

南氏民间美术与蒲剧

晋南民间美术与蒲剧

中国美术家协会山西分会
山西省群众艺术馆
省文化厅美术工作室
合 编

1983年

目 录

序.....	苏 光	3
贺老总说戏.....	李玉滋、尹向前、李文龙、宁积贤	10
洪洞县广胜寺明应王殿元代戏曲壁画.....	梁志明 摄	11
长寿山盗草（拂尘纸）.....	苏 光 改画	12
黄鹤楼（年画）.....	苏 光 改画	13
虎牢关（洪洞下村壁画）.....	苏 光 追忆重画	14
洪洞下村戏台壁画之二（东壁）.....	苏 光 临摹	15
八蜡庙（洪洞下村戏台壁画）.....	苏 光 改画	16
少华山（拂尘纸）.....	苏 光 改画	16
南天门（洪洞下村戏台壁画）.....	孙宝索 摄	17
断桥（洪洞下村戏台壁画）.....	孙宝索 摄	18
新绛吴岑庄元墓戏俑.....	梁志明 摄	19
稷山花峪村 1 号金墓中戏俑.....	高礼双 摄	20
稷山花峪村 2 号金墓中戏俑.....	高礼双 摄	21
候马金代董氏墓舞台和戏俑.....	梁志明 摄	22
候马金代董氏墓戏俑特写.....	梁志明 摄	22
稷山马村金墓戏俑特写.....	梁志明 摄	23
稷山马村 8 号金墓中戏俑.....	高礼双 摄	23
稷山马村 3 号金墓中戏俑.....	高礼双 摄	24
稷山马村 5 号金墓中砖雕戏俑和乐俑.....	高礼双 摄	24
稷山马村 4 号金墓中戏俑及乐俑.....	高礼双 摄	25
襄汾丁村民居北屋檐下戏曲木雕（中）.....	梁志明 摄	26
襄汾丁村民居北屋檐下戏曲木雕（西一）.....	梁志明 摄	27
襄汾丁村民居北屋檐下戏曲木雕（西二）.....	梁志明 摄	27
襄汾丁村民居北屋檐下戏曲木雕（东一）.....	梁志明 摄	28

襄汾丁村民居北屋檐下戏曲木雕（东二）	梁志明	摄	28
二度梅（剪纸）	邓森林	作	29
卖水（剪纸）	邓森林	作	30
槐荫树（剪纸）	邓森林	作	31
游龟山（皮影）	廉振华	收藏 梁步麒 摄	32
猪八戒背媳妇（皮影）	廉振华	收藏 梁志明 摄	33
表花（刺绣）	刘恪山	收藏	34
戏曲人物、西厢记（刺绣）	刘恪山	收藏	35
天仙配（皮影）	廉振华	收藏 梁志明 摄	36
琵琶路上、戏曲人物（刺绣）	刘恪山	收藏	37
蒲剧脸谱（马武、秦英）（剪纸）	苏光、改芳、九林	作	38
挂画、藏舟（剪纸）	苏光、改芳	作	39
洪洞下村戏台壁画之一（西壁）	苏光	临摹	40-41
拾玉镯（剪纸）	师淑珍	作	42
游园（刺绣）	刘恪山	收藏	43
寇准背靴、卖水（剪纸）	常苟女	作	44
蝴蝶杯（剪纸）	邓森林	作	45
藏舟、挂画（泥塑）	孙里人	作	46
女起解（泥塑）	孙里人	作	47
蒲剧脸谱（包公、张飞）（剪纸）	苏光、改芳、九林	作	48
藏舟（剪纸）	邓森林	作	49
金山寺（剪纸）	邓森林	作	50
打渔杀家（剪纸）	邓森林	作	51
雷峰塔、三顾茅庐（剪纸）	邓森林	作	52
七星庙（剪纸）	邓森林	作	53
西施、走山（剪纸）	邓森林	作	54
盗灵芝（剪纸）	邓森林	作	55
蝴蝶杯（剪纸）	常苟女	作	56

柜中缘（玉莲）（剪纸）	郑坚定 收藏	57
对打（皮影）	廉振华 收藏 梁志明 摄	58
摆亮子（皮影）	廉振华 收藏 梁步麒 摄	59
断桥（剪纸）	彭林金 杨文针 作	60
窦娥冤（剪纸）	段吉庆 作	61
高山流水（刺绣）	刘恪山 收藏	62
双锁山（刺绣）	刘恪山 收藏	63
杨七娘（剪纸）	孙六女 作	64
王春娥（剪纸）	段改芳 收藏	65
八仙、和合二仙（刺绣）	刘恪山 收藏	66
象辇（王昭君出塞）（皮影）	廉振华 收藏 梁步麒 摄	67
秦香莲（剪纸）	段改芳 收藏	68
龙戏凤（剪纸）	段改芳 收藏	69
虎口洞（皮影）	廉振华 收藏 梁步麒 摄	70
武将（皮影）	廉振华 收藏 梁志明 摄	71
站堂（皮影）	廉振华 收藏 梁志明 摄	72
神话剧（白蛇、青蛇、神将）（皮影）	廉振华 收藏 梁步麒 摄	73
打金枝（剪纸）	彭林金 杨文针 作	74
皮影人物造型之一	廉振华 收藏 梁步麒 摄	75
皮影人物造型之二	廉振华 收藏 梁步麒 摄	76
皮影人物造型之三	廉振华 收藏 梁步麒 摄	77
白蛇传（青儿）（剪纸）	孙六女 作	78
雏凤凌空（剪纸）	苏光、段改芳 作	79
戏曲人物（剪纸）	管丽荣 作	80
封面题字	苏光	
封面设计	段改芳	
封二：苏光同志在精心复制壁画	吕亚光 摄	

晋南民间美术与蒲剧

中国美术家协会山西分会
山西省群众艺术馆
省文化厅美术工作室
合 编

1983年

序

这个集子的内容全是戏，资料搜集的范围只限于晋南，故名《晋南民间艺术与蒲剧》。为什么要编这样一本集子？还得从洪洞县下村舞台戏曲壁画说起。

一

下村，是我少年时读过私塾的一个小村庄。校址就在这个村仅有的一座小庙院内。然而庙院虽小，油漆彩画却琳琅满目；特别引人注目的是舞台戏曲壁画。据老年人口传和碑文记载，得知舞台东西两面墙上的画，是出自两位画师的手笔：西墙是李师所画；东墙是单师所画。据说两人为了比赛技艺高低，作画时中间拉了一条帐子，谁也不看谁，都竭尽全力，使出自己的高招，画完后让大家品评。

我还清楚地记得，就整个戏台的总体艺术效果看，大体是对称的、谐和的；然而稍一细看，就不尽相同了。东墙正中的一幅大画是《甘露寺》，周围还有两幅小画，是《八蜡庙》、《拾玉镯》等。西墙正中看不出是什么戏，下部画了一群正在亮相的戏曲人物群像，上面还有当时认为时髦的一些物像，杂乱无章地凑合在一起；看来很华丽，也很工细，实际恐怕没有什么粉本作依据。周围同样有三幅小画，是《断桥》、《南天门》和《杀狗》。

这些画，我在一九六一年返故乡时，一度想临摹过。可是纵观整个庙宇，庙里面的画比戏台上的水平要高，因此只临了庙里的一小部份画。

时隔二十年之久，去年冬天我去晋南出差，偶然又碰到两位下村的乡亲，问及这座庙宇的情况，才知道庙宇和东西厢房早已拆除，戏台也只剩下两堵残垣了。这才又引起我抢救这些画幅的念头。今年以来，自春至夏，我曾约洪洞县和临汾地区的同行们几次去现场观察，大家认为画面虽然模糊倒还可以临摹。同时认为这些资料不论对美术和戏剧都有一定的研究价值，这才最后决定临摹。但由于组织工作不及时，一到夏季，又遭到一场暴风雨的冲刷，到我们麦收期间再去看时，东墙上的画已全部荡然无存了，只有西墙还有点剩余。临摹是不可能了，幸好带着照相机，拍下了一点彩色照片。

在这种情况下该怎么办？这才不得不考虑印刷出版的问题。这就是由临摹演变到编辑这本资料集的过程。

二

搜集民间美术资料，美协分会早在一九六一年就有计划地进行过，可惜在十年浩劫中都付之一炬。粉碎“四人帮”后，临汾地区的美术工作者，才把他们自己保存下来的一部份编印了一本《晋南木版年画资料》。这其中就有相当不少是戏曲内容。正因为如此，加上近年内晋南新绛、稷山、闻喜一带又新发掘了不少更有价值的戏曲墓葬壁画和砖刻等珍贵文物，以及其它种类的民间美术，才编成一本蒲剧专辑。这里既有搜集、整理的工作，还有大量临摹重画的工作，要把下村戏曲壁画变成能够印刷出版的稿件，只有靠这几张模糊的照片，加上我的记忆重新画出来。往后，随着工作量的逐渐增大，今年七、八月间，美协才又和群众艺术馆共同组织了个编辑小组进行工作。这期间得到刘恪山同志的大力支持，从北京把自己多年在晋南工作期间积累的民间刺绣提供给了我们。廉振华同志从自己编选、创作的皮影中，精选了一部份，尽先供我们编印，还得到柴泽俊、高礼双、梁志明等同志的大力支持，为我们提供了大量的史料。此外，我们还编选了少量新作，如年画《贺老总说戏》，剪纸蒲剧脸谱和泥塑玩具等。

现在全国已成立民间美术博物馆，正在向全国范围内征集作品。我省也正在筹建美术馆，建成后将设民间美术陈列室。民间美术资料的搜集，无疑是一件很有意义的工作。从现在起，这项工作我们将列入日程，组织一定的人力，一部份一部份地汇集，编一套山西民间美术丛书。如果说《晋南木版年画资料》是丛书之一的話，这一本《晋南民间美术与蒲剧》就算是丛书之二吧。以后将依次分门别类地编下去。

三

民间美术中的戏曲内容为什么这样多？因为它最受群众欢迎。我们知道，农村要演一台戏也不那么容易，演完之后还想把它用别的艺术形式固定下来。于是在各种民间美术作品中，就很自然地产生了表现戏曲题材的美术作品：一种是农民自己创作的，如剪纸、刺绣等；另一种是画商们为迎合农民的心理要求，有计划地组织创作、印制出来的，如年画。这些东西，人们把它贴在家里，挂在墙上，又产生了另一种舞台艺术不能代替的效果。爷爷奶奶们以此给娃娃

讲故事，传播历史知识；大人也常常就此“摆龙门阵”、“排三国”，作为欣赏、娱乐的话题；美术爱好者又以此作为范本学画。这样，就把戏曲艺术发挥的效能，由时间推到了空间，由室内到了住宅、庭院和庙宇建筑上，逐渐都以戏曲为内容的民间美术来加以装饰。下村的戏曲壁画，可说是壁画史上的一种新花样。庙堂壁画通常是以其所供奉的偶像成仙得道的背景作为绘制题材，戏台上很少见有什么壁画；独有在下村这个小庙却打破了惯例，把所有空间都利用起来，画上纯是戏曲人物。这个小小的村落，夏天人们去纳凉，冬天老年人晒太阳，就很自然地聚集在这里。戏台成了一个小小活动的中心。面对这些壁画，从三国、水浒、杨家将，到神话、传奇、绿林好汉，天南地北地聊起来。这种影响，日久天长，潜移默化，使人们对戏的兴趣越来越浓厚。

直至现在，如果说城市的青年只愿看电影，不愿看戏的话，那么在农村还远不是这样。比上旧社会多出几十倍的省、地、县剧团，他们主要是活跃在农村。农村的广大观众仍然是要看戏的。从新年画的销路上看，表现戏曲的画，同样在农村卖得最快。

用农民群众的话说，他们喜欢有看头、有讲头的美术作品。就是说要有人物，有故事。虽然只有一个静止的画面，但能联想开去。这样的画才不单调、乏味。

戏曲这种民族传统的艺术形式，为什么一直为农民所喜闻乐见？为编这本集子，我还看了一些有关戏曲的资料，从中也看出一些端倪。剧目的发展史，可以说就是历史剧的发展史。从元杂剧回溯到更原始的小型戏，在当时都没有直接反映现实生活；这是因为封建统治时期，文字狱十分厉害，剧作者和艺人谁也耽心犯忌。于是不论是统治者和艺人都通过历史剧来借古喻今、借古讽今或借古论今。这就给历史剧带来很浓厚的杜撰、幻想迷信色彩和传奇成份。其演出形式，由广场到登上舞台；表演技巧，由摹拟生活到程式化。表现传统戏曲的民间美术品，也多半都取亮相的场景，这是因为亮相是表演艺术发展到一定高度的概括。在这一刹那的静止状态中，可以表现出各种不同人物的性格、心理状态和造型美来。这种艺术形式的形成，包括服装道具的不断演变，都和民族民间的欣赏习惯分不开。

在这些洋溢着想象力的资料中，我深深感受到传统的教益。

四

民间木版年画，和传统戏的艺术，有许多地方相类似。其它诸多形式的民间美术，也都有其相似的发展规律。从根本上说，不论那种民间艺术，第一，都是表现了农民的纯朴思想感情，具有浓郁的泥土芳香。要汲取民间美术的精

华，首先要喜农民之所喜，爱农民之所爱。这里既不能嫌弃其“落后”，也不能从中去猎奇。第二，千百年来形成的民族形式，是民间美术生长和发展的土壤。只能在这个基础上去提高、创新，不能离开这个基础去替代。只要基于这两点，不论什么样的风格和流派，都能为广大群众所接受。以蒲剧而论，就我青年时所知，仅赵城黑斯的一个戏班里，就有两个齐名的青衣：一是尧庙红，一是冯安娃。两人的戏都姓“蒲”，前者的演唱高亢而激越；后者细腻而文雅。两人都有各自的群众，有人甚至因偏爱而争执以至斗殴。如若分析一下，尧庙红是为广大农民所欢迎；而安娃则为青年学生所喜爱。前者的“土”味“野”味更足；后者则是一个泥土中的革新派。因为他受其他兄弟剧种的影响，汲取和借鉴了姊妹艺术的长处，这也算是借鉴与不借鉴的文野之分吧。因此，不能说农民都是保守的；但安娃的革新，始终并没有离开蒲剧的谱。

民间美术亦然，如这个本子里收集的剪纸，新绛和襄汾两种不同的风格，都各有千秋。前者浑厚，后者纤细。但都不是绘画，也不是剧照的翻版。虽然内容都是戏，各家都没有离开剪纸的谱。

民间美术色彩的鲜艳和对比的强烈，各地皆然，这是她的共性。表现在晋南民间美术中壁画色彩就以繁、雅为特征，但繁中有色块、色调；或以冷色为其基调，或以暖色为其基调，在整个画幅中又有对比和协调。这些多表现在庙宇壁画之中。据永乐宫壁画考证的记载，作者为襄汾的著名画工朱好古及其门人，他们对晋南民间美术的艺术水平的提高，就作出了很大贡献。但在农民生活中美术品的色彩，就完全不同了，它还停止在较原始的质朴状态中。如剪纸，基本上是红绿两色；又如包袱皮，基本上是三原色。它和人的衣服（晋南一带大都是黑白色）、室内的色调（灰白色）形成鲜明的对比。

民间美术造型的夸张、变形以及构图的装饰趣味，又与漫画和西洋的图案不能相比。如何创造具有民族特色和地方风格的美术作品，离开这些丰富多彩的民间美术的养料，是不可能凭空臆造出来的。

以上只是在编辑过程中的几点感想，还谈不上什么研究和心得。而这项工作又还只是个开头。资料的积累，既提供研究，又提供创作者参考，同时也征求各方人士的意见，以便把今后的工作做好。

苏 光

一九八二年十二月于太原

目 录

序.....	苏 光	3
贺老总说戏.....	李玉滋、尹向前、李文龙、宁积贤	10
洪洞县广胜寺明应王殿元代戏曲壁画.....	梁志明 摄	11
长寿山盗草（拂尘纸）.....	苏 光 改画	12
黄鹤楼（年画）.....	苏 光 改画	13
虎牢关（洪洞下村壁画）.....	苏 光 追忆重画	14
洪洞下村戏台壁画之二（东壁）.....	苏 光 临摹	15
八蜡庙（洪洞下村戏台壁画）.....	苏 光 改画	16
少华山（拂尘纸）.....	苏 光 改画	16
南天门（洪洞下村戏台壁画）.....	孙宝索 摄	17
断桥（洪洞下村戏台壁画）.....	孙宝索 摄	18
新绛吴岑庄元墓戏俑.....	梁志明 摄	19
稷山花峪村 1 号金墓中戏俑.....	高礼双 摄	20
稷山花峪村 2 号金墓中戏俑.....	高礼双 摄	21
候马金代董氏墓舞台和戏俑.....	梁志明 摄	22
候马金代董氏墓戏俑特写.....	梁志明 摄	22
稷山马村金墓戏俑特写.....	梁志明 摄	23
稷山马村 8 号金墓中戏俑.....	高礼双 摄	23
稷山马村 3 号金墓中戏俑.....	高礼双 摄	24
稷山马村 5 号金墓中砖雕戏俑和乐俑.....	高礼双 摄	24
稷山马村 4 号金墓中戏俑及乐俑.....	高礼双 摄	25
襄汾丁村民居北屋檐下戏曲木雕（中）.....	梁志明 摄	26
襄汾丁村民居北屋檐下戏曲木雕（西一）.....	梁志明 摄	27
襄汾丁村民居北屋檐下戏曲木雕（西二）.....	梁志明 摄	27
襄汾丁村民居北屋檐下戏曲木雕（东一）.....	梁志明 摄	28

襄汾丁村民居北屋檐下戏曲木雕（东二）	梁志明	摄	28
二度梅（剪纸）	邓森林	作	29
卖水（剪纸）	邓森林	作	30
槐荫树（剪纸）	邓森林	作	31
游龟山（皮影）	廉振华	收藏 梁步麒 摄	32
猪八戒背媳妇（皮影）	廉振华	收藏 梁志明 摄	33
表花（刺绣）	刘恪山	收藏	34
戏曲人物、西厢记（刺绣）	刘恪山	收藏	35
天仙配（皮影）	廉振华	收藏 梁志明 摄	36
琵琶路上、戏曲人物（刺绣）	刘恪山	收藏	37
蒲剧脸谱（马武、秦英）（剪纸）	苏光、改芳、九林	作	38
挂画、藏舟（剪纸）	苏光、改芳	作	39
洪洞下村戏台壁画之一（西壁）	苏光	临摹	40-41
拾玉镯（剪纸）	师淑珍	作	42
游园（刺绣）	刘恪山	收藏	43
寇准背靴、卖水（剪纸）	常苟女	作	44
蝴蝶杯（剪纸）	邓森林	作	45
藏舟、挂画（泥塑）	孙里人	作	46
女起解（泥塑）	孙里人	作	47
蒲剧脸谱（包公、张飞）（剪纸）	苏光、改芳、九林	作	48
藏舟（剪纸）	邓森林	作	49
金山寺（剪纸）	邓森林	作	50
打渔杀家（剪纸）	邓森林	作	51
雷峰塔、三顾茅庐（剪纸）	邓森林	作	52
七星庙（剪纸）	邓森林	作	53
西施、走山（剪纸）	邓森林	作	54
盗灵芝（剪纸）	邓森林	作	55
蝴蝶杯（剪纸）	常苟女	作	56

柜中缘（玉莲）（剪纸）	郑坚定 收藏	57
对打（皮影）	廉振华 收藏 梁志明 摄	58
摆亮子（皮影）	廉振华 收藏 梁步麒 摄	59
断桥（剪纸）	彭林金 杨文针 作	60
窦娥冤（剪纸）	段吉庆 作	61
高山流水（刺绣）	刘恪山 收藏	62
双锁山（刺绣）	刘恪山 收藏	63
杨七娘（剪纸）	孙六女 作	64
王春娥（剪纸）	段改芳 收藏	65
八仙、和合二仙（刺绣）	刘恪山 收藏	66
象辇（王昭君出塞）（皮影）	廉振华 收藏 梁步麒 摄	67
秦香莲（剪纸）	段改芳 收藏	68
龙戏凤（剪纸）	段改芳 收藏	69
虎口洞（皮影）	廉振华 收藏 梁步麒 摄	70
武将（皮影）	廉振华 收藏 梁志明 摄	71
站堂（皮影）	廉振华 收藏 梁志明 摄	72
神话剧（白蛇、青蛇、神将）（皮影）	廉振华 收藏 梁步麒 摄	73
打金枝（剪纸）	彭林金 杨文针 作	74
皮影人物造型之一	廉振华 收藏 梁步麒 摄	75
皮影人物造型之二	廉振华 收藏 梁步麒 摄	76
皮影人物造型之三	廉振华 收藏 梁步麒 摄	77
白蛇传（青儿）（剪纸）	孙六女 作	78
雏凤凌空（剪纸）	苏光、段改芳 作	79
戏曲人物（剪纸）	管丽荣 作	80
封面题字	苏光	
封面设计	段改芳	
封二：苏光同志在精心复制壁画	吕亚光 摄	

洪洞县广胜寺明应王殿元代戏曲壁画

梁志明 摄

長壽山盜仙草

長壽山盜草 (拂尘紙)

苏 光 改画