

青少年应该知道的

阅读中华国粹

傅璇琮 / 主编

社火

俗话说：“庄户人，要得乐，唱大戏，闹红火。”社火来源于民间，植根于民间，同时娱乐民间。社火是民众喜闻乐见的娱乐形式，在老百姓的精神文化生活中发挥了重要的作用。

张萌萌 / 编著

泰山出版社

青少年应该知道的

阅读中华国粹

傅璇琮 / 主编

社火

俗话说：“住户人，要得乐，唱大戏，闹红火。”社火起源于民间，植根于民间，同时娱乐民间。社火是民间普遍常见的娱乐形式，在老百姓的精神文化生活中发挥了重要的作用。

张萌茜 / 编著

出版社

图书在版编目(CIP)数据

社火 / 张萌萌编著. — 济南: 泰山出版社,
2012.4
(青少年应该知道的)
ISBN 978-7-5519-0002-7

I. ①社… II. ①张… III. ①节日—风俗习惯—中国—
—青年读物②节日—风俗习惯—中国—少年读物 IV.
① K892.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 022968 号

编 著 张萌萌
责任编辑 葛玉莹
装帧设计 林静文化

青少年应该知道的
社火

出 版 泰山出版社
社 址 济南市马鞍山路 58 号 8 号楼 邮编 250002
电 话 总编室(0531) 82023579
市场营销部(0531) 82025510 82020455
网 址 www.tscbs.com
电子信箱 tscbs@sohu.com
发 行 新华书店经销
印 刷 北京飞达印刷有限责任公司
规 格 710 × 1000 mm 16 开
印 张 11
字 数 144 千字
版 次 2012 年 4 月第 1 版
印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5519-0002-7
定 价 22.00 元

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究
如有印装质量问题·请与泰山出版社市场营销部调换

《阅读中华国粹》编委会

主 编 傅璇琮 著名学者,清华大学中文系教授,原中华书局
总编辑、国务院古籍整理出版规划小组秘书长。

编 委 (以姓氏笔画为序)

于景明 泰山出版有限公司董事长

李 敏 北京语言大学古汉语学博士

李成武 中国社会科学院人类学博士、研究员

张士闪 山东大学教授、博士生导师

张美华 北京师范大学历史系博士

罗 攀 香港大学中文系人类学博士、研究员

徐先玲 北京林静轩图书有限公司董事长

策 划 葛玉莹

执行主编 王 俊 刘志义

序

傅璇琮

2001年，泰山出版社编纂、出版一部千万言的大书：《中华名人轶事》。当时我应邀撰一序言，认为这部书“为我们提供了开发我国丰富史学资源的经验，使学术资料性与普及可读性很好地结合起来，也可以说是新世纪初对传统文化现代化的一次有意义的探讨”。我觉得，这也可以用来评估这部《阅读中华国粹》，作充分肯定。且这部《阅读中华国粹》，种数100种，字数近2000万字，不仅数量已超过《中华名人轶事》，且囊括古今，泛揽百科，不仅有相当的学术资料含量，而且有吸引人的艺术创作风味，确可以说是我们中华传统文化即国粹的经典之作。

国粹者，民族文化之精髓也。

中华民族在漫长的发展历程中，依靠勤劳的素质和智慧的力量，创造了灿烂的文化，从文学到艺术，从技艺到科学，创造出数不尽的文明成果。国粹具有鲜明的民族特色，显示出中华民族独特的艺术渊源以及技艺发展轨迹，这些都是民族智慧的结晶。

梁启超在1902年写给黄遵宪的信中就直接使用了“国粹”这一概念，其观点在于“养成国民，当以保存国粹为主义，当取旧学磨洗而光大之。”当时国粹派的代表人物黄节在写于1902年的《国粹保存主义》一文中写道：“夫国粹者，国家特别之精神也。”章太炎1906年在《东京留学生欢迎会演说辞》里，也提出了“用国粹激动种性”的问题。

1905年《国粹学报》在上海的创刊第一次将“国粹”的概念带入了大众的视野。当时国粹派的主要代表人物有章太炎、刘师培、邓实、黄节、陈去病、黄侃、马叙伦等。为应对西方文化输入的影响，他们高扬起“国学”旗帜：“不自主其国，而奴隶于人之国，谓之国奴；不自主其学，而奴隶于人之学，谓之学奴。奴于外族之专制谓之国奴，奴于东西之学，亦何得而非奴也。同人痛国之不立而学之日亡，于是瞻天与火，类族辨物，创为《国粹学报》，以告海内。”（章太炎：《国粹学报发刊词》）

经历了一个多世纪的艰难跋涉，中华民族经历着一次伟大的历史复兴，中国崛起于世界之林，随着经济的发展强大，文化的影响力日益凸显。

20世纪，特别是80年代以来，国学已是社会和学界关注的热学。特别是当前新世纪，我们社会主义经济、文化更有大的发展，我们就更有需要全面梳理中国传统文化精华，加以宣扬和传播，以便广大读者，特别是青少年，予以重新认知和用心守护。

因此，这套图书的出版恰逢其时。

我觉得，这套书有四大特色：

第一，这套书是在当下信息时代的大背景下，立足中国传统文化经典，重视学术资料性，约请各领域专家学者撰稿，以图文并茂的形式，煌煌百种全面系统阐释中华国粹。同时，每一种书都有深入探索，在“历史——文化”的综合视野下，又对各时代人们的生活情趣和心理境界作具体探讨。它既是一部记录中华国粹经典、普及中华文明的读物，又是一部兼具严肃性和权威性的中华文化典藏之作，可以说是学术性与普及性结合。这当能使我们现代年轻一代，认识中华文化之博大精深，感受中华国粹之独特魅力，进而弘扬中华文化，激发爱国主义热情。

第二，注意对文化作历史性的线索梳理，探索不同时代特色和社会风貌，又沟通古今，着重联系现实，吸收当代社会科学与自然科学的新鲜知识，形成更为独到的研究视野与观念。其中不少书，历史记述，多从先秦两汉开始，直至20世纪，这确为古为今用提供值得思索的文本，可以说是通过对各项国粹的历史发展脉络的梳理总结规律，并提出很多建设性的意见和发展策略。

第三，既有历史发展梳理，又注意地域文化研索。这套书，好多种都具体描述地方特色，如《木雕》一书，既阐述木雕艺术的发展历程（自商周至明清），又分列江浙地区、闽台地区、广东地区，及徽州、湘南、山东曲阜、云南剑川，以及少数民族的木雕艺术特色。又如《饮食文化》，分述中国八大菜系，即鲁菜、川菜、粤菜、闽菜、苏菜、浙菜、湘菜、徽菜。记述中注意与社会风尚、民间习俗相结合，确能引起人们的乡思之情。中华民族的文化是一个整体，但它是由许多各具特色的地区文化所组成和融汇而成。不同地区的文化各具不同的色彩，这就使得我们整个中华文化多姿多彩。展示地区文化的特点，无疑将把我们的文化史研究引向深入。同时，不少书还探讨好几种国粹品种对国外的影响，这也很值得注意。中华文明在国外的传播与影响，已经形成一种异彩纷呈，底蕴丰富的文化形象，现在这套书所述，对中外文化交流提供十分吸引人的佳例。

第四，这套书，每一本都配有图，可以说是图文并茂，极有吸引力。同时文字流畅，饶有情趣，特别是在品赏山水、田园，及领略各种戏曲、说唱等艺术品种时，真是“使笔如画”，使读者徜徉了美不胜收的艺术境地，阅读者当会一身轻松，得到知识增进、审美真切的愉悦。

时代呼唤文化，文化凝聚力量。中共中央十七届六中全会进一步提出社会主义文化大繁荣大发展的建设。我们当遵照十七届六中全会决议精神，大力弘扬中华优秀传统文化，大力发扬社会主义先进文化。文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，我们希望这套国粹经典阐释，不仅促进青少年阅读，同时还能服务于当前文化的开启奋进新程，铸就辉煌前景。

2011年10月

第一章 社火概述

第一节 什么是社火	2
第二节 社火的类型	4

第二章 社火的由来

第一节 社火的来源	10
第二节 社火的传说	12

第三章 社火脸谱

第一节 社火脸谱的产生和发展	16
第二节 社火脸谱的形象	18
第三节 社火脸谱的图式结构	23
第四节 社火脸谱色彩的象征性涵义	30
第五节 社火脸谱各形式要素的搭配	31

第四章 社火表演

第一节 社火表演的内容	36
第二节 社火表演的改进	69
第三节 社火表演的前景	75

第五章 地方社火

第一节	山西社火	82
第二节	陕西社火	133
第三节	甘肃社火	146
第四节	青海社火	154
第五节	河南社火	156
第六节	浙江社火	157
第七节	新疆社火	158

第六章 社火的现代意义

第一节	社火的社会文化功能	164
第二节	社火的教育功能	166

第一章

社火概述

第一节 什么是社火

民间流传的俗话说，“庄户人，要得乐，唱大戏，闹红火。”“唱大戏，闹红火，穷苦人盼的就是这个。”“闹红火，闹红火，婆姨娃娃全家乐。”由此可见，闹红火是我国老百姓日常生活中不可缺少的娱乐活动。那么，究竟什么是闹红火呢？红火就是社火，《辞源》里对社火的解释是：“社火是节日迎神赛会时所扮演的杂戏、杂耍。”简单地说，社火就是中国民间一种庆祝春节的传统庆典狂欢活动，是对舞龙、舞狮、高台、高跷、旱船、秧歌、竹马等的统称。社火表演的具体形式随地域的不同而有较大的差异。社火表演会借助各种道具，事先编排好场面的变化，其中，有引人入胜的高潮铺垫，有生动热烈的祝辞，有欢快热闹的吹打锣鼓音乐伴奏，场面宏大，异常热闹。

社火表演在我国具有悠久的历史，社火的众多表演节目早在宋代

▲社火表演队伍

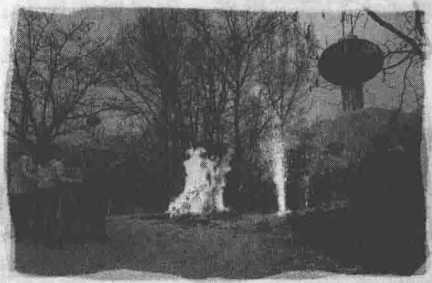
就已经发展成熟了。追溯其根源，人们多数认为社火的形成与古代的傩戏和秦汉时期的百戏有关。事实上，社火应该是古代祭祀土地神和火神活动的遗俗。

这种民间活动为什么会被称为“社火”呢？

从字形上来看，“社”字由“示”和“土”组成，所表示的意思就是祭祀土地。在以农业文明著称的中国，土地是人们的立身之本，它为人类的生存和发展提供了物质基础。远古的先民们认为土生万物，有了土地就有了一切，而土地是有神灵的，他们对土地神进行参拜，土地神就会保佑他们粮食丰收，生活祥和。在《孝经纬》中有“土地阔而不可祭，故封土为社，以报功也”的记载，社就是土地神，由于土地的面积非常广，人们无法对每一寸土地进行参拜，所以上至天子下至庶民，都封土立社，以便于参拜土地神。到了周代，祭祀社神不仅有隆重的礼仪，还有严格的等级划分。当时祭祀的社可以分为三类，即天子立的大社、诸侯立的国社和天子及诸侯以下的庶民居住满百家的置社。古代的社的概念，有狭义和广义之分。从狭义上来说，社指的仅仅是对土地神的祭祀；从广义上来说，社除了指对土地神的祭祀，还指对四方、山川、湖泊等大地上各种神的祭祀。除此之外，古代的

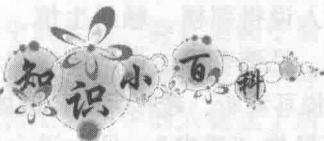
社还是对社稷的简称。因此，古代史籍中的社，有时是指单纯的对神的祭祀活动，有时是指天子、诸侯祭祀社稷的活动。

火是人类熟食和取暖之源，它为人类的生存和发展提供了必不可少的条件。火的使用使人类摆脱了吃生食的境况，熟食的使用使人类更易于吸收食物中的营养，促进了人类身体的发育。火的使用还给人们带来了寒冷中的温暖和黑暗中的光明。远古的人们凭借原始的思维认为火也是有神灵的，因此就形成了对火的崇拜。随着时代的发展，后来就逐渐形成了祭社和祭火两种风俗。在我国民间，流传着许多与祭火有关的活动。例如汉族的元宵节。每年到元宵节的前几天，家家户户都要在自己家里挂上红灯笼。

▲ 闹社火

到元宵节那天晚上，小孩们都要打着灯笼在街上行走，以祈求火神的保佑。在青海地区的汉族和土家族聚居区还有正月十五晚上“跳冒火”的习俗。“跳冒火”就是各家各户在自家门前的小路上堆放一些麦草堆，相近几家的麦草堆往往连成一溜，在月亮出来以后，点燃草堆，然后人们按辈分和年龄的大小依次从火堆上跳过去，等大家都跳完就将火堆踩灭。对于火神的祭祀，体

雉戏

雉戏，又称雉堂戏、端公戏，是在民间祭祀仪式基础上吸取民间戏曲而形成的一种戏曲形式，广泛流行于安徽、江西、湖北、湖南、四川、贵州、陕西、河北等省。雉戏的演出剧目有《孟姜女》、《庞氏女》、《龙王女》、《桃源洞神》、《梁山土地》等，此外还有一些取材于《目连传》、《三国演义》、《西游记》故事的剧目。剧本唱多白少，善于通过大段叙事性唱词交待事件，展开矛盾，塑造形象。演唱用本地方言，唱腔除第一类剧目用端公调外，其他均唱本地群众熟悉的戏曲腔调。

百戏

百戏是古代民间乐舞杂技表演的总称。秦汉时已有，汉代时称为“角抵戏”。百戏的表演主要包括找鼎、吞刀、吐火等各种杂技幻术，装扮人物的乐舞，装扮动物的“鱼龙曼延”及带有简单故事的“东海黄公”等。南北朝时称为“散乐”。唐代和北宋时期百戏十分流行。北宋汴梁（今河南开封）每逢重大节日，都会举行歌舞百戏盛会。元代以后，百戏节目有所发展，内容更加丰富多彩。如今，百戏这个词已经很少使用了。

现了人们驱灾辟邪，祈求国泰民安，生活幸福安康的美好愿望。

由此可见，社火是在原来的民社和民间祭火活动的基础上发展而来的，是祭祀土地神和火神的仪式的延续。

社火在后来的发展中，又接纳吸收了其它社祭活动和其它祭祀活动中的乐舞，并将一些杂耍、摊戏、百戏的内容融入其中。随着社会的发展和人们认识能力的提高，祭祀社火的仪式逐渐增加了娱人的成分，成为规模盛大、内容繁复的民间娱乐活动。现在，社火在山西、陕西、河北、河南、山东、浙江、甘肃、辽宁、新疆等省依然广为流传。

第二节 社火的类型

社火表演以民间传说和戏剧故事为题材，通过一个或一组人物展现一个故事，一个故事即为一转社火。参加社火表演的人要画社火脸谱，穿社火服装，持社火把杖。社火游演一般是探马在前，后面跟着社火会旗、火铳队（炮队）、旗队、社火表演队，最后是锣鼓队。

社火根据其表演形式可以分为造型社火和表演社火两类，造型社火主要展示人物造型和工艺；表演社火主要在场院进行打斗表演。主要的社火种类有地社火、布社火、背社火、抬社火、马社火、车社火、芯子社火、山社火、地滩社火、面

具社火、地台社火、高跷社火、血社火、黑社火、狮子舞、唱社火、丑社火等。

一、地社火

地社火就是在地面上表演的故事，所以也叫做“地故事”。这种“故事”适宜在晚上表演，家庭院落、机关单位院子、街道、打麦场都可以作为表演场地。地社火表演的内容，有的源于古代的神话传说，有的源于历史故事，其中也不乏自编自演的创作节目。地社火的演出，由一个丑角开路。之后，演员根据情节，依次按不同的队列出场表演。地社火的表演队伍变化灵活，有分有合。地社火表演过程中要灯火通明，通常还有焰火助兴。在有些地方，还要挑选一个“巧嘴人”扮成“春官”说几句顺口溜，如庙会上摇麻糖的人说得那样，触景生情，即席发挥，见谁夸谁。说词要求琅琅上口，悦耳动听，趣味无穷。例如，见男说男像“潘安”，见女说女赛

▲表演地社火的老人

“貂蝉”。在饭店酒店门前耍社火，就说：“你家酒菜十里香，好象天上玉琼浆，过路君子喝一口，永生永世也难忘。”扮演春官的这些人虽然斗大的字识不了几箩筐，甚至有些人连自己的名字都不会写，但他们的记忆惊人，思路敏捷，妙语连珠，绘声绘色，令人叹服。在社火表演中，他们经常能把众人逗得捧腹大笑，开心至极。在地社火表演中，常见的还有“害婆娘”（丑婆）和“蛮老汉”（丑汉），他们也是最逗趣、最有意思的角色。这一对角色均由社火队里性情活泼、幽默，表演能力较强的男性来扮演。

二、背社火

背社火就是在人背上表演的故事。背社火表演时由一个身强力壮的小伙子化装成神话传说或历史故事中的人物，将背架绑于肩上，让十岁左右的小孩扮成同一神话传说或历史故事中的人物立于所背芯子之上，即形成一组背社火。背社火最大的特点是把大人背小孩这一习

▲背社火

惯性动作演变为民间艺术的表演形式，保留了日常生活中古朴稚拙的风格。据记载，在全国各地的社火中，背社火唯陕西陇县一家独有，是我国不可多得非物质文化遗产。陇县北关村的背社火，由北关村三组村民组织，其余各组为辅。由于陇县北关村三组以前称为尹家坡，

丑角

丑角是中国戏剧的一种程序化的角色行当，一般扮演插科打诨、比较滑稽的角色。由于传说当年唐玄宗喜好演戏，下场演戏时就扮演丑角，在官中，他为逗杨贵妃开心，亲自扮演丑角，一代皇帝扮演丑角未免有损国威，于是就在鼻子上挂一块白玉，因此后来丑角脸上便抹上白粉，而且上场时丑角总是第一个被化妆，而唐玄宗被尊为中国戏剧界的祖师爷。所以传统剧团的团长都是丑角担任，中国戏剧学院的第一任院长就由名丑萧长华先生担任。丑角一般不重唱，以念白和做工为主，念白和其他角色也不同，一般用普通口语。

因此得名尹家坡背社火。陇县北关村背社火以粗犷彪悍著称，常见的表演节目有赶驾、破洪州、草桥会等。

三、车社火

车社火就是在车上表演的故事。20世纪80年代以前，车社火表演用的是马车、牛车、骡车。20世纪80年代之后，代之以手扶拖拉机、四轮机、汽车。现在一般只用汽车。车社火，就是先用木椽在汽车上搭成亭台、楼阁架子，然后用花布、花束、明镜、丝穗等精心装饰一番。根据表演内容的不同，车社火有的分前厅后厅，有的不分。演员也可多可少。一车可以表演一出戏里边的某一场景，也可以表演两出戏里的两个场景。人们从演员简单的造型中，一眼就可以看出表演的是哪一出戏的哪一个情节或其中表达的某种意思。车社火表演时用的车不能太少，太少了显得单调乏味。车多了表演阵容强大，表演的内容也更加丰富，场面也就显得非常壮观。经常登上车故事演出的节目有《打

▲人力三轮车社火

镇台》、《白蛇传》、《三娘教子》、《铡美案》、《黄鹤楼》等。

四、马社火

马社火就是骑在马、骡、驴身上表演的故事。马社火演出时所用的马、骡、驴必须膘肥体壮、性情温顺。演员一人一马，在马上要手持兵器，或刀或剑或戈，每人做出一种固定的姿势，依序排列，不得轻易变动。用作社火的马，除了对鞍辔进行装饰外，还要在马头上挂

▲陇县马社火

红，有的马额上扎饰“圆镜”。马背上的角色脸谱，按神话传说或历史故事中的人物脸谱来化妆，称为“搭脸”，然后手拿角色人物该拿的兵器，俗称“把子”，再穿上社火表演服装。然后，由锣鼓队开路。骡马队按事先安排好的顺序列队行进，并于行进期间变换动作姿势，叙述故事内容。这样，人们从表演者的脸谱和兵器上便可分辨出名堂来。同车故事一样，马不能太少，越多越好。马社火经常演出的节目有《白蛇传》中的“盗仙草”、《金海

滩》中的“杨家将”、《五家坡》中的“薛平贵”等。

五、地滩社火

地滩社火有文有武有丑，文少武多，要唱兼容，巧妙穿插，体现了中国传统文化的丰富内涵。地滩

▲地滩社火

社火中的演员，最少要有 24 人，主要有红脸、花脸、净脸、文旦、武旦、丑脸、白脸等。所用的道具，有长刀、短刀、枪棍、鞭、铜、锤、弓箭等。地滩社火通过一转又一转的打斗追杀，仿佛把观众引入古老而久远的战争中，或者一场历史纠葛中，或者人生悲剧中，或者缠缠绵绵的爱河中。地滩社火表演对技巧、功夫的要求都非常严格。从人物出场，到打斗翻转，一招一式都要按照某一转戏情去表演。每一个动作都讲究功底，一要看四门是否踏到，二要看套路，是否掌握了道具：黑虎鞭、春秋刀、莲花刀、四平刀、连枷棍等，这些动作的基本功。一般演员还要看他是否掌握了推刀、斩刀、提刀、劈刀、挽面花

等动作的各种基本要领。组织地滩社火，还有许多辅助环节，如锣鼓队、彩旗队、蜡烛、灯笼、道具、衣饰、脸谱、放火把，都有专人分管。地滩社火表演中使用的灯笼，是用铁丝编制成的一种有棱有角的、形状和宫廷里的宫灯一样的灯形。

六、芯子社火

芯子社火可以说是中国戏曲人物艺术风格的造型艺术。芯子社火以儿童为主，将小孩们古装打扮成各种历史、神话戏剧中的人物，且多为英雄侠义人物；并将小孩们“捆、梆、扞”装上一个设计牢固的铁支架上（俗称芯子）。支架上人物累叠一般 3 层，有的更多层，服饰将铁架遮盖，好似人物凌空垂悬，小演员在高空晃晃悠悠、摇摇欲坠，惊险壮观，触目惊心。芯子社火讲究的就是“高、惊、险、悬”。“芯子”早期是由几名壮汉抬着，而今是将芯子安装于机动车上或直接在芯子下面安装轮车，缓缓游示，供人观赏。

▲长安芯子社火闹元宵

七、血社火

陕西宝鸡市陈仓区赤沙镇血社火是以《水浒传》中武松为兄报仇，杀死谋害武大郎的奸夫淫妇西门庆和潘金莲的故事为题材。表演内容主要以斧子、铡刀、剪刀、链刀、

▲陕西血社火

锥子等器具刺入西门庆和其他坏人头部，使社火的内容恐怖血腥且十分逼真，故叫血社火。当地人又把这种社火表演叫做快活。取名“快活”有两种意思，一是取《水浒传》

▲血社火

中地名，即“快活林”；二是取其意，即铲除了为非作歹的恶人后人心快活。“快活”具有惩恶扬善、威慑恶徒的作用，表达了当地群众惩恶扬善的人生观。血社火现场是保密的，化妆一般在村庙里，门口有人看守，不准其他人靠近，且传儿不传女。

第二章

社火的由来

