

湖湘

湖南省木偶皮影艺术剧院 编

湖湘木偶与皮影

湖湘文库编辑出版委员会 湖南美术出版社

文库

J827
20125

湖南省木偶皮影艺术剧院 编 杨宙谋 主编

湖湘木偶与皮影

湖湘文库编辑出版委员会

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

湖湘木偶与皮影/杨宙谋主编. —长沙: 湖南美术出版社,
2011.11
(湖湘文库·乙编)
ISBN 978-7-5356-4871-6

I. ①湖… II. ①杨… III. ①木偶剧—介绍—湖南省 ②皮影
戏—介绍—湖南省 IV. ①J827

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第219785号

湖湘文库(乙编)

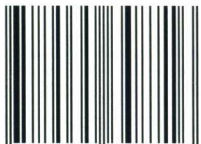
湖湘文库编辑出版委员会

湖湘木偶与皮影

湖南省木偶皮影艺术剧院 编

- 主 编 杨宙谋
副 主 编 张帆 郑特 邓姝琳
责任编辑 左汉中
责任校对 李奇志
整体设计 郭天民
版式设计 岳蕾
出版发行 湖南美术出版社
长沙市东二环一段622号
印 刷 深圳华新彩印制版有限公司
版 次 2011年12月第1版
2011年12月第1次印刷
开 本 960×640 1/16
印 张 21.375
书 号 ISBN 978-7-5356-4871-6
定 价 110.00元

ISBN 978-7-5356-4871-6

9 787535 648716 >

出版说明

湖湘文化源远流长，博大精深，是中华文化中独具地域特色的重要一脉。特别是近代以来，一批又一批三湘英杰，以其文韬武略，叱咤风云，谱写了辉煌灿烂的历史篇章，使湖湘文化更为绚丽多彩，影响深远。为弘扬湖湘文化、砥砺湖湘后人，中共湖南省委、湖南省人民政府决定编纂出版《湖湘文库》大型丛书。

《湖湘文库》编辑出版以“整理、传承、研究、创新”为基本方针，分甲、乙两编，其内容涵盖古今，编纂工作繁难复杂，兹将有关事宜略述如次：

一、甲编为湖湘文献，系前人著述。主要为湘籍人士著作和湖南地区的出土文献，同时酌收历代寓湘人物在湘作品，以及晚清至民国时期的部分报刊。

二、乙编为湖湘研究，系今人撰编。包括研究、介绍湖湘人物、历史、风物的学术著作和资料汇编等。

三、乙编中的通史、专题史，下限断至1949年。

四、甲编文献以点校后排印、据原本影印及数据光盘三种方式出版。

五、除少数图书以外，一律采用简体汉字横排。

六、每种图书均由今人撰写前言一篇。甲编图书前言，主要简述原作者生平、该书主要内容、学术文化价值及版本源流、所用底本、参校本等。乙编图书前言，则重在阐释该研究课题的研究视角和主要学术观点等。

七、对文献的整理，只据底本与参校本、参校资料等进行校勘标点，对底本文字的讹、夺、衍、倒作正、补、删、乙，有需要说明的问题，则作出校记，一般不作注释。

八、甲编民国文献中的用语、数字、标点等，除特殊情况外，一般不作改动。乙编图书中的标点、数字用法、参考文献著录规则等均按现行出版有关规定使用和处理。

《湖湘文库》卷帙浩繁，难免出现缺失疏漏，热望社会各界批评指正。

《湖湘文库》编辑出版委员会

前 言

中国木偶戏、皮影戏有着悠久的历史。它以丰富的题材内容、独特的表演形式和精美的艺术造型蜚声海内外，在中华文化宝库中堪称璀璨明珠。

湖南各地尚存各种风格迥异和不同品种的木偶、皮影戏，均有独到的艺术特色，有多种被列入省级和国家级非物质文化遗产名录。对湖南木偶戏、皮影戏的保护和应用，省级专业院团仅有“湖南省木偶皮影艺术剧院”一家，现在是首批列入国家级非物质文化遗产名录的“湖南杖头木偶戏”和“湖南皮影戏”这两项民族、民间艺术的保护单位；其他皆以民间演出团体或个体的形式散存于湖南各地，同样有着较高的艺术价值和一定的群众基础。

植根于湖南民族、民间艺术沃土中的木偶、皮影戏，既是中国戏剧的组成部分，是中华文化千百年流传下来的不容忽视、不可或缺的基因之一，更是湖湘文化的一种典型的代表形式。

论及中国的戏剧，人们常常会从原始的民间傩戏或是较为正统的元杂剧说起。然而据史料记载，中国的木偶、皮影戏已有两千多年的历史，可上溯到汉代；就本书所介绍的湖南木偶、皮影艺术，在有关文献上能考证的历史，也有五六百年以上。难怪有人称木偶、皮影戏是“百戏之祖”。两种艺术形式历经朝代更替、意识形态的发展变革，至今依然存在，并在一定的程度上得到传承和发展，目前全国各地仍有不少专业院团在创作和

演出，民间亦有不少小型业余演出团体存在，可见其艺术生命力之顽强。木偶戏和皮影戏或立体、或平面的艺术形式都是通过操纵技艺来塑造角色，完成演出的，两者可统称为“傀儡戏”。可以想象，我们的祖先在漫长的历史进程中，为了记述事物内容的需要而产生了语言文字；为了演绎事物发生发展过程的需要而产生了傀儡。当可爱的傀儡被赋予鲜活的“生命”，被人们以高超的技巧演绎典型的生活场景，揭示丰富的思想情感，展开浪漫的想象时，傀儡戏便在广袤的中华大地上，在门类浩繁的中华文化的沃土中，以各种风格流派生发开来。

喜欢“傀儡戏”是人类心中的美好情结。傀儡被人们操纵，随心所欲地演绎自己的生活，稚拙传神、诙谐幽默的表述风格释放了人们内心的压力，揭示了人们内心的丰富想象。这类表演艺术为人们喜闻乐见是理所当然的，千百年来一直在民间传流久远也是可以想象的。中国的傀儡戏——“木偶戏”和“皮影戏”（或称“影子戏”）被我们的祖先称为有伴侣含义的“偶”和随物赋形的“影”，可见人们对它们由衷的喜爱。

今天，随处可见的三维的“偶”与二维的“影”，已成为人类生活中不可或缺的“朋友”。不论我们是借拉丁语系的发音称它们为“卡通”，还是借现代传播载体形式称其为“动漫”，其本质还是与流传于社会各个层面、人类亘古以来的傀儡情结一脉相承的。这种对于傀儡和傀儡艺术的喜

爱，正是令木偶戏、皮影戏这两种古老的艺术形式在今天依然受到青少年观众及热爱生活的劳动人民与知识分子欢迎的原因，这也是中国的傀儡戏历经千百年而依然顽强地生存于民间的基础。

纵观湖南木偶、皮影艺术的源流与发展，它们既与中国的各种傀儡艺术一脉相承，又是在湖南独有的山川地貌、气候与人文条件下孕育发展起来的独具魅力的民间艺术，是土生土长的湖湘文化。大致看来，湖南木偶、皮影戏有着如下特点：

一、无论是角色造型还是舞台置景，与中国北方傀儡戏的华丽、繁复相比，显得较为简洁、明快；同时它们在局部制作上也不乏精致的描绘与细腻的镂刻。湖南皮影更有独特的七分式造型，令角色形象更加丰满、生动；在用材方面有纸影和牛皮影；雕刻的工艺也和北方皮影完全不同。这种明晰简洁、简繁得当、虚实相生的艺术风格满足了在室外和较大型的室内场地观赏表演的需求。

二、在表演上常以诙谐幽默的叙事风格为主调，特别长于以夸张的舞台动作和鲜明的矛盾冲突来完成对角色的塑造。无论是木偶还是皮影都特别强调角色行当的步态，强调角色表演程式中典型动作的精准与恰到好处的夸张。在准确塑造角色性格的同时，不忘彰显操纵者的个人技巧。

傀儡的操纵、表演既有很大的局限性又有它的独特性，是一种技术和艺

术的结合。湖南的木偶、皮影戏的操纵，很多地方与北方傀儡戏的操纵是有区别的。就表演而言，它不是对戏剧舞台同类型角色的直接模仿，而是一种稚拙的夸张和借用。那种貌似幼稚而笨拙的表演，因其恰到好处地塑造了角色独特、鲜明的性格，在演出中赢得了观众的喜爱，故而常常获得“惟妙惟肖、栩栩如生”的赞叹。

三、湖南木偶、皮影戏在省内品种多、流传地域广，却至今没有像北方同类型艺术形式那样形成自己独有的、颇有影响的声腔。它们大多是沿用了省内传播面较广的几个流行戏剧的音乐形式，如：祁剧、湘剧、湖南花鼓戏等。有些长期为大家喜爱，影响更大、流传更广的经典保留节目甚至完全没有台词和唱腔。特别是那些意蕴深长的寓言故事，所有的表演就是在典型的湖南地方戏曲音乐的背景下，生动而精致地展开。虽然没有台词、唱腔，它们依然能给观众带来欢乐，带来感慨，带来会心的微笑。

四、湖南的傀儡艺术往往会在饶有趣味的娱乐性中流露出思辨的色彩，特别是那些优秀的保留剧目，常常于滑稽、夸张的表演后面自然渗透出一种思想力度。这种思想内涵总能令观众戏终而人不散，流连回味于台前幕后，更加喜欢这种表演艺术。这也是湖南木偶、皮影戏无论在什么时代总能老少咸宜的缘由之一。

上述几个方面并不能囊括湖南傀儡艺术特色的全部，这里只是作一个粗

线条的概述。

湖南傀儡艺术的特色形成与湖南独有的山川地貌、气候和人文条件有着密切的关系。湖南在浩瀚的洞庭湖之南，三面环山，北面有平原，中部大部分地区是丘陵地形。湘、资、沅、澧四条江由南向北汇入洞庭湖，水路运输成为最主要的交通方式。复杂的地形常常令湖南各地的方言十里不同音。各地的民歌、小调繁多，音乐资源十分丰富。本来这种丰富性应给木偶、皮影戏提供多种音乐样式，然而，方言的复杂却带来沟通的极大不便。当艺人们沿人口聚居的码头、城镇与集市演出时，自然要采用当地最为流行的主要剧种的语言与音乐形式来完成演出。

这种样式的节目不仅完全突破了语言障碍，而且更强化了傀儡戏的操纵技巧，推动了操纵技艺的不断发展和各种角色、行当操纵表演风格的形成。到现在，湖南的木偶、皮影戏往往在国际交流中备受欢迎。

湖南属中亚热带季风湿润气候，湿热的天气较多。过去，民间演出大多是在室外，要忍受湿热的气候，蚊虫的烦扰，在既没有绚丽多变的灯光，更没有清晰动听的音响的时代，还要保证表演效果，要抓住观众的心，是相当有难度的。湖南的傀儡戏艺人们因陋就简，因地制宜，通过长期实践，自然形成了去除琐细冗长的唱腔，相对多地强调以更鲜明、更精准的舞台动作来刻画舞台冲突，塑造角色性格，形成了强烈的湖南傀儡戏的表

演特色。

当我们接受《湖湘木偶与皮影》一书的编写任务时，便组织专人对湖南省木偶皮影艺术剧院多年来的家底进行了一次仔细的清理，特别是对现存的传统木偶、皮影的珍贵人物造型进行整理拍照，另外还整理出一些历年来的演出剧照及党和国家领导人参观演出的图片，征集了部分老艺术家的资料和照片。除此之外，我们还对省内各民间木偶、皮影小团体，如邵东木偶戏、邵阳布袋戏、衡阳影子戏、攸山皮影戏和湘潭纸影戏等进行了深入的考察。希望通过此书能使读者对湖南木偶、皮影戏有一个全面、系统与细致的了解。总之，我们借此向大家推介湖南古老的木偶戏与皮影戏，主旨不在于对一种日渐式微的传统艺术的品味和把玩，而是希望在这个物欲膨胀的信息时代里，让我们的后辈能够在中华民族源远流长的传统艺术长廊里，还能寻觅到木偶、皮影这两株容易被人忽略甚至遗忘的奇葩。

杨宙谋

2011年5月

目 录

第一章 湖湘木偶皮影的历史概况	1
一、湖湘木偶皮影戏的渊源	5
二、湖湘木偶皮影戏的地域分布	15
第二章 湖湘木偶皮影戏剧目	19
一、湖湘木偶戏剧目	20
二、湖湘皮影戏剧目	49
第三章 湖湘木偶皮影戏音乐	83
一、湖湘木偶戏音乐	86
二、湖湘皮影戏音乐	87
三、湖南省木偶皮影艺术剧院	89
第四章 湖湘木偶的艺术表现形式	93
一、湖湘木偶戏偶形造型的分类	94
二、湖湘木偶戏偶形制作工艺	124
三、湖湘木偶戏的操纵表演	139

第五章 湖湘皮影的艺术表现形式 … 145

- 一、湖湘皮影戏影人造型的分类 …… 147
- 二、湖湘皮影戏影形制作工艺 …… 147
- 三、湖湘皮影戏的操纵表演 …… 158

第六章 当代湖湘木偶皮影艺术的发展

与现状 …… 289

- 一、湖湘民间木偶皮影的发展 …… 290
- 二、湖南省木偶皮影艺术剧院 …… 295
- 三、湖湘木偶皮影保护内容 …… 299
- 四、湖湘木偶皮影传承人 …… 304

参考文献 …… 319

第一章 湖湘木偶皮影的历史概况

自古以来，湘楚文化以它独有的特点在中国传统文化中占有一席之地。它历史悠久，底蕴深厚，蕴涵了丰富的人文素养和文化因子。湖湘木偶皮影就是在这样一块土地上产生、发展、兴盛、衰落和苏醒，并以其生动的造型、精致的制作，和细腻、生动而传神的表演在众多的木偶皮影艺术流派中脱颖而出，发展为具有独特风格的湖湘木偶与皮影。

木偶、皮影戏同属于傀儡戏，是一种具有悠久历史的民间艺术。它们综合了音乐、美术、舞蹈、文学等各种艺术形式，并且在人物角色面部的表现上是没有表情的。它们是依靠演员操纵各种不同的偶形或影形，配上音乐和说唱，惟妙惟肖地表达出各种人物、角色的思想感情。其不同之处为：木偶是立体造型，皮影为平面造型。

我国木偶的形成与俑有着密切的关系。早在夏商周时期，就有将活人殉葬的记录。随着社会的进步，到了周代，人们改用木制的“偶人”作为殉葬品，即为“俑”。据《礼记·檀弓》记载，“孔子谓鲁灵者善，谓为俑者不仁，殆于用人乎哉！”，“俑，偶人也，有面目机发，有似于生人”。正是这些“偶人”成为了木偶的祖先。因此，追溯木偶的历史，那便是俑产生的年代，至今已有二千多年的历史了。有关木偶戏的文字记载，在汉朝就已经出现了，杜佑《通典》中云：“窟儡子，亦云魁儡子，作儡人以戏，善歌舞，本表家乐也。汉末始用之于嘉会。”唐宋时期，是木偶戏迅速发展的时期，相继出现了多个木偶戏种类。在《武林旧事》卷六“诸色伎艺人”篇中就有“傀儡（悬丝、杖头、药法、肉傀儡、水傀儡）：陈中喜、陈中贵、卢金线、郑荣喜、张金线、张小仆射（杖头）、刘小仆射（水傀儡）、张逢喜（肉傀儡）、刘贵、张逢贵（肉傀儡）”^①的记载。

木偶戏，古时称之为“傀儡戏”，或称“傀儡子”、“魁儡子”、“窟儡子”等，是戏曲类中的一个剧种。据史籍记载，木偶戏源于西汉初期，系刘邦的谋士护军中尉陈平在“白登山战役”献计突围中首创。继后，三

木偶

俑

国时期机械发明家马钧亦曾制作木偶，能栩栩如生地表现各种技艺。唐代大历年间，有人“刻木为尉迟鄂公、突厥斗将之戏，机关动作，不异于生”（见唐代文学家封演著《封氏见闻记》）。“窟儡子戏，……作偶人以戏，善歌舞。”“北齐后主高纬尤所好，高丽之国亦有之，今闾市盛行焉”（见唐代文学家杜佑著《通典》）。到宋代，木偶戏已具有相当规模，并涌现不少木偶戏表演艺术名家。据南宋文学家孟元老著《东京梦华录》、南宋词人周密著《武林旧事》、南宋文学家吴自牧著《梦粱录》、南宋文学家耐得翁撰《都城纪胜》等古籍记载，宋代傀儡戏流行甚广，并通过不断发明与创新，木偶戏已发展到五个品种：

（一）“杖头傀儡戏”，是宋代对杖头木偶戏的称谓。北宋开封有著名杖头木偶戏艺人任小三。据《东京梦华录》载，任小三“每日五更头回小杂剧，差晚看不及矣”。由此可见观众之多，热闹非凡。南宋杭州杖头木偶艺人有张小仆射、刘小仆射（见《武林旧事》、《梦粱录》），他们都是以表演杖头木偶技艺而名噪江南。

（二）“悬丝傀儡戏”，是宋代对提线木偶戏的称谓。北宋开封有著名悬丝木偶戏艺人张金线（见《东京梦华录》）；南宋杭州有著名悬丝木偶戏艺人金钱卢大夫、陈中壶等名家。据《梦粱录》载，其技艺“弄得如真无二，兼之走线者尤佳”，令观众为之叹绝。

（三）“药发傀儡戏”亦作“药法傀儡”，是宋代木偶戏的一种。在《东

京梦华录》、《京瓦伎艺》中就有“李外宁药发傀儡”的记载，指在表演木偶戏时伴以焰火等特技。可惜的是，今已佚传，演出情况不详。

（四）“水傀儡戏”，指木偶戏的舞台设在船上，木偶表现钓鱼、划船、筑球（击球）、舞旋（舞蹈）等技艺。著名傀儡戏有李外宁（见《东京梦华录》“驾幸临水殿观争标锡宴”），明代亦有水傀儡戏（见刘若愚著《酌中老》）。

（五）“肉傀儡戏”，是宋代傀儡戏的一种。据《都城纪胜》载：“肉傀儡，以小儿后生辈为之。”是以幼童身着戏装化妆替代木偶，在年轻大力士的托举下表演各种技艺或戏剧，并由大人为之锣鼓丝弦及伴唱。

上述种种傀儡戏，盛行于宋代，元、明、清时仍很流行。近数年后才改称为“木偶戏”。

在历史的进程中，由于经济和人们生活水平的提高，有些木偶的品种渐

湖南省木偶皮影艺术剧院杖头木偶（外杆）