

望奎皮影戏考察与研究

由婧涵¹, 周巍²

(1. 绥化学院, 黑龙江 绥化 150061, 2. 黑龙江省电视台, 黑龙江 哈尔滨 150090)

摘要:望奎县皮影已被黑龙江省非物质文化遗产, 进行重点保护, 并在2007年被国家列为国家级非物质文化遗产范围。望奎皮影戏是集弹、唱、拿影、雕刻于一体的综合性民间戏曲艺术, 自清朝同治以来, 已有近150年的历史。它不仅对剪纸、雕刻艺术的发展起着推动作用, 还对京剧、评剧、龙江剧、舞台姊妹艺术的繁荣有着重大影响, 保护和传承望奎皮影戏, 具有深远的历史意义和独特的学习价值。

关键词:望奎县皮影; 雕刻艺术; 皮影之乡

中图分类号: J809.2

文献标识码: A

文章编号: 1674-1145 (2008) -35-0116-02

望奎是黄河以北第一家全国诗词之县, 自古文化底蕴深厚, 资源丰富。江北派的望奎皮影, 素有皮影之乡的美誉。而今, 望奎县皮影已被黑龙江省非物质文化遗产, 进行重点保护, 并在2007年, 被国家列为国家级非物质文化遗产范围。望奎皮影戏是集弹、唱、拿影、雕刻于一体的综合性民间戏曲艺术, 自清朝同治以来, 已有近150年的历史。昔日, 曾有过辉煌和繁荣。多少年来, 它不仅对剪纸、雕刻艺术的发展起着推动作用, 还对京剧、评剧、龙江剧、舞台姊妹艺术的繁荣有着重大的影响, 保护和传承望奎皮影戏, 具有深远的历史意义和独特的学习价值。

一、望奎皮影戏的演绎和发展

(一) 望奎皮影戏“江北派”影腔的由来

清光绪二十六年(1900), 河北皮影艺人赖继弓、韩福、齐忠孝等率先由辽宁、热河来望奎厢白后二井、正兰三井落脚卖艺。民国二十九年(1930), 望奎出现一批以莲花镇的河洪飞、惠七满族镇的周占山、通江镇的赵清如、后三乡的李世荣为代表的民间皮影艺人, 他们的演出深受城乡广大群众所喜爱。因这里是河北流民众多, 冀东口语盛行, 早期以乐亭影演唱。从五十年代起, 望奎的皮影艺人张学文去海伦、绥化向高俊峰、崔春芳学习“两合水”影腔。嗣后, 他在此地影的基础上, 吸收了乐亭影唱腔的特点, 掺融进冀东口语, 掐着嗓子唱, 取乐亭影化丽婉转之长, 补“此地影”不足, 逐渐形成“两合水”独具特色的江北派影腔。

(二) 望奎皮影戏演出的题材曲目

望奎皮影戏传统影关卷大都从公案、剑侠、征战、官廷、市井民俗、寓言故事等为题材。宣讲“对国言忠、对亲言孝、对子言慈、对友言信”和“万恶淫为首, 百善孝为先”的警世教化。在传统影中, 单卷影极少, 绝大多数是戏本大套的连台戏, 少则三至五部, 多则达一百八十多部。可连续演唱三个月之久。新中国成立后, 新编历史剧目很受青少年观众的喜欢。经常演出的剧目有《五峰会》、《双失婚》、《岳飞传》、《杨家

将》、《秃尾巴老李》等。

(三) 望奎皮影戏的主要传承人物

望奎皮影老艺人颇多, 以家庭为主。现在的老艺人谷宝珍, 是望奎县“两合水”皮影戏第四代传人, 也是皮影戏“江北派”创始人之一。她自幼喜爱皮影, 1977年拜在第三代传人张学文门下。在学艺生涯中, 她刻苦学习, 先后掌握了《五峰会》《镇冤塔》《双失婚》《金玉缘》《大西唐》《小西唐》《十二金钱镖》等二十几部成本人套成书影的演唱艺术, 还不断吸收了唐山、辽西、山西等边外老艺人的表演和演唱精华, 同时将京剧、评剧中一些演唱风格融进自己演唱艺术之中, 受到了江北派皮影艺人的首肯, 得到绥化一带皮影爱好者的选赞誉。1979年她从杨永林手中接过望奎皮影队的大旗, 并担任皮影队队长。谷宝珍嗓音圆润甜脆动听。为了不让皮影艺术在她手中失传, 通过她的积极努力和带领下, 全县组建了14支皮影队, 活跃于民间。他们常常播台不断, 技艺切磋不疲。在以“此地影”为基础, 吸收乐亭影的腔调音韵, 形成“两合水”风格起到了不可估量的作用。1958年国家有关部门专家鉴定, 确定望奎皮影戏的演唱风格为“江北派”并正式命名。从1990始, 望奎皮影队经常演出绥化、嫩江一代城镇乡村, 受到广大农村乡民的热烈欢迎, 有些剧目被黑龙江省音像出版社录为盒式带, 发行省内外以至日本、美国、德国等, 同时受到省文化厅及有关部门的奖励和支持, 其表演的皮影戏《三请樊梨花》《洪月娥做梦》等剧目, 多次被黑龙江省人民广播电台、中央人民广播电台一、二套节目播出。专题片《望奎皮影》1993年入选国际民间艺术节与世界其他国家交流。

(四) 望奎皮影戏的制品器具

望奎皮影戏分别由影人(影身)、头茬、场片、影窗、乐队组成。影人: 传统影人为八寸到九寸不等, 特殊影人有一尺二寸或更多尺寸。如《秃尾巴老李》黑龙的二尺三寸高; 《猪八戒背媳妇》所影人都三尺高。头茬: 影包共分七类, 分别有王帽相纱、帅盔扎布、文生武生、文旦武旦、老丑小丑、神头妖头、反王帽反扎巾。戳子: 一般影箱有70身到80身, 分男蟒、女蟒、男靠、女靠、男女花衫、箭袖子、道袍、站堂铠、官服、腰包、仙衣女衣、大抓子、小锺子、大嘎秃子等。场地: 即布景和道具。有金殿、朝房、帅帐、花亭、绣楼、仙人洞、龙书案、龙椅、帅桌等。影窗: 以大影窗为准, 影窗高1.8米、宽3米。由三个灯箱十二支萤光灯管装在影窗四周。器乐: 器乐有“三大件”, 即大四弦、小四弦、葫芦头; 打击乐有: 鼓板、大锣、钹、小锣。

(五) 望奎皮影戏的艺术特征

望奎皮影戏的艺术特征主要体现在影调、用字、演奏、表演四个方面。

1. 望奎皮影戏的影调：望奎皮影调属“边外”东北影腔，将河北影调与当地影调进行融合，创造出独具望奎特色的两合水影调，被誉为“江北派”代表。以[七字赋]、[三项七]、[五字紧]等为基本影调，各有[慢板]、[二六板]及数着唱、重叠唱的板式变化。

2. 望奎皮影戏的用字：望奎皮影戏在用字上，有三赶七、硬唱、七言句子、五字锦、十字锦、答拉嘴等用字技巧。三赶七上句、下句均由三个字组成，最后由七个字收尾；硬唱多由七字组成，没有甩腔，一句扣一句；七言句子由七字组成，一句扣一句，最后落在甩腔；五字锦由五字组成，数板不拖腔；三字锦由三字组成，多用于数板；十字锦。多由十字组成，根据情节，随时拖腔；套拉嘴数板为主，文武场配合。

3. 望奎皮影戏的演奏：望奎皮影戏在演奏上，弦挂极具特点，不仅韵味浓纯，而且富有强烈的感情色彩，其演奏板式有大慢板、慢板、流水、快流水、快板五种板式。弦挂是皮影戏演唱的前奏，其大体上可以分为苦支挂、乐支挂、思想支挂三种。其中，苦支挂多用于悲痛、伤感的唱段，旋律缓慢、委婉，给唱段增添了演唱低沉、忧郁的感染力。多用老悲调、老八板、慢板、大慢板唱段，板式为一板三眼；乐支挂多用于欢乐、喜事的唱段，旋律流畅明快，板式为一板一眼，流水板；思想支挂多用于情感沉闷，思绪万千旦角唱段，板式为一板三眼。

4. 望奎皮影戏的表演：望奎皮影戏在表演上，拿影技法纯熟，影人上场讲究套路，场景道具摆设讲究主次。特别是对影人的表现，吸收了戏曲程式化表演方式，按剧情表现人物，注重展现戏剧的矛盾冲突。

二、望奎皮影戏的存在状态

望奎的皮影戏，可追溯到清朝同治年间，大约在1865年前后，就有皮影艺人活动。其艺人以“边外”东北影为主要唱腔。在土地改革运动中，皮影艺术成为党的宣传工作之一，他们结合当时政治形势，自编自演以宣传党的方针政策和新婚姻法为主要内容的《血泪仇》、《小二黑结婚》、《小小子》、《别走错路》等宣传党的方针政策内容的剧目三十余出，使人们在欣赏艺术的过程中，受到潜移默化的熏陶和教育。

20世纪50年代，是望奎皮影艺术发展的走红时期，也是黑龙江皮影戏江北派形成的关键时期。以创作见长的皮影戏艺人张继德，以最佳伴奏而闻名的赵乾成，黑龙江省第一位女皮影艺人赵亚芹，以其声腔饱满、吐字清楚、感情细腻而出名，她主唱的《花木兰从军》和《东风吹开技术花》多次在广播电台播放；多才多艺的皮影艺人关兴九，1958年在北京参加了全国木偶皮影观摩演出大会，受到周恩来总理的亲切接见。1960年，他又参加了在北京召开的全国文学艺术工作代表大会，受到毛泽东主席等国家领导人在中南海接见并合影留念。望奎的皮影画传人张家纯所创作的皮影画享誉国内外，其作品远销日本、韩国等国家。

千百年延续下来的皮影艺术在不断发扬光大，形成了风格独具的音乐艺术、巧夺天工的雕镂艺术、技艺高超的表演艺术。其中，在人物造型上，各个栩栩如生，呼之欲出的影人，不仅是影戏中的“演员”，也是精美的工艺品，在国际上也享有“精美绝伦的雕刻”之盛誉。通过运用自如地摆动手三根操纵签子，使影人的各种动作都形象、逼真表现出来的表演艺术，真可谓“三尺生绡作戏台、全凭十指逞诙谐，有时明月灯光下、一笑还从掌中来”。“文化大革命”期间，是望奎皮影艺术比较萧条冷落阶段。皮影艺人被视为“四旧”的传播者，遭受批斗、游街

之苦，许多影卷、影人被付之一炬。

70年代末到80年代初，望奎皮影艺术发展进入最兴旺阶段。那时，皮影艺术是乡村中主要的文艺形式，在长期的广泛传播中，已经深入人心，征服了观众，农村的文化生活需要它，人们对艺术美的欣赏需要它。所以“文化大革命”结束后，广大群众对所喜爱的皮影艺术大有“久别重逢之感”，在党的重视群众文化工作、积极扶植民间艺术政策的作用下，皮影艺术如雨后春笋，生机勃勃。不但影班遍布城乡，而且各村屯还兴起了一些“在野派”的小影箱，全县影箱最多时发展到22个。他们演出的节目《杨家将》、《岳飞传》、《秃尾巴老李》和《深港螺号》等非常受欢迎。特别是《秃尾巴老李》连演30天，场场暴满，成为望奎皮影戏的保留剧目。望奎“第四代”皮影艺人表演的《三请樊梨花》、《红月娥做梦》等剧目多次被电台、电视台采录实况，《三请樊梨花》在中央电视台一、二套节目中播放，专题片《望奎皮影》参加了国际民间艺术节并与其他国家交流了同类艺术。

三、望奎皮影戏的保护措施

针对望奎皮影戏存在状态，以及其生存流所面临的突出问题，望奎县委、县政府加强了皮影的保护和开发。专门成立了皮影保护协会，按照省非物质文化遗产名录申报项目的规章，收集整理现有的皮影戏的文字、手稿、图片、影卷、影人、录音带、录像带等资料，由专人负责，分类归档。建立皮影博物馆，把留存的部分影人、影卷、皮影画等有关资料存放到博物馆，永远流传下去，使之真正成为文化艺术的瑰宝。

一是实施重点保护。针对望奎皮影戏濒危状况严重，能唱皮影的艺人，平均年龄都在六十岁以上，现已达到后继无人的实际，县委、县政府积极实施各项保护措施，切实摆上日程，纳入全县重点工作，把皮影戏产业的发展作为打造特色文化大县的一项重要内容，全力投入资金和人力，予以保护、抢救和传承。

二是实施静态保护。有效整理保护已有的文字、音像成果，继续深入搜集和挖掘传统影卷及新编重点剧目，形成剧目集成摄像、文稿、影人雕刻，“流口形”影成影的嬗变与发展 and 皮影戏音乐文本、出版传承。

三是实施动态保护。成立望奎县非物质文化遗产领导小组，由其牵头，制定保护措施，实施五年保护计划，对健在的皮影戏老艺人用文本、录音、摄像进行了采录，抢救，确定培养十五名传承人。同时鼓励家庭传承，实行了子继父业，女承母艺的专项保护。对现有的7名皮影老艺人给予资金补贴，积极调动其积极性和创造性。定期举办皮影戏培训班，聘请专家讲课，从根本上解决传承难题。进行多源化商业运作，广泛宣传望奎县皮影戏的实用价值，使之更加深入人心，让越来越多的人喜爱皮影艺术，参与皮影创作，宣传皮影品牌。

望奎皮影艺术以它独具特色的魅力感染着人们，在当今电影、电视等现代艺术争奇斗艳的今天，人们仍对皮影这一古老艺术有着特殊的感情，博得众人的喜爱，这支璀璨的民间艺术的根早已牢牢深植于人民群众的心中，如今，望奎的皮影已从低谷又一次走向辉煌，正喜迎第二个春天的到来。

作者简介：由靖涵，女（满），黑龙江绥化人，绥化学院中文系讲师；周巍，男（蒙古族），黑龙江绥化人，黑龙江省电视台3级导演。