

26.789
237
中国民族文化专题研究丛书

安顺地戏

● 沈福馨 著

● 贵州人民出版社

58824

内 容 提 要

本书是全面介绍和研究贵州安顺地戏的学术专著。

安顺地戏是一种已流传五六百年历史的古老剧种。至今仍深受群众的喜爱，特别是它那丰富多彩的地戏脸子，有着很高的艺术欣赏价值。近几年来，安顺地戏通过在国内外演出和展览，已引起艺术界、学术界和历史界极大的兴趣和高度的重视，它对中国的戏剧、历史以及雕刻艺术等具有很高的学术研究价值。

本书作者经过多年的深入调查，对地戏的历史源流，地戏和古代傩戏的关系，地戏的分布区域，尤其是对地戏脸子的种类、制作，以及许多著名艺人等各方面进行了大量的考查、收集和比较深入的研究，其内容翔实，资料丰富，文章采用文艺笔调，读来生动有趣。书中还附有精美的地戏脸子彩色图片44张。它是目前有关安顺地戏研究的比较完善的一本著作，可供国内外戏剧、文物、历史、艺术等各方面专家学者参考研究之用，广大群众从中亦可得到有关知识和艺术享受。

A BRIEF INTRODUCTION

The Anshun Di Opera (a local opera) is characterized by the use of primitive masks. Its purpose was to dismiss evil spirits and give homage to the gods which originated both from the ancient totem faith and the sorcerers' ceremonies. It became a religious opera in the Song Dynasty.

In 1381, Emperor Zhu Yuan-zhang marched south with his army and brought this art into Guizhou. Since then it has been carried on from generation to generation.

For many years the author of this book has been collecting great amounts of first-hand material about the Anshun Di Opera through on-the-spot investigation. Furthermore, he detailed the heritage of this precious folk art which has proven invaluable for the studies of folklore, anthropology, religion, his-tory, theater, art, literature and dance. A Frenchman, Jaques Pimpaneau, who is a French expert commented, "This work uses a literary style to des-cribe the folk customs."

序

· 王树艺 ·

地戏脸子（民间艺人称脸壳为脸子）是浩如烟海的民间艺术里的一朵小花，作为工艺美术的一个品种，受到美术家和民间艺术爱好者的热爱。它那粗犷的造型、有力的线条、夸张而又对比强烈的色彩，给美术家们增添了无穷的艺术欣赏乐趣，都以能搜集到几面脸子为幸事。以带上脸子为主要表演特征的地戏，实际上是流行于古代中原地区的“傩舞”、“傩剧”，以后从古代人民群众中发展到官方，在节日用以“驱疫逐鬼”的一种宗教的或祀神的仪式。由于历史的和社会发展的种种原因，中原地区的傩戏几乎消亡了。而由屯垦部队及移民带到贵州来的傩剧，随同屯垦部队的地方居民化而奇迹般地流传下来，这说明适应群众欣赏习惯，为群众所喜爱而流传在民间的文化，是有强大的生命力而不会消亡的。古语说“礼失而求诸野”，从这里可以得到证明。

封建时代的农村，迷信思想特别严重，一切农村的文化活动，必然要和封建迷信结合在一起才能流传和流行，也可以说某些封建迷信的活动带动了农村的一些文化活动。所以许多地区把地戏的演出活动叫“跳神”，就是封建迷信活动带动文化活动的例证。跳神的目的是，一是为了祈祷丰收，祛灾逐难；二是通过这些历史故事的演出，借以宣扬忠孝节义，娱乐自己，教育后人。

地戏在几百年的流传过程中，唱本的传抄，脸子的刻画，表演的手法程式等方面，各个时代，各个地区都有不同程度的变化，特别是

地戏的心脏部分——脸子的制作上，民间艺人总要根据时代的特点，根据群众欣赏趣味和习惯，把一些不同时代的特征，溶汇到脸子的外形中去。例如平坝地区有的民间艺人就在表示负伤了的脸子上，贴上现代医药中才有的橡皮膏。现代的橡皮膏贴在古代人物的脸上，乍看起来是多么滑稽的违背生活真实的现象，但在群众中却产生了艺术真实——伤员当然要贴橡皮膏——的效果，不同历史时期赋予地戏脸子以历史的刻印，这正是民间艺术发展的必然规律。从这里我们可以看到民族文化发展的轨迹，也可看到各民族文化相互的影响。

在旧社会，这种不能登“大雅之堂”的民间跳神，不会受到统治者的重视，当然也就没有人来对它做搜集、整理、研究的工作。解放后，许多人对地戏的脸子进行搜集和整理了，但也没有人对它作全面的、历史的考查，所以至今还没有一本全面介绍地戏的书。沈福馨同志独具慧眼，从没有人注意的角落入手，花了几年的时间，深入到地戏流行的安顺、平坝等地区，广泛搜集地戏脸子的实物资料，对地戏的历史流源，地戏和古代傩剧的关系，地戏的分布区域，脸子的种类，各地著名的刻制脸子的著名艺人等作了大量的考查、收集、整理和全面的研究工作，用丰富的实物、资料 and 比较科学的分析方法，写出了《安顺地戏》这本书。虽然其中个别章节的分析和论点还有不够完善之处，但总的来说，却是一本从来没有人写过的有关地戏情况的比较完善的书，借用科技界常用的一句话说，“它填补了国内有关地戏研究的空白”。由此可见，一个人只要下决心，选准目标，广泛搜集资料，认真的分析研究，下一番功夫，有十年八年的时间，一定能有所成就。那种哗众取宠，不下苦功夫而企图侥幸获取名利的办法，即使碰上“机会”，“潮流”能名噪一时，终究是要被历史忘记的。

值本书将要出版之际，略赞数语，愿与作者共勉之。

1986年5月

· 目 录 ·

序.....	(1)

第一章 古老的文化遗迹

由农民保留下来的剧种.....	(1)
开财门·跳神·扫场.....	(2)
剧目和唱本.....	(5)
唱腔和伴奏.....	(9)
地戏的套路.....	(11)
角色.....	(13)
道具和设施.....	(15)
分布和交流.....	(16)
当地农民对地戏的喜爱.....	(18)

第二章 最原始的剧种

傩戏的历史.....	(20)
穿古代服装的“屯堡人”.....	(24)
明初,一支南征的队伍.....	(26)
天然的博物馆.....	(29)
他们创造了自己的神祇.....	(31)
有关地戏的地方史料.....	(33)
孤零零的傅大将军墓.....	(37)

九溪访古.....	(41)

第三章 地戏面具——脸子

用木头制作的艺术品.....	(43)

开光、开箱和封箱.....	(44)

地戏脸子知多少.....	(46)

五色相.....	(47)

道人.....	(48)

丑角与小军.....	(50)

忠厚善良的形象.....	(51)

可爱的动物世界.....	(52)

避邪·老虎·呼雷豹.....	(53)

脸子的实用性和通用性.....	(55)

脸子的色彩和花纹.....	(55)

龙凤装饰.....	(56)

星宿装饰.....	(57)

吉祥图案.....	(58)

第四章 时代特征和个人风格

时代的特征.....	(60)

传说中的民间艺人.....	(62)

民间艺人的个人风格.....	(65)

附录 安顺地戏在西欧.....	(71)

后记.....	(75)

CONTENTS

FOREWARD

THE FIRST CHAPTER, THE ANCIENT CULTURE RUINS .....

THE OPERA STYLE KEPT ON BY THE PEASANTRY	(1)
OPENING, PRAYING DANCE AND WINDING-UP	(2)
OPERAS, PLAYS AND SCRIPT OF THE BALLAD SINGERS	(5)
OPERA MUSIC AND ACCOMPANYMENT	(9)
THE TYPE OF THE OPERA	(11)
PLAY ROLES	(13)
STAGE PROPERTIES AND FACILITIES	(15)
DISTRIBUTION AND EXCHANGE	(16)
THE LOCAL PEASANTS LOVE DI OPERA.....	(18)

THE SECOND CHAPTER, THE MOST PRIMITIVE TYPE OF DRAMA.....

HISTORY OF THE LUO OPERA	(20)
THE VILLAGE PEOPLE WEARING ANCIENT CLOTHES.....	(24)
EARLY IN THE MING DYNASTY, A TROOP MARCHED SOUTHWARD	(26)
THE NATURAL MUSEUM	(29)
THEY CREATED THEIR OWN GOD PRAYERS	(31)
THE LOCAL HISTORICAL MATERIALS ABOUT DI OPERA	(33)
THE LONELY TOMB OF BO DA GENERAL.....	(37)
ANCIENT IMITATION OF JIU XI	(41)

THE THIRD CHAPTER, MASKS OF DI OPERA.....	
WORKS OF ART MADE OF WOOD	(43)
LIGHTS ON, THE OPENING AND THE CLOSING OF THE MASK TRUNKS	(44)
KNOWLEDGE OF DI OPERA MASKS	(46)
FIVE-COLOR MASKS.....	(47)
TAOIST	(48)
SOLDIERS AND CLOWNS	(50)
IMAGERY OF HONESTY AND KINDNESS.....	(51)
LOVELY ANIMALS	(52)
AVOID EVIL SPIRITS TIGER	
CALLING THUNDER AND LEOPARD	(53)
PRACTICAL USE AND GENERAL USE OF MASKS	(55)
THE COLORS AND PATTERNS OF MASKS	(55)
DECORATION OF DRAGON AND PHOENIX.....	(56)
DECORATION OF CONSTELLATIONS	(57)
DESIGNS OF GOOD LUCK	(58)

THE FOURTH CHAPTER, CHARACTERISTICS OF THE ERA AND PERSONAL STYLES	
CHARACTERISTICS OF THE ERA.....	(60)
THE LEGEND OF FOLK ARTISANS.....	(62)
THE PERSONAL STYLE OF THE FOLK ARTISANS	(65)

APPENDIX, THE ANSHUN DI OPERA IN THE WESTERN EUROPE	(71)
POSTSCRIPT	(75)

(TRANSLATED BY JI BING)

第一章 古老的文化遗迹

○由农民保留下来的剧种

每逢春节期间或者夏历七月中旬，来到贵州安顺农村，随处可以听到铿锵的锣鼓声响，同时可以看到一群人围成一个圈子，津津有味地观赏由农民自编自演的地戏。(图1)

演员们头上戴着面具——这里的人们把它称为“脸子”。脸子上大多插着漂亮的野鸡毛（雉尾）。这些脸子一般都戴在额头上，而不是正好蒙着面孔。演员的脸是用黑纱遮挡住的。他们在表演的时候不是透

〔图1〕路边平地上，一群人围在一起看地戏。

过脸子的眼睛部位往外望，而是从脸子的鼻孔、嘴角往外望。他们之所以要这样戴脸子，据说一是不挡住嘴巴，好让唱的声音给观众听见，二是便于观众从四周较高的地方往下观看。

演员身上穿着简单的戏装——在日常生活服装外加上一条“战裙”。这“战裙”大多是自己的妻子做的，有的还绣上精美的图案，可以称得上是一件完整的艺术品，尤其是目前汉族民间刺绣已经不多见的情况下，更加显得突出。戏装一般是蓝白两种颜色，正面人物穿白色的，反面人物（地戏中称为“番将”）则穿蓝色的，可谓泾渭分明，一目了然。讲究点的，腰间还要佩戴一些装饰品，多半是鱼、如意之类的小荷包，也有的是单纯的香包和扇袋。这些东西同样经过精心的制作，上面绣满了绚丽的花纹，有的还绣着诗词、对联或者吉语。反映出这里农民朴实的文化心态。背上插一排战旗，通常四至五面，和京剧的靠旗差不多，演出时左右摆动，威风凛凛。脚下常穿白布鞋。尚白，似乎是这里人的特点。（彩图1）

演员手里拿着短小的兵器和扇子，在一锣一鼓的伴奏下，用高亢的声调唱起世代相传的历史剧。他们且唱且舞，情绪热烈，感情豪放，同时又充满着神奇的色彩。据说地戏表演的目的—是为了娱乐自己，二是为了教育旁人，同时也为了祈祷丰收，祛灾逐难。因此，这样的表演常常牵动着全寨人的心。农民们正是以这种古老的戏剧演出形式寄托着美好的心愿，一辈人又一辈人地传下来，从明朝初年，直至今今天。（彩图2、3、4）

○开财门·跳神·扫场

凡是当天有地戏表演的村子，都会在村口或醒目的地方插上一面红旗，上面绣着大大的“帅”字，表示这个村子今天演出地戏，同时也包含着“纳吉”的意思。

演地戏，在安顺农村叫“跳神”，农民们把戴脸子的角色视为“神”，把历史故事中的英雄看成是成神的英灵。有一次，我陪香港三联书店的两位先生到陶关看地戏，把脸子摆了一地，有位妇女从旁边过，就说这是在“晒菩萨”。可见在她们心目中，这些脸子是被崇拜的偶像。

地戏演出的全过程带着浓厚的宗教色彩。首先，要将存放脸子的木箱（柜）从神庙里或存放的人家抬出来，举行庄严的开箱仪式，请出脸子。然后有的村子还要先举行祭庙、祭桥、祭水井等仪式才开始演出。地戏演出的开始是“下四将”。“下四将”先由四员大将出场表演。这四员大将正、反角色各二，都是先锋，主将这时一般不出场。他们先是“出马门”，也就是我们平常说的“亮相”，然后在场中舞蹈，表演“杀四门”，意思是驱赶四方的妖邪，以期一年户户平安、五谷丰登、六畜兴旺。气氛是活跃的，虽是驱鬼，却没有凄厉的感觉。（彩图7）

接着是“开财门”。演员们装扮成地戏中的各种人物，到村里各家各户门前说些“吉利话”，主人家则端出葵花、香烟、糖果等物品来招待，有的人家还会送一匹红绸，以祝吉利。这时气氛更加活跃，全村热热闹闹，喜气洋洋，一派节日的欢乐气氛。南宋作家周密在《武林旧事》中记载过当年“迎傩”时，家家户户用五色纸钱和酒果迎送“六神”，演员们敲锣打鼓到人家“乞求利事”的习俗，今天安顺地戏开头的仪式，正与之相仿。

有时也可以在正戏演出过程中去“开财门”，这往往是接受某位主人的邀请专门到某户人家去举行的仪式。地戏演员戴着面具，由两位小军领头来到主人门前，这时主人家大门紧闭，小军或主将在门外唱一些奉贺的唱词，然后主人把大门从内打开，表示“纳吉”。进到屋里后，主人准备了丰富的供品，地戏演员对着神榜即兴唱一些贺词，接着参拜“家门土地神”、“灶神”等。仪式的末尾，照例是由地戏演员将供品吃掉。主人与客人都表现出欢快的情绪，最后主人还会燃放鞭炮欢送客人。（彩图11、12）

财门大开之后，开始演出正戏。正戏最先的一出是“设朝”，据说

这也属于“请神”的仪式。“设朝”时满朝文武大臣参见皇帝，几乎全部角色亮相，观众借此认识谁是皇帝，谁是元帅，谁是先锋……然后才是正式演出的开始。这戏往往不是一两天可以收场的，一演就会演十几二十天，甚至一个来月。有的村子还会演到正月终了，必须下田干活时为止。农民们根据唱本演出，一天一折，可长可短。但每天都必须告一段落，留下悬念，使四乡的农民第二天又赶来观看。在欢快的气氛中度过新春佳节，年复一年，避免了赌博、酗酒和打斗。

长期的演出之后，结尾的仪式是“扫场”。扫场就是打扫演出场地的意思，不过并不是用扫帚扫，而是用仪式祭扫。为什么要祭扫，据说是因为演出过程中夺关斩将，留下许多阴魂，需要抚慰祭奠。但也有人认为完全是为了扫除各种邪魔才举行这样的仪式。扫场的主持人是“麻和尚”(图2)和“土地公公”，诙谐的脸子造型，给严肃的仪式先带来轻松的氛围。演员们以领唱、齐唱的方式，唱一些驱赶妖孽，扫除病邪和祭奠英魂的词句。有时候需要用一只鸡或一只鸭，用禽血祭扫。把演出场地“打扫干净”，将脸子进箱之后，“跳神”的全部活动才算结束。如果是从外村来的地戏队，也必须在这个时候离开村子，连头也不许回。要是其中有人回了一下头，那扫场仪式就宣告作废，还得重新再来。

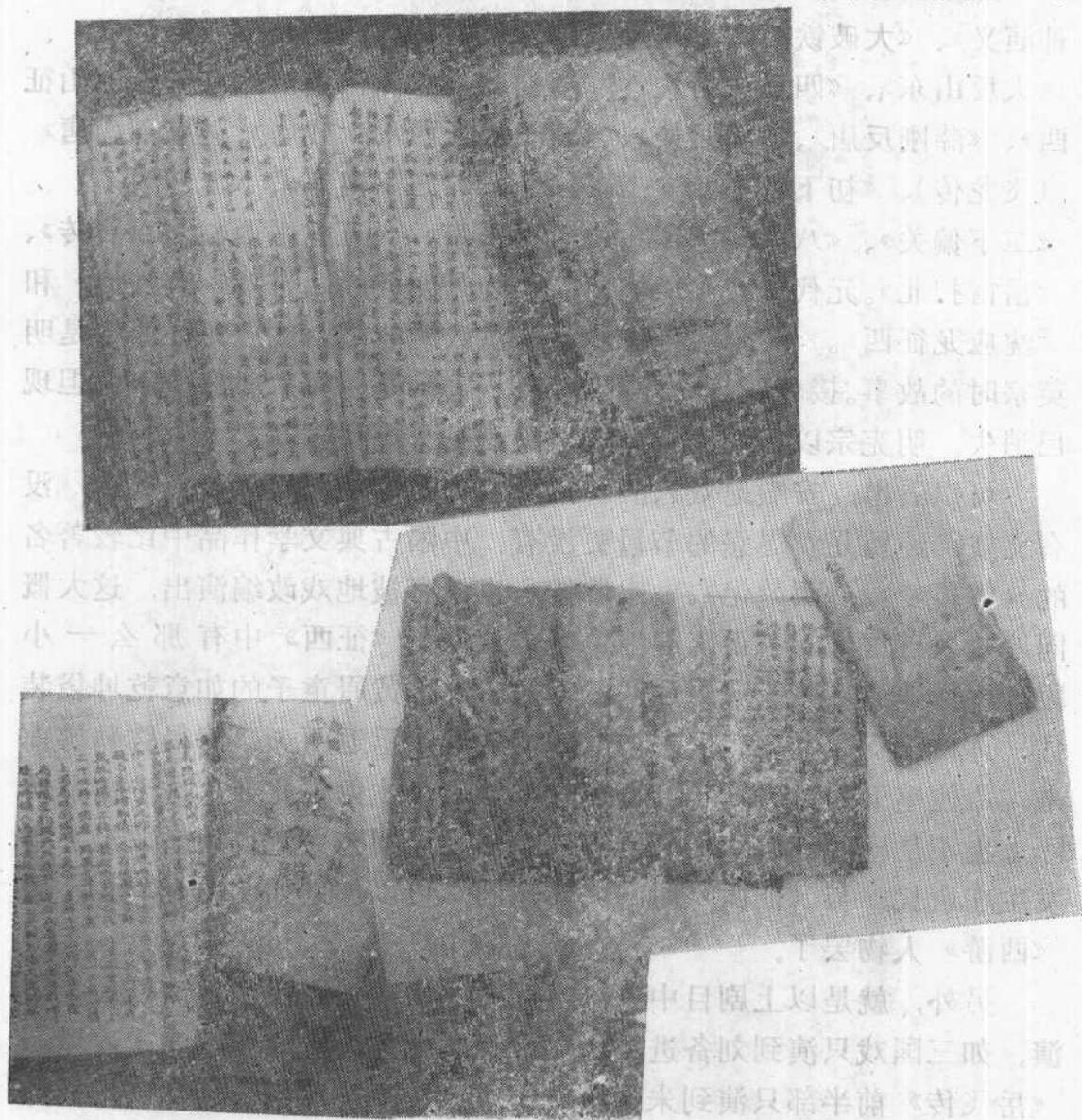

〔图2〕麻和尚

由于实际演出时间较长，人们往往忽略了开头和结尾的宗教仪式，而把整个演出活动看成是“跳神”的全部内容。可见地戏演出在客观上所产生的娱乐成份和教育成份远远超过了它的宗教意识。用今天的眼光来衡量，它仍然具有存在、改进和发展的价值。

○剧目和唱本

安顺地戏表演的节目，可以说是一部残缺不全的中国通史。民间

〔图3〕地戏唱本（手抄本）。

艺人有“戏叙史册”的说法。^①不过因为它属于民间艺术，在长期的流传过程中，不断地被加进去许多神奇的故事和美好的传说，严格地说，它是附会在历史事件上的神话故事。但在农民的心目中，这可是一部正史，几百年来，当地的老百姓大多是依靠看地戏来知道历史朝代的变迁的。

如果要按照历史年代编排安顺地戏的剧目，大体是以下这些：《封神演义》、《大破铁阳》、《东周列国志》、《楚汉相争》、《三国演义》、《大反山东》、《四马投唐》、《罗通扫北》、《薛仁贵征东》、《薛丁山征西》、《薛刚反唐》、《粉装楼》、《郭子仪征西》、《残唐》、《二下南唐》（飞龙传）、《初下河东》、《二下河东》、《三下河东》、《九转河东》、《二下偏关》、《八虎闯幽州》、《五虎平南》、《五虎平西》、《岳飞传》、《岳雷扫北》。元代的戏不见演出，最晚是明代的两个戏《英烈传》和《沈应龙征西》。《英烈传》讲的是朱洪武的业绩，《沈应龙征西》是明英宗时的故事。接着还有一堂《黑黎打五关》，是明宪宗时的故事，但现已消失。明宪宗以后的历史，地戏中不见有剧目表现。

可以看出，安顺地戏只演“正史”，不演旁杂剧目；只有武戏，没有文戏；纯属儿女恩怨的节目更没有。中国古典文学作品中比较著名的《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》，也没有被地戏改编演出，这大概同地戏来自官方的“正统”地位有关。但在《征西》中有那么一小段：唐僧师徒从西天取经返回长安途中，被黄眉童子的如意乾坤袋装住，孙悟空费尽九牛二虎之力，才得脱身，重返西天，请得弥勒佛前来，命他座下的黄眉童子收了如意乾坤袋，才免去此难。这一情节实际上也不是《西游记》中的内容，只不过民间艺人觉得唐僧取经的事发生在唐代，与《征西》时间大体相同，可以加进如此内容而借用《西游》人物罢了。

另外，就是以上剧目中“不吉利”的情节，农民们也不愿意表演。如三国戏只演到刘备进西川，封五虎上将为止，而不演走麦城。《岳飞传》前半部只演到朱仙镇，不跳风波亭，后半部则从岳雷挂帅

---

^①张家平寨赠给陶关地戏队的大旗上，绣有“戏叙史册”四个字。

跳到“虎骑龙背”(气死金兀术笑死牛皋)。一般唱本都以凯旋、团圆为结局，喜庆热烈。

地戏的脚本，为民间说唱本。最老的版本据说是木刻本，清代有安顺五经文堂刻本行世，但已难见到了。现在农民所用的，一般都是手抄本。(图3)目前能见到的手抄本，最多的是民国年间所抄。近年来有油印本流行，笔者曾经在九溪这个村子里买到几乎全套油印本唱书，它是由三户农民分别用蜡纸刻印的。目前流行的油印本唱书一般都能保证字迹清晰，整齐美观。有的还加有插图，这些插图仿明清木刻绣像，颇有民间艺术特色。(图4)

〔图4〕民间流行的各种地戏唱本（油印本）。

唱词以七言叙事诗形式为主，杂以十言五言诗和道白。读起来通俗易懂，音韵平和，琅琅上口。想当初这些剧本应是坐堂说唱脚本，被地戏借用来作剧本。有人认为，这正是戏剧由说唱衍变而来的证据。说唱脚本采用第三人称叙述方式，连某个角色出场表演，也要把自己的名字连同思想、言行唱进唱词中。例如《征西》中樊梨花与薛丁山的一段对唱：

(樊梨花) 梨花阵前抬头看，
冲出一位少年小将军，
顶盔贯甲鼓勇劲，
方天画戟手中存。
坐下一匹腾云马，
五彩令旗背上背。
后面绣旗书大字，
二路元帅姓薛人。
貌如潘安重出世，
尤似宋玉转还魂。
梨花看见心欢喜，
师傅之言果是真。
不表梨花心乱想，

(薛丁山) 丁山细看女佳人。
人说梨花生得美，
此女真正貌超群。
虽然我妻窦小姐，
并不及她二三分。

(白) 丁山看罢十分得意，
但只是我有二妻。
想罢大叫番奴，
你不要痴呆呆的妄想，
招爷爷的方天戟罢！
说着一戟刺来。

下面又是樊梨花接着唱：

(樊梨花) 梨花双刀来架住，
将军且慢听奴吟。
师傅命奴把山下，
奴与将军夙世婚……