

河南省稀有剧种抢救工程丛书

木偶戏

杨丽萍 主编

河南人民出版社

河南省稀有剧种抢救工程丛书

木偶戏

本册主编 侯舒文
主编 杨丽萍

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

木偶戏 / 侯舒文主编. — 郑州: 河南人民出版社,
2017.12

(河南省稀有剧种抢救工程丛书 / 杨丽萍主编)

ISBN 978-7-215-09296-9

I. ①木… II. ①侯… III. ①木偶剧 - 介绍 - 河南
IV. ①J827

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第298582号

河南人民出版社出版发行

(地址: 郑州市经五路66号 邮政编码: 450002 电话: 65788036)

新华书店经销 河南瑞之光印刷股份有限公司印刷

开本 710毫米×1000毫米 1/16 印张 14.5

字数 250千字 印数 1-1 000册

2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

定价: 39.00元

本丛书编辑委员会

主 任:杨丽萍

副 主 任:孙 鹏

委 员:(按姓氏笔画排序)

于 洁 方可杰 刘春晓 刘景亮 李利宏
尚春升 范立方 吴亚明

本丛书编辑部

主 任:刘春晓 吴亚明

编 辑:(按姓氏笔画排序)

马小涵 白光英 吉 莉 吴亚明 李 莎
李 森 杨滢埜 陈 妍 明巧玲 林天泉
侯舒文 贺宝林 赵 军 赵培强 唐 蕾
黄蓓蓓 葛 磊 裴小松

学术指导:刘景亮 韩德英 范立方 谭静波

序 言

杨丽萍

河南是戏曲大省,除了豫剧、曲剧、越调等三大地方戏曲剧种之外,还存在着为数众多的小剧种,我们一般称之为“稀有剧种”,如大平调、大弦戏、怀梆、宛梆、四平调等。

稀有剧种是我国传统艺术的重要组成部分,具有典型的地域特色和独特的唱腔以及灵活的表演形式,它们活跃在乡村坊间,深受民众喜爱,是“活态”的传统文化表现形式,更是我国重要的非物质文化遗产。作为地方文化的一个代表性符号,这些稀有剧种承载着当地的文化记忆和文化基因,有着较高的社会价值、文学价值和艺术价值,是中原文化生态中不可或缺的重要组成部分。

自开展非物质文化遗产保护工作以来,我省绝大多数稀有剧种已经被列入国家、省、市、县四级非物质文化遗产代表性项目名录体系。其中,有29个(除豫剧、曲剧、越调)剧种被列入国家级、省级非物质文化遗产代表性项目名录体系。各级文化部门以及很多社会组织为了保存保护传承这些珍贵文化遗产,做了大量的工作和努力,也取得了显著成效。但是,由于城镇化的不断推进,现代艺术形式和现代传播手段的普及,稀有剧种的传承和发展遭遇到了较大的困难,少数稀有剧种甚至到了濒危状态。

如何完整保存这些稀有剧种的艺术呈现和艺术成就,能否解决好稀有剧种传承发展过程中面临的一系列问题,是我们近年来思考较多的一项重要工作。2012年12月,由河南省文化厅、河南省中华文化促进会启动实施“河南省稀有剧种抢救工程”。工程用两年时间,对列入省级以上非物质文化遗产代表性项目名录的稀有剧种传统剧目进行收集、整理、复排、摄制、记录。这项工程是一个阶段性的工作,也是一项探索性的试验。两年来,在各级文化部门、非物质文化遗产工作部门、非物质文化遗产传承单位和社会界的共同努力下,河南省

稀有剧种抢救工程各项工作进展顺利,至2014年底应该说取得了阶段性成果。一是基本摸清了稀有剧种生存现状,二是编辑出版了一批专著,三是收集一批传统剧目剧本、乐谱,四是征集一批稀有剧种相关实物,五是建设一批展示场馆,六是复排、拍摄一批传统剧目。

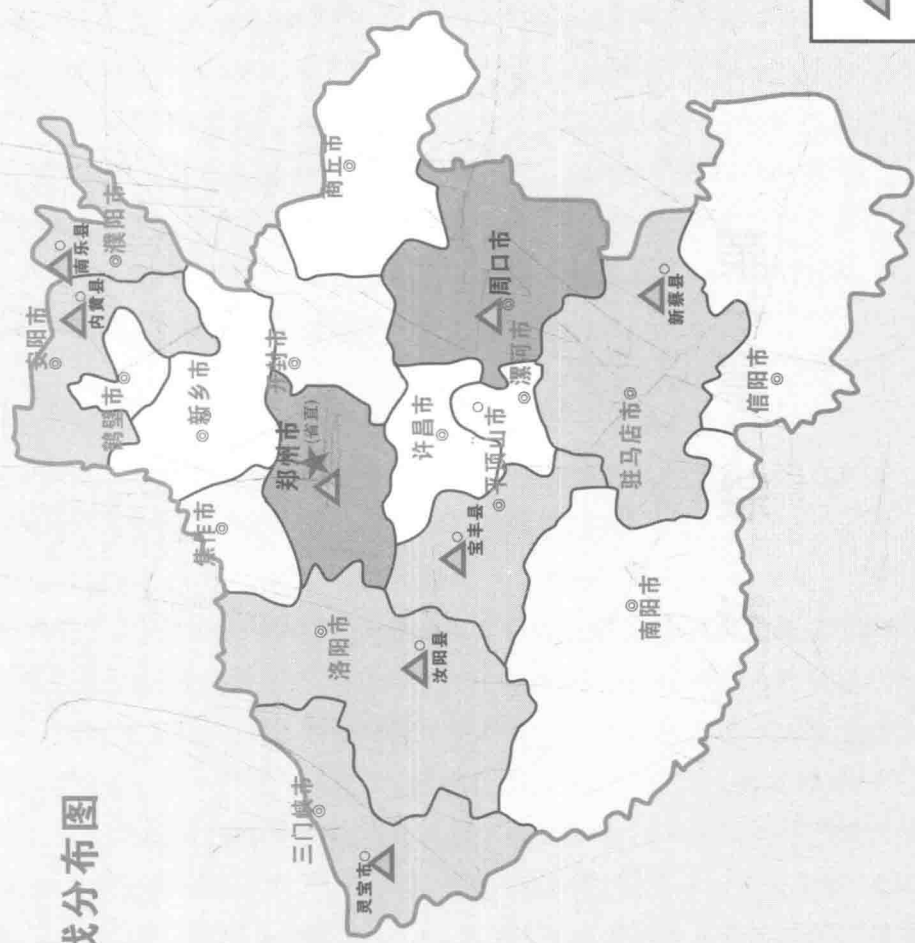
特别值得一提的是,河南省文化艺术研究院调集力量,对稀有剧种的历史沿革以及它的成长轨迹都做了系统的调查研究。在此基础上,采用“剧种志”的方式,为每一个稀有剧种出版一部图书,不仅从剧目、音乐、表演、舞台美术等方面对稀有剧种的艺术层面进行了详尽的搜集、整理和记录,而且从文化层面对稀有剧种的保护和传承提供了丰富的文化基础,为全省稀有剧种的保护和有效传承奠定了扎实的基础。

组织开展稀有剧种抢救工程,目的就在于探索出一种分类保护的工作方法,并将其推广到其他类型的非物质文化遗产保护工作中。希望我省的非物质文化遗产保护工作,能够以稀有剧种抢救工程为新的起点,进一步探索富有针对性、有效性的保护手段和措施,为促进我省非物质文化遗产的保护和传承,为促进优秀传统文化在新时期的繁荣和发展,做出应有的贡献!

是为序!

(作者系河南省文化厅党组书记、厅长)

木偶戏分布图

图例

▲ 木偶戏剧团

目 录

CONTENTS

第一章 综述	1
第二章 大事年表	23
第三章 剧目	29
第四章 音乐	39
第五章 表演	75
第六章 造型与制作	85
第七章 机构	97
第八章 传承人物	109
第九章 其他	125
第十章 剧本	131
后 记	226

第一章 综述

第一章 综述

木偶戏源远流长,古称傀儡戏,是我国最古老的艺术形式之一。河南省的木偶戏历史久、品类多、流布广,根据河南省非物质文化遗产普查结果,河南木偶戏主要分布在郑州市、灵宝市、宝丰县、汝阳县、内黄县、太康县、新蔡县、南乐县等地,剧目多为民间故事和神话传说等。木偶戏的音乐依地区和观众而不同,结合当地戏曲剧种唱腔方言,有豫剧、道情、越调、大平调、落腔、二夹弦、曲剧等戏曲剧种音乐和民间小调等。逢年过节,集市庙会,木偶戏在丰富群众文化生活方面别具特色。河南木偶戏以其灵巧的操纵技术、美妙的音乐唱腔、丰富多彩的剧目而深受观众欢迎。

一、河南木偶戏历史渊源

河南是中国木偶的起源地之一,从安阳殷墟发掘出土的上古时期商代墓穴中发现了大量殉葬奴隶遗骨和三件带枷的奴隶陶俑(土制)。“俑”,在商周时代被用于丧葬。《孟子·梁惠王》朱熹注说:“古之葬者束草为人,以为从卫,谓之刍灵,略似人形而已。”俑即偶人,木偶戏正式形成之前,俑是木偶的最原始形态。

木偶戏始于汉,兴于唐,盛于宋代的河南开封。汉朝时期木偶戏已经在民间出现,据有关资料记载,汉代时已可“作傀儡”,“魁磊子,作偶人之戏,善歌舞,本丧家乐也。汉末始用于嘉会。”(载于《旧唐书·音乐志》)三国时马钧的“水转百戏”是对汉代人戏的模仿,北齐时出现了水动的“机关木人”,制作技术相当高超,能表演简单故事。之后,木偶戏经过发展演变,逐渐有了提线木偶、杖头木偶、布袋木偶、盘铃傀儡等多种类型。隋朝机关木人多搬演神话、传说、三国故事,人物众多。唐文化繁荣异常,机关木人可以饮酒唱歌吹笙,表演与制作已臻完美。

在《东京梦华录》《都城纪胜》《西湖老人繁胜录》《武林旧事》中都有木偶戏的记载,品种繁多,《东京梦华录》中提到了弄悬丝傀儡、杖头傀儡、水傀儡、肉傀

儡^①，另外还有药发傀儡。宋朝以前，木偶戏在皇家贵族府内或寺院庙会上演出，民间的木偶艺人则像走江湖，没有固定的演出场所。但在宋朝便有了艺人专门演出的场所，谓之“勾栏”，娱乐场所聚集的地方称作“瓦舍”。据孟元老的《东京梦华录》记载，当时汴京开封瓦舍很多，其中最多时有大小勾栏50余座，可容数千人。“每一坊巷口，无乐棚去处，多设小影戏棚子，以防本坊游人小儿相失，以引聚之”。在这种戏棚子里，既有活人演出，又有木偶演出，大大吸引了一些著名的木偶戏艺人来到这里，如杖头木偶艺人任小三、提线木偶艺人张金线、药发傀儡和水傀儡艺人李外宁等。《东京梦华录》中，对水傀儡表演有一段详细记载：“乐作，彩棚中门开，出小木偶人。小船子上，有一白衣人垂钓，后有小童举棹划船，辽绕数回，作语，乐作，钓出活小鱼一枚。又作乐，小船入棚，继有木偶筑球舞旋之类，亦各念致语、唱和乐作而已，谓之“水傀儡”。^③

宋代木偶戏除了日常演出，每逢节日还组成庞大的傀儡舞队在大街上表演，非常受欢迎。宋代吴自牧《梦粱录》记载了傀儡戏的演出内容形态：“凡傀儡，敷演烟粉、灵怪、铁骑、公案、史书历代君臣将相故事话本，或讲史，或作杂剧，或如崖词^②。如悬线傀儡者，起于陈平六奇解围故事也，今有金线卢大夫、陈中喜等，弄得如真无二，兼之走线者尤佳。更有杖头傀儡，最是刘小仆射家数果奇，其水傀儡者，有姚遇仙、赛宝哥、王吉、金时好等，弄得百伶百悼。兼之水百戏，往来出入之势，规模舞走，鱼龙变化夺真，功艺如神。”宋代傀儡戏反映了中华传统文化的古老习俗，并留下了这样的诗句：“村头齐观耍傀儡，搬演故事又一回。载歌载舞赖提举，博得欢笑落夕晖。”

以上资料显示，宋朝是中国木偶艺术发展的最兴盛时期。其中很重要的，一是北宋时的东京（现河南开封）有了专门演出木偶戏的“勾栏”、“瓦舍”。二是

①肉傀儡是宋代傀儡戏五种形式之一，它出现的时期正是中国戏曲的雏形期，似由“傀儡戏”向“人戏”过渡的一个中间形态。宋·灌圃耐得翁《都城纪胜·瓦舍众伎》：“肉傀儡，以小儿后生辈为之。”

②崖词：宋代诗赞形式的一种说唱文学，以七字句韵文为主。

③[宋]孟元老：《东京梦华录》，中州古籍出版社2010年版，第127页。

品种繁多,弄悬丝傀儡、杖头傀儡、水傀儡、肉傀儡、药发傀儡都有文字记载。三是有关于我国最早的木偶表演传承人及演出情况的记录。四是在一千多年前的北宋,木偶表演已和孩子结下了不解之缘。

宋末元初马端临编撰的《文献通考》记载,木偶戏除在宫廷宴会上进行表演外,还在民间用来祭神。元代木偶戏仍然盛行,而且演出已经达到了很高的艺术水平。明代以后,因戏曲艺术的极大繁荣,木偶戏逐渐失去了它在城市中的重要地位,木偶戏退缩为戏曲之余的小道杂艺,成为城乡市集上走街串巷、聚众围观的杂耍表演。生存条件的恶化,使木偶戏逐步由城市向乡村发展,但民间在操办丧葬的时候,仍然习惯用木偶戏来冲丧。明代以后木偶戏以服务红白喜事、祭奠演出为主。明清时期,木偶戏的戏曲种类、内容、表演形式经过时间和经验的积累更加繁多和丰富。

现今的木偶戏由于受繁荣多样的文化艺术形式的冲击,各种文化娱乐活动的多元化,木偶戏和其它地方剧种一样在发展中遇到了许多困难,木偶戏在众多戏曲艺术中属于小剧种,其传播范围和受众人数非常有限,但它仍然体现出传统艺术的不朽魅力。当今河南木偶戏,如珍珠散落民间,木偶的操纵形式、结构装置、造型艺术不断丰富发展,戏曲剧目也进行了创新。

二、目前省内木偶戏分布及发展状况

(一) 宝丰提线木偶与杖头木偶

木偶戏是宝丰县传统艺术。宝丰木偶戏,分提线木偶和杖头木偶两种艺术形态。

宝丰提线木偶以大小20厘米左右的木偶道具,关节各缀以线,演员在上面提线操纵,能让木偶的头部、面部五官和胸、腰、手、臂、肘、足等做出种种如真人一样的动作,并配以唱词唱腔。传说,宝丰提线木偶起源于楚国,当时楚国大将养由基在宝丰镇守边关,经常以偶人为靶,练习射击。宝丰一带的民间群众竞相效仿,制作偶人玩耍娱乐,逐渐演绎成为一种能够表演完整故事情节的艺术形式。1988年,宝丰县赵庄乡岔河寺村出土的宋三彩瓷枕上,绘制有木偶“双狮斗宝”图案,据此推算宝丰提线木偶至少有1400多年的历史。唐宋年间,宝丰城

北的赵庄、肖旗等乡镇的农民,每逢冬春农闲和青黄不接之季,便携家带口到南方以玩木偶、变戏法为生。至今当地还传有这样的民谣:“一遇灾荒年,百姓度日难,担起木偶下江南,挣来银钱返家园。”清代,宝丰提线木偶更为盛行。周营村85岁的老艺人魏洋听他爷爷说,康熙、乾隆年间,周营村就有48家木偶剧团。该村流传:“周营村,圆周周,唱不起大戏玩木偶,变戏法耍提猴,锣鼓一响解忧愁。”民国二十三年(1934年),赵庄乡农民徐富昌自费办起木偶越调剧团,经常到方圆百里演出木偶戏《孙悟空大闹天宫》《盘丝洞》等节目,在当地有很大影响。

宝丰提线木偶,图片由宝丰县文化局提供

宝丰提线木偶图片,由宝丰县文化局提供

宝丰杖头木偶则传入较晚,大多表演神话剧,配以戏曲唱腔音乐。木偶人子的制作,只有上半截,没有双足,艺人用木杖撑着木偶人子的头部和身体,进行表演。1920年,井乔村张笙臣曾组织过木偶戏班,主要演员有张文须、王树田、李文现等。演出剧目有《西游记》《水漫金山》等。1924年,周营村富户徐翼三(人称“徐三少”)从临汝买回一套杖头木偶,办起周营越调木偶剧团。

新中国成立后,周营村的徐召显、徐召林、娄善义、徐海水等人,成立了一个提线木偶演出队。1957年,河南省举行第一届曲艺、木偶调演,宝丰县周营村的徐召显、娄善义、靳成义等在会上表演了木偶戏《过昭关》,刘文表演了木偶戏《狮子滚绣球》《三英战吕布》等。会后,徐召显、靳成义留下组建河南省木偶剧团。1979年,宝丰县赵庄公社组织越调木偶剧团演出木偶戏《女皇梦》,获许昌地区文艺汇演一等奖。

改革开放后,宝丰提线木偶表演队曾发展到814个,遍及12个乡镇的100多个村,演出足迹遍及全国各地。近年来随着现代文化娱乐形式的增多,原有的社会文化生态受到极大冲击,提线木偶观众越来越少,演出市场出现萎缩。全县提线木偶团队不足20家。传承人大幅度减少,提线木偶艺人青黄不接,后继乏人。

为抢救、保护提线木偶这个古老传统的艺术瑰宝,宝丰县组织人员进行调查走访,挖掘整理出传统木偶戏《柜中缘》《仙鹤吃子》,神话故事木偶戏《西游记》,历史故事木偶戏《三英战吕布》,民间故事木偶戏《双狮斗宝》《表弟拐表嫂》,还有现代木偶戏等,共上百个节目。2009年5月,宝丰木偶戏入选第二批省级非物质文化遗产名录。

(二) 灵宝木偶戏

灵宝木偶戏,是木偶戏和道情戏的结合,具有悠久的历史。三千多年前,老子在函谷关著《道德经》,后人奉为经典,将其经文用吟唱的形式广为流传,为道情戏奠定了基础。据说在汉代,道教信徒用唱来传教,就有了道情戏。再后来用木偶来表演,演员来唱道义,结合木偶来演唱经文,就有了木偶戏。清代后期,灵宝木偶、皮影和道情在当地广泛流传,三者实现了有机结合并达到鼎盛。灵宝木偶戏有不少剧目与道教经义和八仙人物有关,另外还有一些反映孝道的生活戏以及《货郎翻箱》之类的情趣小戏。由于其历史悠久,与道教文化关系密切,对于研究道教文化,研究戏曲、曲艺音乐由曲牌体向板腔体的转化,都具有不可替代的价值。

灵宝木偶戏具有鲜明的地方特色,艺术语言丰富,尤其突出的是使用黄河流域豫、陕、晋三省的民间方言,音乐唱腔多以道情、蒲剧和眉户为主,伴奏曲目多样。其唱腔有32个板式,伴奏乐器丰富多样,有板胡、二胡、小锣、鼓等,既能表现各类文戏,又善于表现激烈打斗场面的武戏。古装戏有《林公子投亲》《还魂带》《秦琼打登州》《烈女传》《五玉带》等;现代戏有《穷亲戚》《梁秋燕》《山村母亲》《小两口争嘴》《张连续妻》等,还有《八郎捎书》《三娘教子》等折子戏。

早期的灵宝木偶戏演出场所沿袭了戏曲舞台的设计特点,舞台多是露天的,四周都可供观众欣赏。现在的木偶戏汲取其他艺术之长,不断改进发展舞

美的各种新技术表现,舞台设有边幕、沿幕、天幕等幕位,设置推景、吊景、转景等景区,组成一种轻便灵活、适应多种表演形式的木偶戏舞台结构,营造表演氛围,增强了综合表演艺术效果。

新中国成立后,灵宝木偶戏进一步发展,影响波及海外,曾到美国、奥地利等国家演出。十年浩劫时期,多数灵宝木偶剧团的道具遭到严重的破坏,艺人们也难逃被批斗的厄运,而木偶剧流失、木偶剧团解散对木偶戏的打击更是致命的。但一部分对木偶戏有着炙热情感的艺人们在城镇、乡村里为群众们演出,对木偶戏进行着传承。20世纪七八十年代改革开放,万象更新,灵宝木偶戏也涅槃重生,许多艺人重拾旧业,添制演出行头,制作木偶,重新活跃于山村集镇。

现在传承下来的木偶戏是姚王村李学武组织的一个民间艺术表演剧团,鼎盛时期拥有演出剧目120多出,当地群众和附近县市群众有婚丧嫁娶等事宜,都要请木偶戏来表演,深受群众欢迎。

1994年,灵宝阳平镇姚王村李学武自费找到原木偶剧团的传承人李丙生和几个弟子商量,在三门峡市群众艺术馆指导下挂牌成立“灵宝市民间木偶皮影

灵宝木偶戏舞台,图片由灵宝市文化局提供

灵宝木偶人子, 图片由汝阳县文化局提供

艺术团”,之后开始在周边地区演出。2008年,灵宝木偶戏被灵宝市人民政府确定为第一批市级非物质文化遗产保护项目。2009年,灵宝木偶戏被列入第二批河南省省级非物质文化遗产名录。

(三) 汝阳县南庄木偶戏

南庄木偶戏诞生于洛阳市汝阳县陶营镇南庄村,属于杖头木偶,当地老艺人又称其为肘偶(zhōu hōu)。逼真的人物造型、精美的服装道具、灵活的肢体动作,使

汝阳县南庄木偶, 图片由汝阳县文化局提供