

上海市闵行区非物质文化遗产丛书

七宝皮影戏

QIBAO PIYINGXI

张乃清 著

学林出版社

上海市非物质文化遗产项目
上海市传统工艺美术技艺

七宝皮影戏

QI BAO PI YING XI

张乃清 著

学林出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

七宝皮影戏 / 张乃清著. — 上海: 学林出版社,
2013.11

ISBN 978-7-5486-0577-5

I. ①七… II. ①张… III. ①皮影戏—介绍—上海市
IV. ①J827

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第246990号

七宝皮影戏

作 者——张乃清

责任编辑——陈翔燕

封面设计——周剑峰

出 版——上海世纪出版股份有限公司学林出版社

地址: 上海钦州南路81号 电话/传真: 64515005

发 行——上海世纪出版股份有限公司发行中心

地址: 上海福建中路193号 网址: www.ewen.cc

排 版——南京展望文化发展有限公司

印 刷——

开 本——890 × 1240 1/32

印 张——5.875

字 数——14万

版 次——2013年11月第1版

印 次——2013年11月第1次印刷

书 号——ISBN 978-7-5486-0577-5/G·189

定 价——22.00元

(如发生印刷、装订质量问题, 读者可向工厂调换。)

前言

皮影戏兴于唐，盛于宋，约在南宋时自北方传到江南。南宋首府临安（今浙江杭州）城内皮影戏盛行，时有一些好事者将它带到上海地区，用来谋生或娱乐，使皮影戏在上海地区有所流传。从上海历代地方文献中，可发现点点滴滴的相关记载，但是到目前为止未曾见有清咸丰年之前出现在本地的皮影戏班。

皮影戏被上海人称为“皮团头戏”、“皮人戏”、“影戏”。农耕时代的上海人认为皮影戏班“致子弟游荡废业”而万分“可恶”，虽外来者难拒，但本土子弟决不可沦为“马浪荡”。皮影戏无人欣赏、无人消费，也就不可能出现皮影戏班及以皮影戏谋生的艺人，上海城区自然也不会像杭州那样流行皮影戏。

1843年11月上海正式开埠之后，西风加速东渐，上海滩成了“花花世界”，每日里“西洋景”层出不穷，令人目不暇接。但是皮影戏、花鼓戏之类的民间艺术依然被视作粗野俗气之物，走不进繁华的上海滩。

本土皮影戏班要在上海地区生存、发展，必须先要拥有特殊的领军人物和地域环境。说不清是偶然还是必然，七宝皮影

戏班在清光绪年初应运而生,似异军突起。

当时,上海县七宝镇西毛家塘(今闵行区七宝镇联明村)被众人称为“毛痴子”的毛耕渔(1850 ~ 1907年),在浙东学得具有南宋风格的全套皮影表演技艺后,回乡组建“鸿绪堂皮影戏班”,于光绪六年(1880年)春在七宝镇解元厅作首场演出。

毛耕渔的“鸿绪堂”皮影戏班日益完善,常年辗转献艺于上海、青浦、娄、华亭、金山、南汇、奉贤、川沙各县乡镇,“七宝皮影戏”因此名传八方。

毛耕渔及赵少亭潜心从事皮影戏艺术31年,继承了江南皮影戏传统,并使浙东皮影戏完全融入上海本土,受到上海诸县民众的喜爱而流传至今。因此,毛耕渔理所当然可以被称作上海皮影戏传人的鼻祖。

跨民国时代,毛氏皮影戏班传到第三代,嫡传者有9人;传到第四代时,毛门主要弟子已有二十余人,先后分头搭档组建了十多个戏班,活跃在上海县的七宝、华漕、长桥、颛桥、马桥、漕河泾、北新泾地区,松江县的九里亭、泗泾、桐泾等地区,川沙县北蔡地区。1937年时,仅上海县及周边地区约有皮影戏班21个,而且皆出自七宝主系。七宝毛门皮影戏班几乎一统天下,这个局面历时近40年之久,在上海地区产生了巨大影响。

毛门皮影戏班第五代传人叶金舟(1899 ~ 1958年),精明能干,多才多艺。由于他既精通管弦,又善于说唱,演技高超,人称“五音俱全,三场好手”。他领衔的华漕皮影戏班人员最为齐整,演出剧目丰富,常年巡演,名扬沪郊,使七宝皮影戏的发展步入鼎盛期。因此,叶金舟被人们称作毛门戏班七代传人之魁首。

七宝皮影戏的观众主要在集镇和乡村,因为七宝皮影戏通俗易懂,戏班的技艺出众,能全面展示中国传统文化艺术,使乡民们喜闻乐见。同时,广阔的乡村社会也需要享受这样的民间艺术。

从20世纪初开始,由于毛门皮影戏班的兴盛,上海县各乡镇风行观看和演唱皮影戏。由于戏班艺人的示范作用,使各地涌现一批批皮影戏艺友,他们仿效着自制影人,寻求自娱,也有相邀五六个同好自组戏班,为乡邻演些片断戏一同娱乐。后来,有些艺友也投身于毛门戏班,有些业余戏班也转变为半职业团体。而由于业余皮影戏班的蜂拥而起,又使毛门戏班的观众群不断壮大,影响力持续扩张。

七宝皮影戏在发展过程中,与我国各地戏班明显的不同之处在于它逐步走进了大都市的新天地,扩大了演出机遇,也经受了与城市文化的冲撞,从而使观众群不仅仅限于乡村农民,有效地扩大了社会影响,同时使皮影戏艺术得到进一步发展。

20世纪二三十年代,正是海派文化凭借上海滩商品经济优势和自由竞争的市场经济氛围得以繁荣发展的好时期,给毛门第三代传人的皮影戏班从乡镇走进都市创造了好机遇。他们大胆地走进上海城区献演,时常前去献演的知名场所有上海城隍庙春风得意楼茶馆、徐家汇一乐天茶馆、日晖港船码头茶馆、北胡家宅茶馆以及八仙桥、蓬莱市场等地的茶楼。

30年代初,年富力强的马舜良邀集各路弟子,组成一支精干队伍,倾心排演长篇剧目《三国》,终于获得邀请进入“大世界”作驻场演出。持续40多天的演出,令看客们欲罢不能。为了扩

大影响，他们忍痛放弃了众多邀约，在“大世界”连演了三个冬季。1936年，陆雨根皮影戏班应太仓红狮牌包车公司之请，在上海亚声电台演唱《薛仁贵征东》和《封神榜》中《群仙大破万仙阵》等剧目，时达半年之久。后又有丁桂香皮影戏班前去演播了《岳传》全剧，从而使七宝皮影戏的影响扩展到上海以外的地区。

自1945年秋季起，随着人们欢庆抗日战争胜利的民间文化活动蓬勃开展，在上海县地区除了原有的半职业性皮影戏班之外，不少乡村的中青年争相自行组建业余皮影戏班，从而形成一股热潮，使本土皮影戏班活动进入鼎盛期。

上海解放后，在政府文化部门的指导下，七宝毛门戏班传人数量大幅上升。

1953年8月30日，由上海市文化局批准，以叶金舟、赵金山为班底成立了上海市民间皮影剧团，皮影戏艺术由乡间阔步迈入了大雅之堂，经常为外国来沪访问团体作表演。为了适应新的时代，上海市民间皮影剧团率先对皮影戏进行改革，尝试排演现代剧目。这一举措，对广大皮影艺友产生了重大影响。

1962年前后，因连续自然灾害，全社会经济状况衰落，艺人们都忙于顾及自家农活，上海近郊的业余皮影戏班活动大多停止。后来，上海农村又开展“小四清”（清账目、清仓库、清财物、清工分）运动，而且就此政治运动接连不断。“文化大革命”运动全面展开以后，皮影艺人生怕被“上门抄四旧”，都自行将家中的皮影戏剧本、道具悄悄销毁。

“文化大革命”运动宣告结束后，众多传统民间文艺样式先后重新登上社会大舞台，本地的皮影艺人们同样不甘落后。

上海县文化馆调集全县力量,组建了一支“上海县皮影戏表演队”。1984年春节期间,在上海美术馆举办的民间艺术展览轰动沪上,上海县皮影戏表演队演出的《三打白骨精》广受好评。1986年10月,在上海县首届艺术节期间,县文化馆举办了皮影戏专场演出,再次引起了社会的广泛关注。1987年6月,上海县皮影戏表演队参加了上海国际艺术节民俗文化庙会演出,连续演出皮影戏10天。由于中外记者相继采访报道,使上海县皮影戏更加享誉沪上以致声闻世界。

从20世纪二三十年代起,七宝皮影戏班逐渐走进大都市之后,由于演出环境和观众对象发生了重大变化,演出风格及表演手段诸方面逐渐扬弃浙东皮影的“南宋风格”和以往的乡村习气,不断改良,自我创新,从而形成更多的具有海派个性的地方特色。

七宝皮影戏的特色主要体现在以《赋札》为本,传教有序;重彩绘,影人别致;武戏见长,粗犷取胜;演唱平腔,念白文气;丝竹伴奏,音乐混搭;影窗讲究,场所多样。

毛门戏班的师徒传教长期以《赋札》为本,因此传承有序,传人技艺扎实,演出质量出众。戏班演出一般以武戏为多,文戏为次,皮影戏在说表时大量应用本地俗语俚谚,并将叙事与对白相夹,描述与直言结合,既使语言生动,又使场面活泼,以充满机趣的剧场效果弥补观众视觉的不足,因此受到看客们的喜爱。演唱声腔和曲牌,在传统地方音乐、传统地方戏曲的影响下,逐渐有别于原先浙东的演唱方式,并且日趋自我完善,从而形成了自己的特色。

七宝皮影戏与北方皮影形成如下明显的区别:

一、北方影人多用牛皮、驴皮制成,而七宝影人多用羊皮,

稍用牛皮制成，透明度强。北方影人以镂刻为主，崇尚粗犷，而七宝影人制作少雕镂、重彩绘，单线平涂绘画，线条流畅，人物脸部显得富有肌肉感，影人造型更显清秀，而且以绘画为主，辅以镂刻，镂工精巧，画工细致，较之纯雕刻表现力更强，不仅线条圆转自如，而且色彩艳丽明亮。

二、七宝皮影戏的声腔、曲牌受昆腔和江南丝竹影响，吸收了地方民间小调之精华，形成了独特风格。乐队伴奏风格，日趋相似于江南丝竹演奏。艺人均男性，唱腔为平腔，由民间说唱音乐及上海东乡调、西乡调发展而成的板腔体音乐。大多采用大本嗓演唱，女腔、帮腔则用假声，比男腔升高一度。

毛氏皮影戏班七代传人推动了上海地区皮影戏的兴盛，在1880年以来的传承和发展过程中，一边吸纳当地传统戏曲、传统音乐、传统美术、传统工艺、民间文学和方言特点之养料，一边又吸纳城市时尚元素和市民审美情趣，在上海滩多元性文化的影响下，日趋凸显鲜明的海派个性。而且，毛门皮影戏班传人众多，谱系清晰，传承完整，遗存丰富，在上海地区占据着不可替代的特殊地位，并在江南地区独树一帜，令人瞩目。

在全国性的非物质文化遗产保护工作推动下，七宝镇政府与闵行区文化广播影视管理局建立七宝皮影艺术馆，开展七宝皮影戏传承和保护工作，并取得显著的效果。七宝皮影戏项目已被列入上海市首批非物质文化遗产名录。新一代传承队伍正在形成，其中的代表性人物已经产生，传承活动的重点逐步转向青少年。同时，也面临着原真性、完整性保护的严峻问题。

目 录

前 言	1
第一章 七宝皮影戏的渊源	1
一、皮影南下变了样	3
二、上海滩容不下皮影艺人	5
三、毛耕渔学艺	9
四、毛氏戏班问世	11
五、嫡传高足赵少亭	14
第二章 七宝皮影戏的文化空间	17
一、古镇七宝别样风情	19
二、近郊乡村世界大	22
三、皮影戏与茶馆	27
四、皮影戏与丝竹班	30
五、皮影艺人风习	32

第三章 七宝皮影戏班的传承	35
一、《斩犯调》失传的教训	37
二、邻镇响起皮影调	40
三、花开西南乡	42
四、松江三乡扎根	45
五、艺传浦东	47
六、叶金舟堪称魁首	49
七、艺人个案：琚墨熙从艺	51
第四章 七宝皮影戏的传播	55
一、戏班群起	57
二、走进都市	59
三、享誉上海滩	61
四、热潮涌动	64
五、辐射沪郊	66
第五章 七宝皮影戏的沉浮	69
一、步入新社会	71
二、高玉林成了新闻人物	74
三、编演现代剧	77
四、赵金山技压群英	81
五、遭遇“运动”	83
六、重新复苏	85
七、陷入濒危状态	89

第六章 七宝皮影戏的特色	93
一、《赋札》为本,传教有序	95
二、重于彩绘,影人别致	97
三、武戏见长,粗犷取胜	101
四、念白文气,说表机趣	103
五、平腔演唱,曲调悠扬	106
六、丝竹伴奏,音乐混搭	108
七、影窗讲究,场所多样	110
第七章 七宝皮影戏重现风采	113
一、纳入非遗保护	115
二、甘浙沪皮影戏汇聚七宝	119
三、新一代传人	121
四、皮影戏进学校课堂	124
五、最后的传统皮影戏班	127
六、当今孩子眼中的七宝皮影	130
七、沉重的课题	134
第八章 衍生出七宝皮影画	137
一、掂墨熙的皮影人物画	139
二、七宝皮影画脱颖而出	142
三、女作家为之惊艳	146

附 录	151
一、大事记	153
二、七宝毛门皮影戏班传承谱系	161
三、《赋札》选	165
四、《岳传·枪挑乌骨鸡》片段	168
五、七宝皮影戏影身选	173
六、七宝皮影戏影头选	174
后 记	175

第一章 七宝皮影戏的渊源

QI BAO PI YING XI

一、皮影南下变了样

皮影戏，利用灯光照射兽皮或纸版雕刻成的人物剪影以表演故事，艺人们一边操作剪影，一边演唱，是我国民间融戏剧、文学、音乐、美术为一体的一种古老而奇特的艺术形式，其中包含了丰富的民间智慧以及传统文化瑰宝。

我国皮影戏历史悠久，流派众多，在其发展演变过程中与地区的风土民情相结合，形成地方特色。关于皮影戏的起源，学术界一直是众说纷纭。而对于南方皮影戏，比较一致的说法是约在南宋时期自北方传入。

公元1127年，宋室南迁，建都临安（今浙江杭州）。随着大量北方人口的涌入，汴京的皮影艺人也随之来到这里谋生。然而，本地居民难以接受汴京皮影的语言与演唱风格，为了使皮影戏能在当地扎根，就需要有所改良，以求符合南方人的口味。于是，艺人们将多重精雕细刻的北方皮影道具变了个样，据宋人吴自牧《梦粱录》一书记载：“更有影戏者，原汴京初以素纸雕簇，之后人巧工精以羊皮雕之，用以彩色装饰，不致损坏。”由于

将“素纸镂空”转用“重彩绘，少雕刻，单线平涂”的制作方式，影人造型既保留传统影人特色，又富有水乡蓝印花布的装饰格调，使得影人在灯光的照射下更接近人的肤色。“巧工精以羊皮雕形，用以彩色装饰”，成为南方皮影的主要特征。

几经周折，临安城内“南宋风格”的民间皮影戏班逐渐盛行起来，出现了一些技艺高超的皮影艺人和影戏业的行会组织“绘革社”，以及广泛的观众市场。

到了明代，这里的皮影戏进一步本土化，更深入地与江南地区的风土民情结合在一起，逐步形成了更鲜明的地方特色。其中，最突出的是海宁皮影的唱腔改用了清柔、委婉的“海盐腔”，成为南方皮影戏发展的领头羊。光绪年初紧邻杭州的嘉兴地区，特别是海宁一带的皮影戏演出较为兴旺。

随着人口流动和文化交流，浙东一带的皮影戏班必然会将此艺术样式传入上海地区。