗产代表作的不可朽价值。

如上所述，魏力群教授投身皮影戏艺术研究三十余载，实践证明他既是能坐冷板凳的书斋型学者，又是坚持走出书斋、走向田野，坚持深入民间考察的实践型专家，他是一位理论紧密结合实践的教授和学者。当然，他多年来不懈努力进行皮影戏研究的道路既漫长又艰辛，也正因为如此，魏力群的学术步伐才会不断向巅峰攀升。

近十年来，魏力群连续不断地推出他的研究成果，业绩卓著。例如《中国皮影艺术史》、《中国唐山皮影艺术》、《民间皮影》、《皮影之旅》等，每一部专著的问世，都在学术界引起高度的关注，

甚至被翻译成英文、西班牙文等多国文字传播海外。今天即将和读者见面的《中国皮影戏全集》，毫无疑问更是他大半生学术生涯的巅峰之作。

这部《中国皮影戏全集》的出版，显然也是我国非物质文化遗产保护工作纵深发展热潮中的一项重大标志性成果。它在我国民俗文化、传统戏曲文化和工艺美术等诸多研究领域中也具有很重要的学术价值和开创意义。

我坚信，《中国皮影戏全集》的出版一定会在文化艺术界、社会科学界产生不可估量的积极效应，并对全国非物质文化遗产保护工作的理论与实践产生巨大的文化影响力。

最后附记：巨著篇章浩瀚，
读后受益匪浅；
心得梳理纷繁，
感悟思绪万千。

评说难，作序更难！谨将阅读所思写在前面和读者交流并请教指点！

乌丙安

2014年7月23日马年大暑

目 录

序 / 乌丙安

绪论 依托民俗而生存的皮影戏……001

第一章 皮影戏起源的传说……005

- 一 汉武帝李夫人之魂……006
- 二 汉宫巧剪桐叶照窗纱……008
- 三 观音菩萨与皮影戏……010
- 四 皮影戏中的大、小师兄……012
- 五 皮影戏起源于说书讲故事……014
- 六 皮影戏与白莲教……016
 1. 官府禁演皮影戏的传说……016
 2. 纸人纸马造反的传说……016
 3. 皮影人灭祸兵的传说……017

第二章 皮影戏班社的祖师供奉……019

- 一 皮影戏祖师老郎、小郎与庄王……020
- 二 皮影戏供奉观音的习俗……024
- 三 皮影戏祖师尊孔子……027
- 四 “田都元帅”是福建、广东、台湾的皮影戏神……028
- 五 陕西皮影戏敬关公之俗……029
- 六 山西皮影戏供奉黄龙真人……030
- 七 其他各地皮影戏的祖师供奉……031

第三章 “愿影”习俗……035

- 一 冀东“愿影”风俗……036
- 二 东北的“礼俗”皮影戏……039
 1. 愿影……039
 2. 会影……039
 3. 乐影……039
 4. 堂影……040
 5. 太平影……040
 6. 喜影……040
 7. 丧影……040
- 三 甘肃的“敬神”皮影戏……041
 1. 敬神皮影戏……041
 2. 祭神皮影戏……041
 3. 愿影戏……042
 4. 助兴皮影戏……043

5. 过关皮影戏……044
6. 打台皮影戏……047
7. 通渭供神皮影戏……047
- 四 河南皮影戏的“神戏”……052
 1. 罗山皮影戏的“神戏”演出……052
 2. 桐柏皮影戏的祭祀演出……054
 3. 桐柏皮影戏《请全神》唱词……055
- 五 浙江蚕花皮影戏……059
- 六 湖北云梦诸多节俗皮影戏……060
- 七 湖南的酬神“愿影戏”……061
 1. 衡阳“愿影戏”……061
 2. 浏阳“愿影戏”……061
 3. 长沙“愿影戏”……064
 4. 湘潭“愿影戏”……064
 5. 衡山“愿影戏”……065
 6. 望城皮影戏演出习俗……068
- 八 川北皮影戏演出习俗……072
- 九 云南易门皮影戏演出习俗……073
- 十 安徽皮影戏祭祀演出……074
- 十一 陕西皮影戏祭祀演出……076

第四章 皮影戏班俗规与禁忌……079

- 一 影匠的共同姓氏——全姓赵（照）……080
- 二 皮影戏艺人与船夫……081
- 三 北京、山西、河北皮影戏班的禁忌……083
- 四 陕西皮影戏艺人的住宿规矩……084
- 五 甘肃环县皮影戏祭祀、拜师礼、谢师礼……085
- 六 河南皮影戏班的俗规……086
- 七 浙江皮影戏班的拜师礼……087
- 八 湖南皮影戏民俗……088

第五章 皮影界行话……091

- 一 北方皮影戏班的“徽宗语”……092
 1. 露八分……092
 2. 普通切口……093
 3. 徘徊字……093
- 二 陕西皮影戏班的隐语……094
- 三 晋南皮影戏班的“谚子语”……096
- 四 甘肃环县道情皮影戏班的行话……097
- 五 河南桐柏皮影戏班的行话……099

- 六 湖南皮影戏班的行话……100
 - 1. 浏阳皮影戏“行话”……100
 - 2. 湘潭皮影戏“行话”……101

第六章 皮影戏的谚语楹联……103

- 一 有关皮影戏的谚语……104
 - 1. 陕西华县皮影戏谚语……104
 - 2. 甘肃环县道情皮影戏谚语……104
- 二 有关皮影戏的对联……106
 - 1. 甘肃环县道情皮影戏对联……106
 - 2. 陕西宝鸡皮影戏对联……106
 - 3. 辽南皮影戏楹联……107
 - 4. 河北皮影戏对联……109
 - 5. 山西《孝义县志》皮影戏木偶楹联……109
- 三 历史名人有关皮影戏的诗赞……110

第七章 皮影戏大师口述学艺史……111

- 一 口述人齐永衡简介……112
- 二 皮影戏世家与多师传授……114
 - 本节综述……114
 - 口述内容……114
 - 记述人小结……120
- 三 皮影戏班社的生涯……121
 - 本节综述……121
 - 口述内容……121
 - 记述人小结……132
- 四 回忆旧影班的习俗……133
 - 本节综述……133
 - 口述内容……133
 - 记述人小结……137
- 五 皮影雕刻制作技艺……139
 - 本节综述……139
 - 口述内容……139
 - 记述人小结……145
- 六 传统演唱技艺的演变……146
 - 本节综述……146
 - 口述内容……146
 - 记述人小结……153
- 七 操纵技艺之路……154
 - 本节综述……154

口述内容……154

记述人小结……174

八 大地震后的演出……175

本节综述……175

口述内容……175

记述人小结……181

九 走出国门的“箭杆王”……182

本节综述……182

口述内容……182

记述人小结……191

第八章 皮影戏观众……193

一 河北皮影戏观众……194

1. 冀东农村皮影戏观众……195

2. 河北城市幼儿园的皮影戏小观众……198

3. 河北承德避暑山庄皮影戏馆观众……199

4. 冀南农村皮影戏观众……201

二 北京中国美术馆皮影珍品展中的皮影戏观众……204

三 辽宁皮影戏观众……207

四 陕西皮影戏观众……210

五 甘肃皮影戏观众……213

六 青海皮影戏观众……217

七 四川皮影戏观众……218

八 河南皮影戏观众……219

九 湖北皮影戏观众……221

十 湖南皮影戏观众……224

十一 安徽皮影戏观众……228

十二 浙江皮影戏观众……229

十三 台湾皮影戏观众……230

参考文献……232

鸣谢……235

绪论 || 依托民俗而生存的皮影戏

中国皮影戏是华夏民族文化艺术宝藏，是民间传统文化的重要内容。它与人类学、社会学、艺术学紧密关联，同时也是民俗学的重要组成部分。无论是从皮影戏的起源传说、造型观念、表演程式、祖师供奉、班规禁忌，还是邀请演出的原因，都可以看出民间皮影戏是完全依托民俗而生存的。

皮影戏艺术产生于民生、民情之中，同时紧紧依附于各种民俗事象，它带给人民欢乐、喜庆和信心。自古以来，“戏台与庙宇共生，戏曲与祭神同舞”，通过组织庙会等民俗活动，用道情皮影戏酬神、还愿，祈求四季平安，试图达到人与神、人与人、人与自然的和谐与沟通，皮影戏无疑是广大农民最理想的娱乐方式。

甘肃环县历来有看皮影戏的习俗，旧时交通很不发达，文化娱乐活动贫乏，道情皮影是那里民众唯一的文化娱乐方式。农闲时节，天刚擦黑，哪里只要锣鼓管弦一响，十里八乡的民众便扶老携幼一同前往，争相观看。民间有民谚说道：“走亲戚毛驴一赶，吃羊肉袖子一卷，心旷了牛窝里一喊。”这正反映了群众对皮影戏的喜爱程度。

在湖北云梦广大农村，节日文化娱乐活动的主角就是皮影戏。无论正月唱灯戏、三月唱清明戏或祭祖戏、五月唱端阳戏，还是七月唱歌伏戏、九月唱重阳戏、十月唱平安戏、十月以后的唱神戏或谢土戏，皮影戏都在这些民俗节庆中占据主角。节日期间，尽管有七十多个皮影戏班仍然是供不应求^[1]。

四川绵阳的皮影戏演出：春天为春台戏，夏天为青苗戏，在土地庙唱戏酬土地爷保佑蝗虫不害禾苗，遇天旱唱雨水戏酬天下雨，冬天为拖摊戏，还有婚丧嫁娶、酬神还愿戏等。

湖南湘潭在以前曾经有四个影戏会的组织，分别命名为“青影会”、“白影会”、“朱影会”、“玄影会”，其命名是根据左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武而划分的。在湘潭东部为左（包括株洲）、西部为右，南部为前、北部为后。

随着社会的发展，各类技艺相继诞生。尤其是日益繁盛的戏曲，给都市的民众带来了更新颖的表演艺术。在生存竞争中，皮影戏相形见绌，逐渐退出文人的视野，甚至被视作小道、末技而

受到排挤，直至在城市瓦舍勾栏里失去大块的地盘，只能流动演出于里巷乡间。由于皮影戏所需人员不多，一副担子几个人，不用太大的演出场地，就能热热闹闹地演上一出戏。这种灵活机动的演出手段，使皮影戏在浙江海宁广大农村找到了市场，成为农村婚嫁、丧吊、寿庆、宴会等娱乐必备节目。而皮影戏能在海宁扎根的另一个原因，却起因于海宁的蚕桑事业。蚕桑是海宁农村的大宗经济来源。蚕农一年的生计，全赖于蚕茧收成的好坏，故在民间有祈祷蚕神的习俗，如同“二月八”的黄岗轧太平，以求一年蚕茧丰收一样。在养蚕前，蚕户们皆请来皮影戏班，通宵达旦地演出，以求蚕神的保佑。聘请戏班视蚕户的经济条件，殷实人家一家请一个班子，甚至连续可演出两三天，而经济条件较弱的蚕户，几户人家合凑请一台戏，演一场，应景而已。不管怎样，演毕后，作为皮影戏银幕的桃花纸必须揭下来，贴在蚕匾上，以示吉利。故在海宁，皮影戏班亦称作“蚕花班”，其名由此而来^[2]。

陆丰皮影戏每到一个新地方演出，有“洗钗”之类的“净场”习俗和开场戏《搬仙》的演出。“净场”时，所有观众都必须暂时退出观看场地，由演出的主持人架鸡、燃放爆竹，艺人在后台打锣打鼓等以示驱邪，之后才允许观众入场。《搬仙》是开台例戏，演出“跳加官”、“跳三仙”（福、禄、寿）之类的吉祥戏，本来用正字表演，现在改为念白字。《搬仙》之后，要由一个名为“大头坎”的角色，念一段顺口溜。“大头坎”头颅奇大，前额突出，后脑拖一条发辫，着马褂，作绅士状。顺口溜以当地乡约乡规为内容，语多诙谐，表演滑稽。这一特殊节目未见于其他剧种，当是陆丰皮影戏艺人的创造。这一节目在后来的演出中往往被省略^[3]。

农村唱皮影戏，都是雇主邀请皮影戏班到家或到附近庙堂演出，没有固定演出场所，也不公开售票，极像农村平日请工匠手艺做上门功夫一样，包吃包住，按场付酬（每场叫一本戏）。有些皮影戏班进一个村庄，一演一个多月，最多的两个月不出村，这有两种情况。一是家家户户敬了菩萨，要唱愿戏，唱了你家就到我家轮流转，就锅下面，

省得又去请班子。一家起码唱一晚(一本戏),有的唱上两三晚,主家还要把至亲好友接来家看戏,杀猪宰羊庆贺一番。二是本地庙宇,村民平常去烧香敬神,每逢菩萨生日喜庆,各家各户组织起来,请皮影戏班唱戏。于是就上庙里戏台唱,各家点戏,各家出钱,各家负责戏班吃住。有时就会出现一唱一个多月两个月不出庙门的现象^[4]。

在晋南曲沃一带的碗碗腔皮影戏,先后传播到平阳、蒲州、解州等地。多少年来为群众喜闻乐见,凡遇婚嫁丧葬、得子续后,都肯出钱唱台皮影小戏。有些富裕人家,就连大牲畜下了驹,也要请皮影戏热闹两天,以示祝贺。似乎不这样做,就觉得不喜庆,逐渐成为一种民间习俗^[5]。

综上所述,作为民间戏曲形式的皮影戏,与社会民俗的联系极为密切,并随着人类社会的发

展而发展着。如今,随着人们价值观和生活方式的变化,农村城市化和旅游业的兴起、民间娱乐形式的多样化,与皮影戏相关的民俗也发生很大变化,所以皮影戏的传承与保护面临着濒危局面。皮影戏文化的保护很重要的是对这一遗产存在环境的保护,为之提供一个生存环境、生活方式、风土人情三维立体的空间,使其具备能够传承下去的自我生存能力。

我们不知道皮影戏艺术的整体艺术形式会不会在今后的历史阶段中逐渐消亡,也不知道能够有多少皮影戏演出是作为民间文化的传统形态保留,但是从皮影戏艺术深层的民俗观念、造型意识等方面来说,其必将被今后的现代化生活所吸收,将会变为新的艺术形态而存在。

注释:

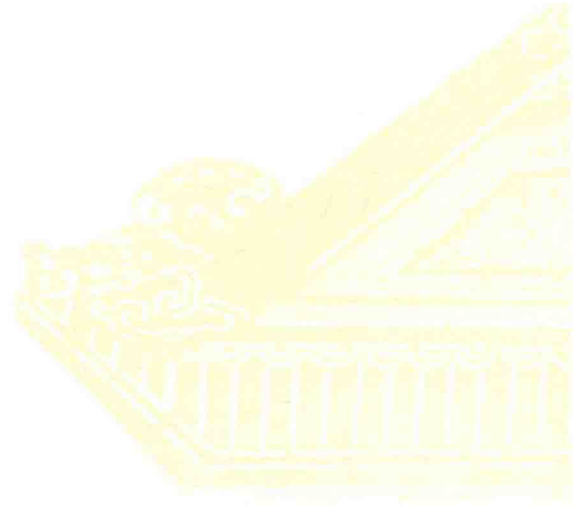
[1] 滕德清:《云梦皮影戏与民俗》。

[2] 虞坤林:《海宁皮影溯源》(海宁皮影戏史料专辑)。

[3] 郑守志:《陆丰皮影戏概况》。

[4] 陈钟厚主编:《浏阳皮影》。

[5] 张一、朱景义:《山西皮影》,刊于《历史知识》,1989年12期,原文谈到“在晋南曲沃一带的碗碗腔皮影戏,先后传播到平阳、蒲州、解州等地。”其中的“平阳”疑为“平陆”。

第一章

皮影戏起源的传说