

铜梁龙灯

欣赏 · 制作

● 四川美术出版社

● 民族民间艺术

铜 梁 龙 灯

欣赏与制作

● 王星富 编著

四川美术出版社

绘 图 秦廷光
摄 影 胡伟国
装帧设计 李 楠
封面题字 度纯双
责任编辑 吕树明

铜梁龙灯（欣赏与制作）

王星富 编著

四川美术出版社出版（成都盐道街三号）四川省新华书店发行 七二三四工厂印刷
开本787×1092毫米1/24印张3 $\frac{1}{3}$ 印数：1—2,400册1987年12月第1版1987年12月第1次印刷

书号：8373·1159

定价：2.90元

ISBN 7—5410—0081—7/J·81

编者的话

龙灯，是我国民间艺术中一个较突出而大型的品种。它独具风格，内容丰富，尤以其昂首的雄姿、飞腾的气势以及绚丽斑斓的色彩，深受广大人民群众喜爱。

新中国成立以后，龙灯艺术在党和人民政府的关怀下，有了很大的改革和提高。但是，在“十年动乱”中，龙灯同其它民间艺术一样，受到严重摧残，几乎使这门艺术濒临人亡艺绝的境地。党的十一届三中全会后，龙灯得以新生，重新回到了人民群众之中。1981年春节，铜梁龙灯活动开始恢复，其规模之大，一年比一年壮观。1984年元旦，铜梁县长达54米的“大蛟龙”在重庆表演后，反响很大，《重庆日报》、“重庆人民广播电台”、《四川日报》、《中国日报》、《光明日报》、《文汇报》等，都及时报道和转播、转载了这一消息，刊登大幅“龙照”。1984年4月19日《四川日报》载文：“重庆市杂技团在法国戛纳市演出，最后一个节目‘龙舞’，两条‘巨龙’飞舞，气势十分壮观，象征着中国的崛起，全场为之欢呼。”其龙舞所用之道具，亦是铜梁民间艺人所制作。国庆三十五周年盛典，首都游行队伍中九条彩色巨龙在天安门前腾空飞舞，接受中央领导和全国人民的检阅，这九条“大蛟龙”也是铜梁民间艺人之作。一九八七年二月，中央电视台专程来铜梁采访，为专题电视系列片“龙”，拍摄了铜梁龙灯的制作过程和铜梁龙灯会的盛况。他们称赞铜梁，真不愧是龙灯的故乡！铜梁，真不愧是中国龙灯出口的基地。铜梁龙灯中外驰名。

为了更好地发挥我国民间艺术宝库中“龙灯”这颗灿烂明珠在群众文化生活中，在精神文明建设方面的积极作用，在我县民间艺人和有关方面的帮助下，撰写了《铜梁龙灯》这本小册子，仅供民间纸扎艺术爱好者欣赏研究，供农村乡镇文化站、工矿俱乐部，广泛开展龙灯活动作参考。愿我国优秀的民族民间艺术都能发扬光大。

王星富 1987·2

目 录

铜梁龙灯会简介·····	1
铜梁龙灯品种介绍·····	4
龙的制作方法·····	8
龙的基本玩法·····	39
龙灯的照明·····	45
龙灯的烟火·····	48
龙灯锣鼓·····	52
彩色图例·····	57—74

铜梁龙灯会简介

一、铜梁龙灯会记盛

“合川的春（迎春会），铜梁的灯（龙灯会）”远在清末民初就流传在上川东和小川北一带（上至遂宁、射洪；下至重庆、涪陵），说明铜梁的龙灯早就远近驰名。而铜梁龙灯会又以县治所在的巴川镇最有代表性。

每年农历正月上九会至元宵（初九至十五），各机关、团体、商店、住户门前都悬挂着各式各样彩灯，寺庙庵观更为集中多样，各种宫灯式、鱼缸式的走马灯，十分引人注目。在大街上玩舞的龙灯，只见蛟龙蜿蜒，火龙翻腾，鱼灯穿梭，龙虎争斗。爆竹烟花，好似繁星洒地，万盏彩灯，犹如耿耿银河，确有火树银花不夜天，鱼龙狮虎舞翩跹的升平景象。

在这段时间里，外地客商、县外亲朋，来铜观灯者络绎不绝，农村进城走人户者极多，旅栈客满，通衢为之阻塞。解放后，特别是十一届三中全会以后，龙灯会有了新的发展，热闹情景，更是盛况空前。

二、铜梁龙灯的特点

铜梁龙灯之所以远近驰名，为群众喜闻乐见，归结起来有以下几个特点：

1. 铜梁龙灯队伍，玩舞于各户铺、机关、团体门前，都有鞭炮、礼花相迎，持灯舞龙者奔舞于焰火之中，传说可以烧掉晦气，免除疫病，让你在新的一年里百事顺遂，诸事如意。所以，人们热心为龙灯会的主持人、参舞者也众多，这是铜梁龙灯的民俗性。

2. 铜梁龙灯品种繁多，单是参加玩舞的人员就有两三百人之多。解放前，龙舞队多系群众自由结合，许多技艺、特长乃是父传子、子传孙的家承沿袭。多数品种不受化妆、演出、时间的限制，参舞自由，退舞方便，易学易会。

解放后，特别是农村经济体制改革后，为了表达喜悦的心情，不少青年、妇

女参加到龙舞队伍中来，增添了很多情趣和新鲜感，从而更体现铜梁龙灯的群众性。

3. 铜梁龙灯造型典雅别致，体内灯光亮堂，火花外衬，舞动时蜿蜒矫健。玩“鲤鱼跳龙门”时，舞鱼者着长袍、戴礼帽、平口布履，俨如绅士，碎步紧跟。玩元宝者前后协调，宛如鱼翔浅水，轻松活跃。玩“泥鳅吃汤元”时，两条泥鳅的速度特别快，一个白色元宝穿插配合，真有泥鳅抢食汤元的情趣。玩“蠕龙”时，由于龙体长、大，舞龙者顺势起舞，在黄烟爆竹的掩映下，真是活龙活现。

铜梁龙灯，慢速优美、抒情；中速开朗，大方；快速欢快、火爆。场面热闹，而且很有舞蹈性。

三、铜梁龙灯的发展史

龙，为我国民族崇奉的神物，在人们心目中是吉祥雄伟的象征。图塑其形作为供祀，早在文字记载前就是如此。

龙舞的流传，历史也很悠久，有关材料记录，早在一千七、八百年前的汉代，已有这种舞蹈的雏型。

铜梁龙灯会起源何时，没有确切资料可查。据道光版本《铜梁县志·风俗志》记载：上元张灯火，自初八、九日至十五日，辉煌达旦，并扮演龙灯、狮灯及其它杂剧，喧阗街市，有月逐人尘随马之观。由此可见，龙灯狮舞早为铜梁人民所喜欢。

时至清朝末年，铜梁龙灯已有火龙、正龙之分，但是，火龙无彩，有的甚至无皮，形不全象。正龙头尾过高，玩舞时笨拙。继后才有彩龙出现，彩龙体小玲

珑，但体内不能点亮，尚须外借火烛照明。民国十二、三年，巴川镇民间艺人刘连山、李杰之等，集各种龙灯的长处，补原来形体之短缺，乃有蠕龙应景而出。

铜梁龙灯的发展，与解放前商界“行帮”的倾注有一定的关系。各行各业都有祈祷人寿年丰、六畜兴旺、安乐幸福，抒发内心之良好愿望。因此，在龙灯制作时，不惜大花钱财来表现，无意之中，龙灯会变成了竞赛会。渔业帮的“十八学士”、机关团体的“鲤鱼跳龙门”、屠宰业的“猪啃南瓜”、“铁炉业的“火龙”、“板凳龙”等。每年春节筹备龙灯会时，品种造型有改进，技艺有提高，烟火有增加。解放后，特别是十一届三中全会后，通过民间舞蹈的普查、搜集和整理，铜梁龙灯这一民间艺术，不但进一步提高了技艺，而且加快了发展速度，铜梁龙灯会更加兴旺发达。

四、铜梁龙灯的民俗活动

龙出行：铜梁龙灯经过筹备、制作就绪后，还要举行龙出行的仪式。

龙出行，一般定在农历正月十二日的白天举行。凡是扎有龙灯的单位，都各自带领龙灯队伍出游。尤以龙虎斗（彩龙和开山虎组合在一起对舞）、鲤鱼跳龙门、二龙、亮狮、蠕龙等结队游行，最为热闹。

游行时，一般不玩舞，也不烧烟花。经过大街小巷时，各家家户户门前燃烛、放鞭炮，谓之“接龙”。去至城隍庙、川主庙、火神庙、孔庙时，摇动龙头即为拜庙。

十三、十四是玩舞龙灯的正日子，这两夜最为热闹。十五日晚，虽亦玩舞一般只是在主要街道“绕一下”，即便结束。

铜梁龙灯品种介绍

一、龙舞类

1. 火龙——头、尾、身共七节（也有九至十一节的规格）如彩图（一）。龙头龙尾的制作比较精细，图案清晰，色彩鲜艳。龙身制作较简单，象个竹篓，俗称龙背篓，用绳索将头尾身串连而成整体。龙头、龙尾和龙身的每节竹篓都能燃烛照亮。龙头前一人玩“元宝”（有的叫宝珠）引舞。这个品种的特点是气魄雄伟，舞姿生动，一般都在节日的夜晚玩舞，玩舞时必须施放烟花、爆竹。展现在观众面前是火花四射，金光灿烂，再配以喧天鼓乐，节日气氛十分热烈浓重。

2. 正龙——基本造型和长短尺寸与火龙相似。不同点是龙颈、龙尾是“之”字形的硬节。从外貌上看，正龙更显得昂首壮观，如彩图（二）。正龙前面仍有元宝引舞。可以施放烟火，也可不施烟火，一般只是龙灯会游行时玩舞。

3. 彩龙——形体较小，头尾身共五节，各节间以龙皮盖上连成整体，不能照亮，不用元宝引舞，如彩图（三）。其特点是轻捷、矫健，平地、舞台均可玩舞。舞动起来，上下左右跳跃，时缓时急，蜿蜒飞舞。这是龙灯中舞蹈性最强的一个品种。它的基本动律可以归纳为砍、缠、钻、跳四个字。一般是两条以上同时玩，有的地方还将男女青年组成对等舞队进行表演。它能玩舞的节目有“开四门”“闯四门”“一匹单”“一口井”“横五根”等。

彩龙由于体小玲珑、轻便灵活、舞蹈性强，加之舞龙者的独创精神，揉和一些杂技动作，更加吸引观众，受奖、挂彩也以彩龙居多。

4. 蜈蚣——头、尾、身共二十四栋所组成，代表一年二十四个节气。头、尾的造型和制作与火龙相似，由一个硬节和一个软节组成龙身的一“栋”，每一栋要求与龙头、龙尾同样地制作精细，绘画认真，色彩协调。龙头、龙尾和二十二栋龙身连结起来遂成整体，转动伸缩，颇为自如。因其有皮、有骨、有肉，故

又有人称为“肉龙”。这是铜梁县特有的品种。1984年国庆，北京游行队伍中九条巨龙在天安门前飞舞的就是这个品种。

蟒龙比较大型，有人说它是龙中之王。因其大和长的特点，舞动起来比较缓慢。前面仍有一个红色元宝引舞，在黄烟烘托下，大蟒龙如同呈现在浓云滚滚的天空，时而高腾，时而俯冲，忽隐忽现。如彩图（四）。当你看到这种气势雄伟的场面，精彩夺目的表演时，会感到无限振奋和鼓舞。

目前，铜梁大蟒龙不但在全国各地享有盛誉，就是海外邻朋、友邦亦很欣赏。

5. 板凳龙——俗名“三脚蛇”。是由一根三节相连的特制板凳，帮上扎塑的龙头、龙身、龙尾而成，亦有披上龙皮的，全长100公分左右，如彩图（五）。这是比之火龙更能接受火花、爆竹的一个独特品种，小巧而不玲珑，玩舞起来动作有局限性。有时单独表演；有时跟随火龙配合表演。然而板凳龙比之火龙舞伴较少，易集易散，且具有烧火花的热闹场面，颇受群众欢迎。

6. 二龙——又称“二龙戏珠”或“二龙抢宝”，象征吉祥如意。相似于灯舞中的“泥鳅吃汤元”，但扎塑不同，玩舞也有区别，如彩图（六）。

二、灯舞类

1. 鲤鱼跳龙门——又叫鱼龙变化灯，三人玩一条红色大鲤鱼，两人举龙门彩坊，一人玩宝，如彩图（七）。

鲤鱼跃过龙门后，迅速解下鱼头，换上早准备好的龙头，成为龙头鱼身。东汉人张衡写的《西京赋》里，在记述汉代的歌舞、杂技、幻术等相结合的“百戏”表演中，生动地描绘：“海鳞变而成龙，状蜿蜒以蠕蠕。”这是一段“鱼龙变化”的精彩表演（即“鱼龙曼衍”之戏），在一阵“鱼舞”表演之后，出现了“激化水雾”（喷黄烟）的场面，忽而鱼舞变成了飞腾回翔的龙舞。在锣鼓和唢呐的伴奏下，十分悠扬欢快。如彩图（八）。

2. 泥鳅吃汤元——两条泥鳅四人玩，一人玩元宝，共五人。玩时突出一个“快”字，因鱼灯轻便，仅在人头和人身腰段以上往返起伏，方能显现出泥鳅的活动状态。加之音乐的特点，只用包包锣、川小锣、川钗三件乐器，配合舞蹈，奏出次乃坤，次乃坤的音响效果，真有两泥鳅抢食汤元的生动场面，如彩图（九）。

3. 三条鳝——又名“三元”，象征吉祥如意。玩三条鳝需六人玩鱼，一人玩宝，动作灵活敏捷，翘头要猛，脐冲要快，玩好了能显现出真实鳝鱼寻食的情景，如彩图（十）。

4. 十八学士——亦称鱼群灯，一般由十六或十八个不同形式的鱼灯组成，纵队两行前行，象征“十八学士”。领头的是一对雌雄鳌鱼灯，随后是鲫鱼灯、鲤鱼灯、虾鱼灯、鲢鱼灯、青波鱼灯、金鱼灯……等，玩舞时可以“交叉穿花”“双龙出海”“走8字”，这是队列变化较突出的一个品种。

5. 猪啃南瓜——四人玩两条大肥猪灯，一人玩舞南瓜灯所组成，如彩图（十一）。玩猪灯者，模仿肥猪笨拙、缓慢的动作，在南瓜灯的逗引下，表演“两猪对啃”“对拱”“逐食”等，稍后，又增加一个约一公尺高的喂猪大娘的扎塑，一手提水桶，一手握响杆，身后尾随一群小猪灯（约十二个左右），这就更加充实了猪灯舞的生活气息。

6. 亮狮——扎塑两只能点亮照明的雄狮四人玩舞，一人玩元宝。这是铜梁特有的品种。“亮四角”是亮狮舞动的主要特点，玩得比较勇猛、激进。玩元宝者操演春秋大刀舞动套路逗引狮子，两只雄狮更显神威。如彩图（十二）。

铜梁亮狮是参考拜年狮子的初型，经过民间艺人的开拓发挥，才产生了今天的铜梁亮狮灯的。

7. 犀牛望月——一人扮牧童，两人玩牛，一人舞月亮，四人执云牌，按情节需要先后出场。时值日暮，一牧童身背背篋，手牵牛绳，神态悠闲地慢步出场，走一园场后，牛见暮色中绿水清泉，喜而快步跑跳“睡8字”行进，当牛低头吃草时，牧童顺

势跳上牛背，横笛而鸣。牛慢步至塘边饮水，甘甜的塘水下肚后，舒心地扇动双耳，又慢步退回草坪对塘而卧，并用左右蹄挠耳，右角为腹部搔痒，后又懒懒入睡。牧童割草毕，依牛头而坐，少顷，见一轮明月冉冉升起，高兴得一跃而起，牛醒见月，欣喜若狂，云拥月移，牛随月亮追逐蹦跳，挣断牛绳，牧童见状抓紧牛尾，随之结束。这是一组戏剧性的灯舞。

8. 雁塔题名——又叫“雁鹅朝南海”，是根据西安大雁塔典故而来，也是标志红榜高中的意思。一个纸扎雁塔和二十四个人扎大雁灯所组成。排列走在十八学士灯后，一般只有队列变化，除雁塔较大由两人抬着走外，每个雁灯由一个少年儿童执举绕塔前行。

9. 南瓜棚——是御乐表演的依托形式。竹编纸扎一个大于车灯架三至四倍，盛开南瓜花的棚架，用较大的竹子作成六个支柱，以便持之前行。棚上满布藤蔓和花朵，还结上几个大南瓜灯，再缀以蝴蝶、蜻蜓灯；棚下，悬几盏宫灯，外表十分美观。据老一辈人讲，早在清朝光绪年间就流行了。御乐是宫廷乐曲，由扁鼓指挥，配以苏锣、苏钹、小锣等，如同京戏文场锣鼓点子开场，打击乐后，瓜棚内又由箫、笛、月琴、琵琶、口琴等吹奏“大开门”“梅花三弄”“苏武牧羊”等曲调。乐队人员着绅士装，戴呢帽、瓜皮帽、长袍、马褂。

此一表演是在龙舞散后，比较人静时出游。有庆升平、丰收之含义。解放后，因人事变化较大，南瓜棚的形式虽然保留，但其内容已失旧貌，现在正处在恢复之中，这是铜梁龙灯会上别具风格的品种。

10. 牌灯和其他

牌灯是走在龙舞、灯舞队前面的开路之灯，形成长方体，如彩图（十三）。工艺十分精美，亦是龙灯会必备之品种。

至于其他瓜果灯、走马灯、蝴蝶灯、蜻蜓灯、几何形体等不同形式的灯，多系群众自备，或提或举，往来于龙舞队、灯舞队两侧，既观别人之灯，又展示自己劳动之成果，也给整个龙灯会增添了浓郁的节日气氛。

龙的制作方法

一、准备工作

1. 选择好竹子，办好篾条。

竹子是龙灯制作的主要材料，选竹应以慈竹为最好。其竹必须有三年生长期，节稀，干直，表皮略带绿豆色的阳山竹子为上材。

选好的竹子，先剔其节疤，然后锯成二至三米长，劈成大篾（主篾）和小篾（副篾）两种，大篾1公分宽；小篾0.5至0.6公分宽为宜。同时，适量备一些微篾（比小篾还小）待用。

2. 搓好皮捻子，便于捆扎用（龙灯的捆扎一般不用麻绳）。

搓皮捻子以贵州产的棉纸（又叫皮纸）为最好。将棉纸裁成 20×5 公分， 15×3 公分的长短纸条，在桌上或腿上搓成若干麻绳粗细的捻子。

3. 除慈竹外，适量的楠竹、小铅丝、层板、浆糊、牛胶、明矾、乳白胶、民间颜料、墨汁、纱、绸或棉纸、麻绳、颜色纸、龙把子（锄头把或斑竹把）等，也应早有准备。

4. 劈刀、竹锯、裁纸刀、剪刀、铝锅、瓦罐、瓦钵、土碗、画笔、排刷、案桌等也是必备之物。

二、龙的制作流程

龙灯的制作，必须全面体现艺人的编、扎、塑、画技术。以龙为例，四川有“哭龙、慑虎、笑狮子”的说法，龙不带哭相就显得呆训不威武。张嘴才叫哭，但嘴不能张得太大，上下颚之间的角度以70至80度为宜，太大就显得凶恶。龙鼻子和龙角要突出，龙额不宜过高，龙威毛要长短合适，嘴要上略长于下，如含珠状，下嘴壳要稍稍内扣，闭上嘴应象牛头。龙的眼睛位置要合适，可最后来点睛。另外，应引起注意的是，龙是马的毛，鬣的尾，鹿的角，鱼的鳞和须，身是蟒蛇之躯。总之，不同的龙灯品种有不同的特点，不能离开历史传承下来的基础形象，否则就是另外一个新品种了。

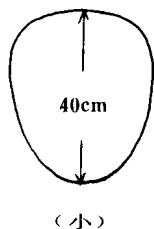
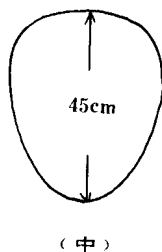
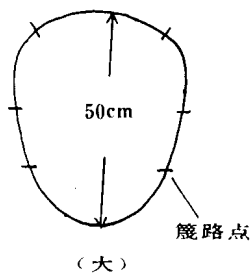

图 (一)

(一) 骨架的具体作法，现以蠕龙为例：

1. 龙头的制作

铜梁蠕龙的习惯作法是，头、尾、身共二十四栋（一个硬节和一个软节组合成一栋），全长为五十四米，按此长度，可以确定龙头的三个基本竹圈如图（一）。

大圈的直径为50公分，

中圈的直径为45公分，

小圈的直径为40公分。

其中圈的尺寸就是整个龙身大小的尺寸。小圈的尺寸是龙头与龙身；龙身与龙尾的连接尺度，即龙身的颈项和尾部稍小一点，其竹圈的直径以40公分为宜。

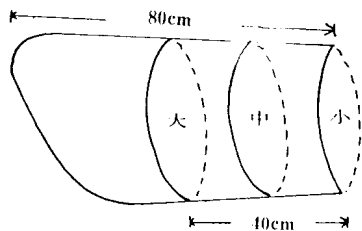

图 (二)

三个基本圈扎好后，用一条主箴将三个圈连接起来，其长度控制在80公分内，小圈和中圈、中圈和大圈，各间隔20公分，如图（二）。

然后按图（三）、图（四）进行帮箴。

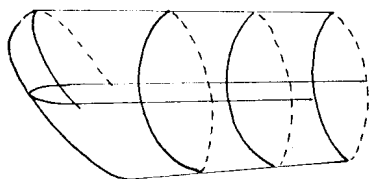

图 (三)

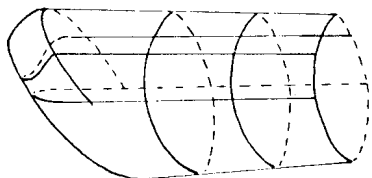

图 (四)

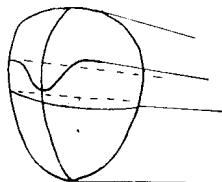
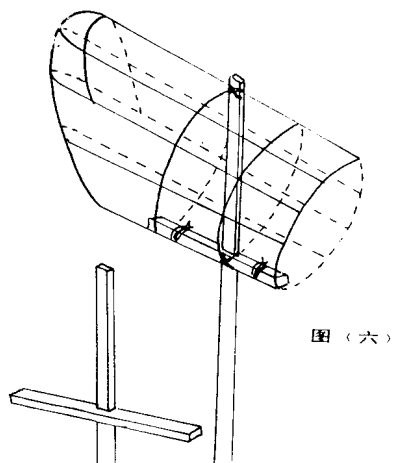
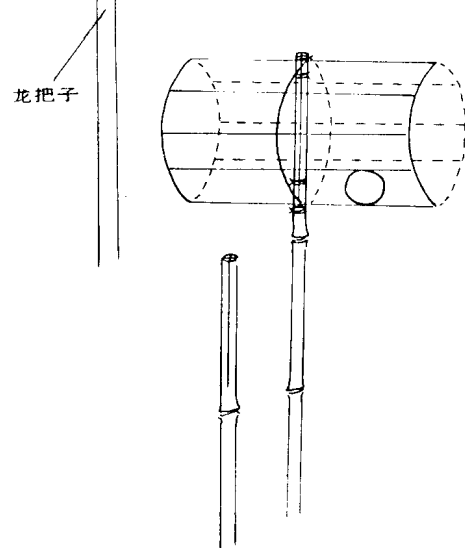

图 (五)

图（六）

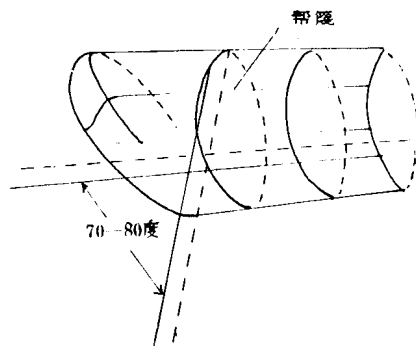
图（七）

为了进一步制作方便，先要装上龙把子。龙头较重，用木质龙把子为好。一般用锄把进行加工而成。从中圈插入，在大圈上方用小铅丝捆牢。如图（六）。

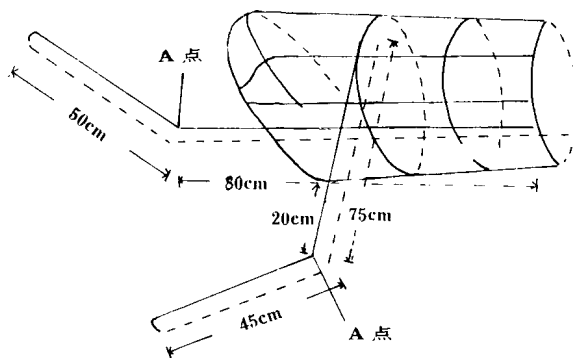
龙身硬节处装龙把子如图（七）
龙身的把子可以是木把子，亦可用竹把子（斑竹为佳）。

在大圈处斜插一条主箴，在第三条帮箴偏上的位置再帮一条主箴，分别为上下颚的主箴，交叉的角度在70至80度内，如图（八）。

在上下颚主箴的A点接翘箴成椭圆形，如图（九）。上颚应比下颚稍长一点。

图（八）

图（九）