

摘要

皮影在我国有着悠久的历史，各地的皮影都有不同的艺术特点，西吉皮影更是独具自己的特色，是根植于西吉民间土壤中的一枝奇葩。西吉皮影做工精细，皮质优良，透明度大，立体感强，造型主要以戏剧人物为主体，同时兼有布景陈设物。不管人物头、身、四肢，皆以动感为结构。这种结构既便于演出，又有审美价值，几乎一草一木，一人一物，都色彩绚烂，一衣一帽都刻印着中国远古文化的衣饰符号。20世纪20年代初，西吉皮影发展十分兴盛，几乎大一点的村子都有皮影班子，大多为当地庙会演出，丰富了当地民众的生活。

近几十年来，随着电视、广播、网络等各种传播工具的普及和快速发展，皮影这一传统艺术的观众锐减，加之艺人的经济收入不能随着社会经济的发展而提高，缺少从艺、学艺的积极性，西吉皮影面临着生存危机。过去全县有近百个皮影戏班，现在只剩下五六个了，而且皮影做工趋向粗糙，道具和演出剧目少，文武乐队不全，演出基本上处于瘫痪状态。曾经给乡民们带来欢乐的西吉皮影艺术逐渐淡出了人们的视野，正面临着断代、失传的尴尬境地。

如何使这一传统民间艺术得到更好的保护，从而不断传承下去，是一个迫切需要解决的问题。为此，西吉县文化部门将西吉皮影列为非物质文化遗产重点保护项目，通过给予经费扶持、设备配置、戏班挂牌等措施对西吉皮影进行了保护。

鉴于此，笔者在自己的田野资料基础上，结合相关的文献资料，通过对西吉皮影的发生、发展的历史沿革，以及村社传承人等进行探析，显现它在西吉传统文化里的本体面貌，为全县皮影调演和申报命名皮影戏班提供一些理论上的支持，以使有效地改变西吉县皮影戏班的生存状态，让更多的人了解关注皮影戏，重视和保护皮影艺术，使西吉县皮影艺术得到有效的传承和保护。

全文分为六个部分：

绪论部分：通过对该选题缘起和相关的研究进行综述说明，强调了该论文的研究思路和方法。第一章：通过对西吉县的生态地理、人文环境及西吉皮影的历史渊源等进行详细描写和论述，展示了西吉皮影的文化生境。第二章：归纳总结了西吉皮影的传承谱系、传承形式、重点传承人状况，着重展示了老艺人谢科选的皮影人生。第三章：经过历代艺人不断传承改进的皮影制作工艺是西吉皮影的一大亮点，本章主要分两部分对西吉皮影的制作技艺传承和班社组织传承进行了论述。西吉皮影的制作工艺精湛，色彩润泽，从制作材料的选择到每一道工序的制作过程，都凝聚了皮影艺人的智慧，彰显出了西吉皮影根植于西吉民间土壤中的浓厚气息。西吉皮影的班社组织更具地方特色，从影箱的分类到戏台的搭建，从剧本代代相传到乐器的选择都深深印出西吉皮影与当地民众生活息息相依的生命气息和世代传承的缕缕痕迹。第四章：主要是对西吉皮影的发展现状、当地政府部门对皮影的保护，以及在此基础上提出笔者自己的一些对西吉皮影保护的

建议。结语部分：简要地回顾了论文所涉及的内容，强调了西吉皮影保护的迫切性和深远意义。

关键词 西吉皮影, 传承, 保护

ABSTRACT

Shadowpuppet has a long history in China. In different part of the country the Shadowpuppet reflects special artistic features. XiJi Shadowpuppet is an exotic flower with an aunique art features which rooted in the soil of XiJi folk culture. Xiji Shadowpuppet have these characters, namely exquisite workmanship, fine leather, clear level, bright color, strong transparency, strong three-dimensional sense. The art design is mainly on characters as well as backdrops, stage properties and sceneries. Whatever the person's head, body, limbs, all represents a dynamic structure. This structure not only easy to perform, but also has aesthetic value. Almost every tree and bush, a person, a substance ,even a coat and a cap embeds the signs of colorful, rich ancient Chinese traditional clothing. In the early 20th century, with the development of flourishing Xiji Shadowpuppet, almost a small village has a large Shadowpuppet team, their performance in most of the local temple performances enriching the lives of local people.

In recent decades, as television, radio, Internet and other communication tools of the popularity and rapid development, so the traditional art Shadowpuppet's audiences drop sharply. Because the income cannot keep pace with the artist's social and economic development and improved missing for art, apprenticeship initiative, as a

result Xiji Shadowpuppet facing a crisis of survival. Shadowpuppet all over the county had nearly a hundred classes before, now only left five or six classes with crude work, shadowpuppet props and a small repertoire, incomplete civil and military band performing it essentially paralyzed. The art brought joy to the villagers before gradually fades away. Xiji Shadowpuppet Art is in crisis , that is to say staying in hellhole.

How can this traditional folk art protect better so as to passed along continuously is an urgent need to address the problem. For this event, the cultural sector of Xiji County launched an intangible cultural heritage protection project by giving monetary support, device configuration, and the troupe to the Xiji Shadowpuppet as a means of protection. In this paper, the author relay on the data from field research and its combination with the theory, analyze the original and developmental history of Xiji Shadowpuppet as well as it continues by villagers. this papper also shows its traditional appearance in the local culture of Xiji county and the declaration for the county named Shadowpuppet performance classes provide some theoretical support to effectively change the survival of Xiji County Shadowpuppet, in state of Shadowpuppet classes, so that more people understand and concern about Shadowpuppet puppetry, enable the Shadowpuppet to be valued and protected, make the XiJi county Shadowpuppet Art well saved and Inherited

This Paper divided into six parts:

Introduction: this part focus on the Origin and related topics through the research that was reviewed, highlighting the paper's research ideas and methods.

Chapter I: describe and illustrate the Ecological ,geographic ,cultural historical environment of Xiji county in order to emerge detailed description of the Shadowpuppet and Xiji habitat.

Chapter II: made simple conclusion on the transmission spectrum of Shadowpuppet in Xiji county, simply summarized the main subjects of heritage , elaborately describe the old Shadowpuppet play artist Xi's preference of selecting Shadowpuppet Art and his lifespan and other growth process of himself.

Chapter III: After successive, constantly inheritance improvement , the production process of Shadowpuppet is a major highlight of Xiji Shadowpuppet play, Shadowpuppet play in this chapter mainly of two parts on the production skills of Xiji heritage and social organizations and it's class inheritances are discussed. Xiji Shadowpuppet of the production of superb color moist, choice of materials from production to the production process of each procedure, the combination of Shadowpuppet play artists have all the wisdom, highlights of Xiji Shadowpuppet folk which rooted in the soil of Xiji with strong flavor. Shadowpuppet of the local organizations in the Xiji community has more native features, from

the classification of the film box to the stage arrangement, from the inherited script to the choice of instruments are strongly embed in Xiji Shadowpuppet's close relationship with the local people's daily life and its successive traces through its whole development.

Chapter Four: focus on the main development of the status of Xiji Shadowpuppet, Shadowpuppet local government sector protection. meanwhile the author puts forward some recommendations on the protection and perfection of Xiji Shadowpuppet.

chapter five: conclusion. reviews the main contents of this papper, emphasizing the imminent protection of Xiji Shadowpuppet and its significance to protect it.

KEY WORDS Xiji county shadowpuppet ,inherit ,protection

目录

绪论	1
第一节 选题缘起与相关研究综述	1
一、选题缘起	1
二、相关研究综述	2
第二节 研究思路与方法	5
第一章 西吉皮影的文化生境	7
第一节 西吉县地理位置及生态环境	7
第二节 西吉县人文环境	8
第三节 西吉皮影的历史渊源	10
第二章 西吉皮影的传承谱系、形式及传承人	15
第一节 西吉皮影的传承谱系	15
第二节 西吉皮影的传承形式	16
一、师徒传承	17
二、家族传承	18
第三节 西吉皮影的传承人谢科选	19
一、谢科选皮影的艺术价值	20
二、谢科选的成长历程	22
第三章 西吉皮影的制作技艺传承与班社组织传承	25
第一节 西吉皮影的制作技艺传承	25
一、西吉皮影的制作工具及材料	25
二、制作过程	27
第二节 西吉皮影的班社组织传承	33
一、艺人	34
二、影箱	34
三、戏台	35
四、剧本	36
五、乐器	40
第四章 西吉皮影的现状 & 保护	42

第一节 西吉皮影的发展现状.....	42
第二节 西吉政府部门对西吉皮影的保护.....	44
第三节 对西吉皮影保护的几点建议.....	46
结语	48
参考文献	50
访谈附录	52
附录一.....	52
附录二.....	54
图片附录	56
附录一皮影艺人谢科选.....	56
附录二调研旅途	57
附录三谢科选制作的皮影.....	58
附录四谢科选收藏的皮影剧本.....	59
攻读学位期间发表的学术论文	60
致谢	61
中央民族大学研究生学位论文作者声明	64

绪论

第一节、选题缘起与相关研究综述

一、选题缘起

皮影是中国传统的民间艺术，融合了民间剪纸、绘画、雕刻、戏曲、音乐、舞蹈、美术等等于一体的一门综合性艺术。最初，广大民众借助皮影表演来祈祷风调雨顺，连年有余，战胜自然灾害，赐福民间。皮影造型大多都以吉祥佛像、神仙、门神，以及妖魔鬼怪形象等神话传说人物为主。西吉皮影起初的主要功能是祭祀神明，其目的是娱神、乐神，到后来随着巫术、宗教活动的世俗化，成了民间的娱乐方式之一，流传甚广。皮影从工艺制作到表演都与民俗活动紧密相联，民俗活动促进了皮影艺术的发展，皮影艺术反过来又丰富了民俗活动。

西吉由于地处偏僻、经济落后，使许多传统民间文化保持了较好的原生状态，西吉皮影具有浓厚的地方特色，以民间性、艺术性、集体性、民俗性和传承性等特征，深受广大群众喜爱，是植根于民间土壤中的一朵艺苑小花。2009年暑假，笔者来到西吉县王民乡红太村老皮影艺人谢科选家调研。70岁的皮影艺人谢师傅不但擅长皮影表演，还擅长皮影制作。谢师傅从1975年起便跟随陕西省延边县皮影艺人学习皮影制作，30多年来已制作500多个影身，800多个影头及大量的影戏道具，成型5箱，现已被西吉县多个民间皮影戏班收藏。

皮影人制品(简称影人)不仅可以用于皮影的演出，而且可供人随意耍玩娱乐，还可以放置窗前或悬挂于墙上，作为室内艺术装饰。皮影造型古朴典雅，民族气味浓厚，既具有艺术价值，又有收藏价值，国内外很多博物馆、收藏家、艺术工作者和皮影爱好者都藏有中国皮影。^①西吉皮影从陇东一带传来，陇东地区位于黄河中下游，曾经是中华文明的发祥地之一，原始文化和民间文化遗存丰富，农耕习俗文化形态保存完整，因此作为原生态文化遗产的皮影，在这里曾经非常活跃，具有广泛的群众基础。

皮影在我国有着悠久的历史，各地的皮影都有不同的艺术特色，西吉皮影更是具有独特的艺术风格。首先西吉皮影皮质优良，透明度大，立体感强。其次西吉皮影造型主要以戏剧人物为主体，同时兼有布景陈设物。不管人物头、身、四

^① 李群主编.传统戏剧.济南:山东友谊出版社,2008年8月第1版,第365页.

肢，皆以“动感”为结构。这种结构既便于演出，又具审美价值，几乎一草一木，一人一物，都显出色彩绚烂，一衣一帽都刻印着中国远古文化的衣饰符号。^①20世纪20年代初，西吉皮影发展十分兴盛，几乎大一点的村子都有皮影班子。大多为当地庙会演出，这极大地丰富了当地民众的文化生活。

然而，近年来，随着电视、广播、网络等传播工具的普及和快速发展，致使皮影这一传统艺术的观众锐减，加之艺人的经济收入不能随着社会经济的发展而提高，缺少从艺、学艺的的积极性，西吉皮影面临着生存危机，已到了失传、灭绝的境地。过去全县有近百个皮影戏班，现在只剩下五六个了，而且皮影做工粗糙，道具和演出剧目少，文武乐队不全，演出基本上处于瘫痪状态。自2008年以来，文化馆工作人员有针对性地深入部分乡镇、村落、民间艺人家中，深入细致地调查发掘，整合现有的皮影艺术资源，抢救性地恢复皮影艺术原有特色，培养皮影爱好者，收集皮影，开发皮影产业，以展示皮影艺术的巨大魅力，丰富乡村人们的精神文化生活。

西吉皮影虽与其他皮影有着共同的历史渊源，但从其制作、用料、唱腔、演技上来看，它又具有自己的独特之处。因而，对西吉皮影的挖掘研究，可以深刻认识六盘山区文化的内涵。发掘、搜集、整理和保护皮影，对于传播优秀民间文化、了解民俗民情，吸引年轻的观众、熏陶和培养一批爱好皮影艺术的人才，扩大皮影的影响，有着重要的、任何艺术不可替代的作用。

目前，作为一种“口述和非物质文化遗产”，西吉皮影已濒临灭绝的境地，对西吉皮影的历史与现状进行全面、深入的调查研究，对现存皮影戏实施抢救、保护已迫在眉睫，刻不容缓。

因此，笔者在田野调查资料基础上，结合相关的文献资料，通过对西吉皮影的起源、发展的历史沿革，以及村社传承人等进行深入探析，显现它在西吉传统文化里的本体面貌，为全县皮影调研、申报命名皮影戏班提供一些理论上的支持，从而有效地改变西吉县皮影戏班的生存状态，让更多的人了解关注皮影，重视和保护皮影艺术，从而以促进西吉皮影的传承与保护。

二、相关研究综述

皮影是我国古老的剧种之一，是世代民间艺人智慧的结晶，它最迟在中唐时期已经形成，宋代十分盛行，明清时期仍普遍在各地上演。作为“非物质文化遗产”，皮影艺术造型精美、演出技巧奇妙、音乐唱腔独特，深受人们的喜爱，被

^① 谢科选的皮影人生.宁夏网, 2009-03-24 11:32:39.

称为中国民间艺术的“活化石”。

皮影作为中国传统民间艺术的一部分，随着经济的发展和大众传媒工具的普及，它和众多传统民间艺术一样，面临着灭亡的命运，如同我国分散各地的剧种和其他艺术形式，在现代化的浪潮冲击下，渐渐失去了原有的魅力和风采。在此情景下，致力于传统民间艺术传承的艺人和研究者，他们的努力就显得格外地让人尊敬和钦佩。

我国关于皮影的研究，已出版了很多著作及若干论文。

（一）专著类研究

1、魏立群的皮影研究成果：

在诸多的皮影研究者中，魏立群脱颖而出，树立了皮影研究的权威。在对皮影艺术研究方法上，他走出书斋，深入田野进行调查研究，其研究特色在于第一手材料的鲜活。他的著作《中国皮影艺术史》，既注重史料的全局性，又不为历史文献所囿，通过田野调查获取了大量的调查资料，在此基础上进行了系统整理、全面把握皮影艺术的发展方向、脉络和规律，对皮影起源的年代、流传及分布等进行了详实的论述。

他的另一本著作《中国唐山皮影艺术》是我国第一步综合研究唐山皮影艺术的专著。此著作以唐山皮影的历史沿革、民间传说、相关民俗、演出形式、剧本唱腔、操纵表演、造型艺术、雕刻工艺、世界交流为著述纲目，以收录的八百余幅精美皮影雕刻作品为形象载体，将研究对象置于人文视角之下，关注生活在最底层老百姓的艺术理想和生活观念，向人们展示出皮影艺人在演唱、表演、雕刻等方面的艺术成就。正如我国著名史学家毛佩琦先生评价的那样：“魏立群不仅填补了学术史上的空白，而且他的研究对于历史文化的研究还具有方法论上的意义。”

2、其他学者的研究：

梁志刚先生在他的专著《关中皮影》一书中，将相关文献、考察笔记、摄影图片等资料进行了梳理，并对所梳理的相关文献及田野考察进行分析，从剧种声腔的完善多样、演出形态的独特丰富、雕刻技艺的成熟精湛，以至在中国影戏历史与现实的渊源流变、艺术成就、流播作用、地位影响来看，关中皮影具有极高的民俗与艺术价值，是我国民间文化艺术的一枝奇葩。

兰州大学赵建新先生的《陇东南影子戏初编》（1995年）把皮影戏纳入微观视觉的研究，该书以传统的考证、论析方法，结合田野作业，系统的介绍了陇东

南皮影戏的剧目、线谱、音乐等，丰富了中国地方戏剧资源。之后他又发表了以剧本、剧目为主要研究对象的专著《陇影纪略》（2007年）。

除此之外，还有沈珉编著的《中国传统皮影》，由于沈珉在南方的皮影之乡长大，从小耳濡目染，对皮影怀有深厚的感情。她在查阅与皮影相关史料的同时，走访了民间皮影艺人与皮影研究专家，积累了第一手大量的资料。在该书中，她详细地介绍皮影的历史与起源，对皮影的制作方法、表演模式、各地皮影的风格特征等进行了详尽的叙述，从而为研究我国皮影的历史与现状提供了资料来源。

（二）论文类研究

1、从艺术造型角度的研究

党永杰的《非物质文化遗产——陇东皮影的色彩与造型特色研究》，主要从陇东皮影的人物色彩与造型特色、影件的色彩与造型等方面阐述了陇东皮影完美的色彩艺术和造型风格；孙杰等人的《唐山皮影造型艺术的发掘和研究》主要从皮影艺术的表演风格和人物造型的色彩角度，对唐山皮影这一我国民间艺术中瑰宝进行了描述；贾涛的《浅析民间皮影造型艺术特点》一文中，从皮影的平面化、艺术夸张化、造型的戏曲化介绍了皮影艺术造型的主要特征。

除此之外，还有韦凯等人的《华县皮影雕刻艺术造型研究》；万婷的《陇东皮影的造型语言特征》等等，他们以皮影艺术造型为切入点，丰富了皮影这一古老的民间艺术研究。

2、从皮影艺人个案角度的研究

李珊珊的《一粒沙中看世界——灵宝道情皮影艺人索辛酉个案调查》，以灵宝道情皮影艺人索辛酉为田野调查的主要对象，对其学艺行艺经历、唱腔特征、皮影雕刻及表演艺术进行全面记录分析，从点到面地描述了灵宝道情的艺术特征和现状；党桂梅的《环县道情皮影许家班之个案研究》，从许家班戏班命名、戏班成员构成、传承关系、收入分配、演出情况等方面介绍了环县皮影班社的生存状态。

另外，还有罗玲的《成都皮影》等，对皮影艺术的创造和传承者生存状态如实地进行了记录，从而为政府制定皮影保护措施提供了依据。

3、从综合性角度的研究

谢迁等人的《挖掘民间工艺魅力，再现原生态艺术》，从皮影的历史与现状、制作剧目、演出等方面介绍了陕西东路皮影；杨雪英的《辽宁凌源皮影调查报告》，

在田野考察的基础上，通过对辽宁省凌源地区皮影的影人、表演、戏班、影卷、唱词、道白、唱腔等进行了全面的阐述。

这些研究对各地皮影的现状做了全面介绍，为我们研究其它皮影艺术提供了思路。

目前对西吉皮影的研究还是比较缺乏，因此笔者通过梳理、总结众多学者对全国其它地方的皮影研究资料，以及对西吉皮影艺人及戏班组织、皮影制作技艺传承与保护等方面进行扎实的调查，将西吉皮影在当前语境下的制作技艺、演出形式、面临困境等呈现给世人，在此基础上对西吉皮影这一濒临灭绝的民间艺术保护提出一些自己的建议与对策，以期这些调查研究资料对当地政府制定相关保护措施起到一定的借鉴作用。

第二节、研究思路与方法

作为根植于中国传统文化土壤中的皮影，其本身就是一个复合体。它集绘画、雕刻、音乐、文学和戏剧等艺术为一体，在渊源流长的发展过程中又与民间宗教、信仰、民俗、民众等交融成为一个不可分割的整体。站在不同的角度看同一个事物，必然产生不同的理解和阐释。因而笔者在搜集梳理国内对其他地方皮影艺术研究的基础上，通过大量的田野实践，对西吉民间皮影的制作技艺、演出活动、班社组织及老艺人的生活状态进行详实的记录、描述，以期将西吉皮影展示给世人。

1、参与观察

皮影作为西吉民间文化重要组成部分，它伴生于宗教与民俗活动之中才具有生命力。因而，笔者将通过田野的方法，直接参与到当地的民众及皮影艺人的民俗生活中进行观察，通过实地的调查研究，展示皮影艺人的语言、行为、信仰等等，甚至是皮影艺人的“自我”的概念，由此对皮影艺术的文化进行分析，使其动作和行为得到最大程度的还原。从而将皮影艺术这种现代很多大众所陌生的文化呈现出来，让更多的人了解皮影艺术。

2、深入访谈

由于西吉县地处宁夏南部贫困山区，交通闭塞、经济文化较落后，皮影艺人们都生活在大山深处，演出也仅限于串乡走户，外界很少有人关注这一民间艺术。因而，对西吉皮影的研究目前除了相关的新闻报道之外，还没有找到其它的文献

记载，因而笔者将在田野调查中对皮影传承人进行深入访谈，从而完善村史、皮影的历史渊源、皮影的发展与传承等方面的资料。

3、文献梳理法

虽然对西吉皮影的研究目前还没有成型的文献资料，但由于西吉皮影是从陇东地区传来，是陇东文明的延续，而对陇东地区皮影的研究较多，因而笔者将梳理陇东皮影研究的相关文献，及全国皮影研究的文献资料，结合自己的田野调查资料进行论述。

4、整体性叙述法

皮影艺术包罗万象，它与当地的历史、信仰、习俗、社会、甚至生活方式密切相关的民俗活动，当我们试着把不同视角产生的影像拼接成为一个整体，再把它还原到西吉民间文化的背景下。因而，一个立体的、鲜活的西吉皮影便呈现了出来。另外，由于皮影是集绘画、雕刻、音乐、文学和戏剧等艺术为一体的民间艺术，本文将通过对西吉皮影的雕刻、班社组织等多视角把西吉皮影方面作一个整体呈现出来。

笔者将主要采用田野调查的方法，辅助以文献梳理和整体性叙述的方法，通过描写皮影与皮影艺人、当地民众生活的关系，客观地反映传承人及当地民众的生活状况，从而示出一段漫长而又复杂的皮影传承与发展历程。

近年来，由于受现代影视技术、现代文化艺术发展冲击，以及经济利益影响，很少有人学习皮影技艺，加上受传统思想“传里不传外”约束，导致皮影戏后继无人，学者寥寥无几。2009年暑假调研时发现包括谢科选在内的皮影艺人都已年事已高，且这些老人都没有带徒弟，西吉皮影濒临消失的边缘。基于此，本文在大量的田野资料的基础上，通过对西吉皮影的制作技艺、传承人、班社组织等进行详实记录，为研究西吉皮影提供第一手的资料，并对西吉皮影的发展与保护提出一些建议和意见，为当地政府制定皮影艺术保护提供依据。

第一章 西吉皮影的文化生境

第一节、西吉县地理位置及生态环境

西吉县位于宁夏回族自治区东南部、六盘山西麓的黄土高原中心地带。地理位置处于东经 $105^{\circ} 20' \sim 106^{\circ} 04'$ ，北纬 $35^{\circ} 35' \sim 36^{\circ} 14'$ 。东西长 67 公里、南北宽 74 公里，县域总面积 3144 平方公里，耕地 175 万亩。辖 3 镇 16 乡，306 个行政村，4 个居委会，1912 个村民小组。总人口 48.8 万人，其中：回族 26.3 万人，是宁夏人口第一大县和少数民族聚居县。^①

图 1—1 西吉县地图

县东距固原市 63 公里，北距宁夏回族自治区首府银川市 391 公里，西距甘肃省兰州市 272 公里；东距陕西省省会西安市 459 公里，南至甘肃静宁县城 73 公里，西至甘肃会宁县城 173 公里；国道 309 线、省道 202 线穿境而过。地势南低，北、东、西渐次增高，海拔 1688~2633 米。^②地貌分三种类型，即黄土丘陵占全县总面积的 83.5%；河谷川道占全县总的 6.1%；土石山区占全县总面积的 104%。西吉境内的河流有葫芦河、祖厉河、清水河三条水系，但是年径流量非常小，夏季多枯竭。

境内气候温和，属典型的温带大陆性季风气候，处于半湿润半干旱过渡地区。年日照时数 2322 小时，年均气温 5.3°C ，无霜期 130 天左右，年均降水量 400 毫米左右，光热资源

^① 西吉县编纂委员会编.西吉县志.宁夏人民出版社 1995 年版.

^② 西吉县编纂委员会编.西吉县志.宁夏人民出版社 1995 年版.

丰富。春季气温回升快，干旱多风，冷暖变化大，多有倒春寒；夏季短暂，气温适中；秋季雨量较多，降温快，霜冻早；冬季长，严寒干燥。四季交替变化不明显。年平均气温 5.3℃，年平均降水量 350~500 毫米，无霜期仅有 100~150 天左右。干旱、冰雹、霜冻等自然灾害频繁。^①

西吉县土地类型多样，土层厚，适宜农业、林业、牧业、副业、渔业综合发展。有宜农地 232.82 万亩、宜林地 109.94 万亩、宜牧地 121.64 万亩，分别占土地总面积的 49.37%、23.31%和 25.79%。水面积 2.05 万亩，可发展养殖业的水域 1.85 万亩。

西吉县以农业为主。主要农作物夏粮有小麦、豆类（包括白豌豆、绿豌豆、扁豆）；秋粮作物有莜麦、荞麦、糜谷、玉米、燕麦、马铃薯（俗称“洋芋”）；经济作物有胡麻、芸芥（元元）。野生植物有 69 科 155 属 420 多种，其中有 70 余种药材和野生蕨等；西吉县彩鲫是世界珍贵而稀有的鱼种之一。^②

西吉东南部距县城 20 多公里的战国秦长城遗迹，为宁夏回族自治区人民政府和西吉县人民政府重点保护的远古遗迹。北部土石山区的火石寨乡部分地带，林木葱茏，草原植被好，流水清澈，山峦迭障，奇峰高耸。扫竹岭（亦称云台山、西武当）、蝉佛寺、石寺山、石城等，山势险峻，景致壮观。南北朝时建有石窟群，佛像造型功力深厚。火石寨的自然景观如画，是夏日理想的旅游地。自然景观还有海原大地震时形成的堰塞湖党家岔震湖等。^③

第二节、西吉县人文环境

西吉县历史悠久，文化源远流长。县境内有各种古遗址 125 处。早在四五千年前，境内就有原始人群居住。他们依傍发源于境内的葫芦河桥、马莲桥、唐家河、什字路河、好水河等河谷地带繁衍生息，创造着人类文明。月亮山西南麓的三滴水新石器时代文化遗址散布于地表和文化层中的大量陶片、月亮山南麓修筑于北宋崇宁五年（1106 年）的宁安寨规模宏大，当属西安州管辖，金代属隆德县管辖的白城子古城遗址、葫芦河与马莲河沿岸的秦长城遗址、众多的汉墓群、好水河沿岸的宋夏古战场遗址等，都在证实着西吉这块黄土地远古的文明、悠久的历史及丰富的文化内涵。^④

① 西吉县编纂委员会编.西吉县志.宁夏人民出版社 1995 年版.

② 政协西吉县文史资料文员会编.西吉文史.宁夏人民教育出版社，2009 年 9 月，第 220 页.

③ 宁夏西吉县简介：地理与自然,2006-03-19 21:25 ,宁夏商务信息中心.

④ 政协西吉县文史资料文员会编.西吉文史.宁夏人民教育出版社，2009 年 9 月，第 218 页.

西吉县城南北两边被南山和北山环绕，一年四季，整个西吉县城为每一个人呈现着西海固乡间惯有的世俗生活图景，县城街道沿东西走向形成狭长的街道。县城主干道由三条街组成，中街是最繁华的街道，承载着大量的运输量。前些年，车辆少，每当逢集^①，商贩、老农们赶着牛羊等牲口从各个村落聚集到县牲口市场做买卖，大家讨论买卖的价钱时，商贩们经常在衫袖笼用手指代数字，双方摸手了解，达成交易，俗称“袖笼交易”^②。

每逢集日，西吉的露天商贸市场里热闹非凡，各种小店铺陈列着琳琅满目的货物，最吸引人的还是各式各样的手工艺品，有图案色彩各异的刺绣：花帽、鞋垫、枕头、门帘等等；有竹子、麦秆、柳条编织而成的各种柳条筐、竹篮、锅盖；还有做工精致的箝箝、虎头鞋、虎头帽等。除此之外更多的就是乡民们日常用品：各式各样的镰刀架、刀刃、手工做的高粱笤帚、竹竿扫帚、鸡毛掸子、擀面杖及汤壶、吊罐^③等。

西吉县由于是回族聚居区，走在县城街道上，最吸引人眼球的就是沿街两边的小饭馆，清一色上面都标着“清真”二字，几乎找不到汉餐馆。这里的面做得非常好吃，通常是大瓷碗上面，价钱不便宜，一碗八九块钱左右，但实惠，一碗顶两碗吃。最值得称道的是西吉的土豆，为西吉县人民争来了“中国马铃薯之乡”的美誉。

县城内最大的广场就数电影院门前的文化广场了，王阿西在《西吉县城——远离现代文明，呈现世俗图》一文中描写西吉电影院时叙述到：“闲置已久的电影院却反映出上个世纪末时代潮流在一个西部小城镇留下的印迹。据说那些手绘电影海报是西吉县城一位有名气的书画家的杰作，创作虽说粗拙，但也栩栩如生，这在现代大都市是很难见到的。时间在这里是被延宕的，而起起伏伏的灰尘，让这座县城乡土的味儿更浓。”^④

作为六盘山丘陵地区的西吉县，沿各河流域两岸的台地上、土山山脚下、丘陵梯田间、山间公路两旁，自古迄今是村民们聚居、耕作劳务、获得生活物质最

^① 逢集：阴历的奇数日（如：初一、初三、初五等）为集日。

^② 袖笼交易：同样的牲口，价钱高低，只看对方是否中意，在袖笼中讨价还价，你知我知，旁人无法知道，最为妥善。

^③ 汤壶、吊罐：汤壶又叫“汤瓶”，体长而瘦，盖有尖顶，壶嘴弯曲。一般在“洗小净”（又叫“洗小水”，即洗肢体）或洗脸和洗手时使用。吊罐又叫“吊壶”，壶底有孔，配有塞子，一般在“洗大净”（又叫“洗大水”，即洗全身）时使用。回民每逢做礼拜前要进行沐浴，平时出远门归来或逢年过节、婚丧嫁娶、宰杀牲口等事务之前，都要进行洗大净和洗小净。

^④ 宁夏网 WWW.NXNET.CN 发布时间：2008-03-09 11:08:51.

良好的地方。居住在边远山窝里的勤劳朴实的山民们，祖祖辈辈厮守着赖以维持生命的良田数亩，很多老人甚至一辈子都没有走出过大山，他们在这片黄土地上传承和创造着属于自己的乡土文化，这就是纯真意义上的西吉民间文化。

在这片古老而又充满希望的土地上，西吉人民世代代用他们的智慧和情感创造了丰富多彩的民间文化。广大回汉民众用他们的特有的生活经验和审美理想不断丰富了西吉的民间文化内涵，他们在这片黄土地上留下了艺术内涵丰富、形式多样的民间文化遗产：西吉刺绣^①、西吉皮影、西吉编织^②、西吉剪纸、西吉口弦^③、西吉花儿、西吉砖雕及西吉民间歌谣、故事等等。

这些民间文化遗产存在于西吉广大民众的日常生活中，是生活的文化，百姓的文化，俗世的文化。正是这种文化，深深地扎根于西吉县这方水土中，是西吉文化的根，是西吉文化的魂。

西吉皮影自从传入之日起，就融入了这里的乡土文化，深深扎根于西吉民间土壤中。皮影剧目都取材于《三国演义》、《封神榜》《水浒传》等历史故事和神话传说；皮影人物的造型和设计是艺人们依照历史人物形象，选用上等的牛皮，历时好几个月精雕细刻而成，影人色彩鲜艳，做工精致，具有艺术价值和收藏价值；皮影唱腔大都采用秦腔曲调演唱，以铜锣、唢呐、二胡等乐器伴奏，艺人们都采用当地土语演唱，语言诙谐幽默，唱腔时而高亢激昂，时而婉转动听，朴实自然，深受当地群众喜爱。

然而，随着电视、电影、广播等现代影视技术的发展，曾经给乡民们带来欢乐的皮影却逐渐淡出人们的视野，没有了观众，没有了收入，皮影艺人们也纷纷弃艺务农或外出打工，只有极少数的皮影班子过年时应邀到各地临时演出。皮影艺人们都年事已高，大多相继离世，西吉县现有的几个班子文武乐队伴奏人员不齐，演出时只能临时聘用外地人。由于没有前景，年轻人都没有人愿意学，西吉皮影濒临灭绝的边缘。近些年来，在当地政府的重视下，皮影像刺绣、花灯、马社火、花儿、剪纸等民俗文化一样，得到有效地挖掘与抢救。

第三节、西吉皮影的历史渊源

历史悠久、闻名中外的影戏艺术，是我国劳动人民利用“光”和“影子”的

^① 西吉刺绣包括：香包、枕头、绣鞋、鞋垫、门帘、花帽、缠腰、耳帽、香包、肚兜、针插、炕围等。

^② 西吉编织包括：柳条编、草扎、地毯、挂毯、竹编等。

^③ 口弦：西吉当地通称“箝箝”，主要流行于回族妇女中的一种以吹奏口弦并作以即兴表情动作的民间娱乐形式。闲暇时节，回族妇女聚在一起，用弹口弦来抒发喜怒哀乐之情，弦声柔美深沉，节奏多变。

科学原理与绘画雕刻工艺的巧妙结合，发明创造的一种用“影子的活动”来表演故事的戏剧艺术形式。^①而这种艺术形式究竟起源于何时，民间传说不一，不同的学者也提出不同的说法，普遍认为是“初成于唐末，始兴于两宋，广盛于明清，衰微于当代。”^②

最早的是顾颉刚著的《中国影戏史略及其现状》中提出的影戏起源于周代的记载：“影戏之性质与傀儡全同（后人每将其相混者亦因此），不同者只其表现方法，是以影戏亦必自始模仿戏剧者，其兴起虽确知当后于傀儡，然或亦在周之世也^③。”。

影戏起源于汉代，是根据《搜神记》、《汉书》等古籍中记载关于汉武帝思念李夫人而让方士少翁“夜设帐，张灯烛”而提出来的。据《汉书·外戚传》载：“李夫人少而蚤卒……上思念李夫人不已，方士齐少翁言能致其神，乃夜张灯烛，设帷帐，陈酒肉，而令上居他帐，遥望见好女如李夫人之貌……”。

影戏起源于唐代之说，是据孙楷第《傀儡戏考原》中记载：“余意影戏殆仁宗时始盛耳。若溯其源，则唐五代时，似已有类似影戏之事耳。”^④而来。

宋人笔记多谈及影戏，许多人便认为影戏始于宋代，而之前中国则无影戏^⑤。今见之古书中，最早直接记载影戏演出的是张耒^⑥《明道杂志》所云：“京师有富家子，少孤，专财。群无赖百般诱导之。而此子甚好看影戏。每弄之辄关羽，辄为之泣下，嘱弄者且缓之。一日，弄者曰：‘云长古猛将，今斩之，其鬼或能祟，请即斩而祭之。’此子闻甚喜。弄者乃求酒肉之费，此子出银器数十。至日，斩罢，大陈饮食，如祭者。群无赖聚享之，乃白此子，请遂散此器。此子不敢违，于是共分焉。”

其实从古籍记载来看，在北宋时，影戏演出已较为普遍。《都城纪胜》载，凡影戏乃京师人初以素纸雕镂，后以彩色装皮为之。宋仁宗庆历年间，范仲淹镇守庆阳（今甘肃庆阳），当地艺人演皮影戏犒劳将士。

高承^⑦在《事物纪原》也记载：“仁宗时，市人有能谈三国事者，或采其说加以缘饰，作影人，始为魏蜀吴三分战争之像。”可见，在宋代，由于广大民众对影戏的喜爱和痴迷使影戏的演出已具有相当规模，而且使影戏的发展形成了繁

^① 李群编著.传统戏剧.济南:山东友谊出版社,2008年8月第1版,第386页.

^② 赵建新著.陇影纪略.北京:中国社会科学出版社,2007年5月第1版,第3页.

^③ 顾颉刚著.中国影戏史略及其现状.文史第19辑.中华书局,1981年版.

^④ 孙楷第著.傀儡戏考原.上杂出版社,1953年版.

^⑤ 赵建新著.陇影纪略.北京:中国社会科学出版社,2007年5月第1版,第4页.

^⑥ 张耒,宋代文人,生活在宋仁宗皇祐至徽宗政和间(公元1049—1118年).

^⑦ 高承,宋代文人,生活在宋神宗元丰间(公元1078—1085年).

盛的状况。

陇东皮影戏起源很早，当地艺人和乡民众都说它已有一千多年的历史。我们不能完全相信这样的口传，因为古代典籍、方志中无此记载；但是，我们又不能完全无视这种口传，因陇东一带在晚唐、五代时确有形成影子戏的可能。在历史上这里曾是较早文明发达的地域，是古秦部落的发祥地。汉、唐时，丝绸之路贯穿甘肃，这里便成了中西文化交流、贸易往来之通道。^①

按陇东的民间传说，秦始皇的儿子胡亥生下来的时候，整天啼哭不止，但有一天，他看到窗子上照射的人影表演便不再哭了，但人影一离开窗子，他又啼哭起来。于是秦始皇命人雕刻出表演人的形状，不断地表演下去，胡亥不哭了，影戏也由此出现了。^②这些传说历史真实性如何，无从考证，但至少可以说明皮影戏产生的年代比较久远。

西吉皮影是从陇东一带传来的，而早在明清时期，作为中国影戏家族重要成员之一的甘肃皮影戏得以繁盛和发展。赵建新在《陇东纪略》一书论述陇影的形成与发展时举了大量例证概括出：“陇东南影子戏于明中叶前之繁盛发达”。明代末年以后，一直到清代中叶以后，陇东影子戏持续繁荣，“陇东环县二百多个皮影班，更是形成东、南、西、北四路流派。演出剧目数以百计，仅我所知流传至今已逾三百。”^③

清代中叶以后到民国时期，影戏一直保持着繁荣的发展趋势。清末，镇守陇东的大将董福祥曾把环县（今甘肃环县）皮影戏班带到京城为慈禧庆贺寿诞。西吉皮影就是在这样一种浓厚的皮影文化氛围中萌生发展起来了。

据《西吉县志》记载，西吉县建于民国 31 年（1942 年），以境内席茂滩演化得名，当时属甘肃省陇东专区，驻穆家营。1953 年 9 月，甘肃省西海固回族自治区成立，西吉属其管辖。1955 年西海固回族自治区改置为固原回族自治区。1958 年宁夏回族自治区成立，西吉县归属宁夏回族自治区固原专区。因而，西吉皮影和陇东一脉相承，西吉皮影在西吉建县之前属于陇东皮影的一支，随着历史的发展，西吉皮影在西吉逐渐融入当地民众的民俗文化生活中。据西吉当地的老人们回忆，牛皮灯影子⁴在上世纪 20 年代初，发展十分兴盛，几乎大一点的村子都有皮影班子。一个班子大约有 6 到 8 个演出人员，大多为当地庙会演出，给

① 赵建新著《陇影纪略》北京：中国社会科学出版社，2007 年 5 月第 1 版，第 9~10 页。

② 文/王阿西《秦陇文明的精彩演绎——近看西吉民俗》宁夏网 WWW.NXNET.CN 发布时间：2008-03-09 11:08:51。

③ 赵建新著《陇影纪略》北京：中国社会科学出版社，2007 年 5 月第 1 版，第 12 页。

④ 牛皮灯影子：西吉当地对皮影的俗称。

当地老百姓带来了欢乐。

直到民国后期，中国影戏渐呈衰颓，陷入低谷。就其原因，正如李脱尘^①所指出的那样：“自民国成立二十余年，欧美不良风俗传入吾国……因是中国固有之艺术均次第淘汰。西派（指陕西、甘肃、河南、陕西）影戏更湮没无闻……”但这只是皮影衰颓的外因，而皮影艺术这一时期衰颓的内因则是由于国内战争不断，兵荒马乱，民不聊生，皮影艺术已没有了昔日的生存土壤，皮影艺人们面临着生存的困境。

像全国各地皮影一样，西吉皮影的生存受到了严峻的挑战，皮影戏班纷纷解散，皮影艺人为了生存各奔东西，西吉皮影的发展陷入了低谷。

1949年，中华人民共和国成立以后，由于受到当地政府的扶植和重视，西吉皮影迅速复兴，各地皮影班子重新活跃了起来。当时很有名气的有新营乡的“乡人乐”、王民乡科选皮影班子、将台乡谢家湾皮影班子和平锋镇陈滩皮影班子，就是在这一时期发展起来的。

然而，好景不长，1966年，文化大革命爆发，像其它民间艺术一样，皮影遭到了严重的摧残，不仅皮影戏箱、道具、影人被烧毁，而且皮影艺人也被标上了“牛鬼蛇神”的标签。在这一场大的社会变革中，很多皮影艺人被迫将自己喜爱的皮影烧毁，从此与皮影无缘，有的皮影艺人甚至被迫害致死。经过这一场浩劫，除了个别皮影艺人冒着生命危险将自己喜爱的皮影保存了下来，大多数西吉皮影都毁于一旦。

1978年改革开放以后，在文革中幸存下来的西吉皮影班子：新营乡人乐皮影队、平锋镇陈滩皮影队、将台乡谢家湾皮影队、王民乡科选皮影队恢复了演出。“在农村，每到农闲时节，或者逢到节日、庙会，西吉县的皮影艺人们搭起班子，晚上，在屋檐下架起纸糊的屏幕，在幕后点上几盏油灯表演皮影。一人主演主唱，两班人马，连唱带演。戏台下面，老人、孩子和忙乎了一季的农人们，听着高亢嘹亮的唱腔，看着诙谐幽默的表演，忘了疲劳、忘了时间，笑声不断……^②”

这一盛况一直持续到90年代初期，这一时期，随着电视、广播等各种传播工具在广大农村地区的普及和快速发展，加之艺人经济收入减少，使西吉皮影再次陷入困境，皮影逐渐淡出了民众的视野。

^① 李脱尘：史学家、皮影研究者（1885—1938），原名李连璧，玉田县马头山乡黄庄子村人，少年时就随父李俊峰到北京唱影，后来他与同行倡议成立了“庆民升滦州影戏社”，著有《滦州影戏小史》。

^② 引自西吉县文化馆申报非物质文化遗产资料。

直到 2008 年西吉皮影被列为第二批宁夏回族自治区级非物质文化遗产以来，县文化馆对全县皮影戏进行摸底调查，并采取多项措施保护和发扬濒临失传的皮影文化。为了有效保护非物质文化遗产，繁荣皮影艺术，08 年承担非物质文化遗产保护工程的县文化馆工作人员对新营乡、苏堡乡、平峰镇、将台乡、王民乡等乡镇的皮影队及民间皮影艺人进行摸底调查，发现各乡仅有的皮影队普遍存在着设施老化、陈旧，表演人才流失严重等问题。鉴于此，西吉文化部门组织了大量的人力、物力对西吉皮影进行了抢救和保护，使西吉仅剩的几个皮影戏班得以生存和发展。

在漫长的历史岁月中，西吉地域偏僻荒凉，也是一个多灾多难的地方。北宋时期，西吉境内是西夏王国和宋王朝毗邻接壤之处，两国为了争夺地域而战事不断发生，其中最大的有 1041 年的“好水川之战”，这年，西夏李元昊率兵 10 万，与宋王朝以任福为行营总管的 3 万余官兵，在今将台、兴隆、马莲等地展开争地之战，最后以宋军大败而告终。明朝成化四年（1468），土达人满俊（即满四）、李俊等率众人揭竿反明，占据石城而抗击明军，史称“石城之战”。在清代同治年间，陕、甘、宁回族发动了反清大起义，西吉县境亦为重点地区。

每一个历史时期，旱灾、地震、兵祸、匪患殃及苍生，涂炭生灵，祸害百姓，给西吉这块地方带来了深重的灾难。在西吉县诸如宗教信仰、节日庆贺、祭祀祈祷、岁时、婚丧嫁娶、人生仪礼、竞技游艺等反映各民族、各群体在生活和劳动生产中形成的民俗文化事项，风俗礼仪，都遭到了一定的毁灭。随着社会的进步和稳定，西吉极其丰富的民族民间文化又极具地域特色的文化内容，开始复兴和再次得到发展。西吉县各族劳动群众，在这种特殊的地理环境中特别的历史背景下，创造了一整套生产的、生活的、精神的文化模式，这种文化模式不断的得到发展和完善，最后凝固在这块黄土地上，成为六盘山地区独特的文化风情景观，再加上这里奇异的地貌山势和绿岛秀丽的自然风光，成为中华民族文化最辉煌的宝藏之地。

沧桑的历史变迁，多元民族的交汇与融和，让西吉县这个悠久而古老的区域，在 2000 多年历史的文明进程中，在世界上遗留下独特的黄土文化。

第二章 西吉皮影的传承谱系、形式及传承人

民俗的传承性,是指民俗文化在时间上传衍的连续性,即历时的纵向延续性;同时也是指民俗文化的一种传递方式。^①

第一节、西吉皮影的传承谱系

根据西吉县文化部门的调查统计,西吉目前尚存的皮影戏班只有四个,其中两个已经处于瘫痪状态,只有新营乡的“乡人乐”皮影队和王民乡的科选皮影队两个戏班目前还尚能运营。西吉皮影戏班传承谱系^②如下:

新营乡“乡人乐”皮影队,现有皮影身 20 多幅,头楂较多,道具较全,演出剧目较少,文武乐队伴奏人员不全,直接影响演出质量。需要培训文武乐队人员,补充完善皮影影人,来提高皮影戏的演出档次。

代别	姓名	性别	出生年月	文化程度	传承方式	学艺时间	居住地址
第一代	潘艺人	男	不详	小学	师承	不详	甘肃通渭县
	庞艺人	男	不详	小学	师承	不详	甘肃通渭县
第二代	李岐	男	1938.7	小学	师承	1946.1	新营乡街道

^① 钟敬文著.民俗学概论.上海:上海文艺出版社,1998年12月第1版,第13页.

^② 西吉皮影传承谱系由西吉县文化馆提供.

王民乡科选皮影队，该皮影队影身、头楂、道具、文武乐器齐全，演出剧目较多，演出质量较好。但目前，演出人员包括司鼓、操作影子人员却是外地人，如有演出，临时聘用，需要在本地培养。

传承谱系	代别	姓名	性别	出生年月	文化程度	传承方式	学艺时间	居住地址
		第一代	维德刚	男	不详	小学	师承	不详
		皮润洁	男	不详	小学	师承	不详	固原县张易乡
	第二代	谢科选	男	1942.4	小学	师承	1960	西吉县王民乡

第二节、西吉皮影的传承方式

一般认为民俗（影戏亦是其一）传承的主要方式有四种：1、口头传承，即所谓“言传”，这是口头民俗（包括这种语言民俗、口头文学等）和信仰民俗的主要传承方式；2、示范传教，即所谓“身教”，这是行为民俗（包括各种生产生活的技能技巧、娱乐及舞蹈的民俗等）和信仰民俗（包括各种仪式）的主要传承方式；3、社会群体传承，它具有潜移默化的特点，是社会民俗的主要传承方式；4、民俗学文字资料在民俗传承中起着桥梁作用，在历史上发生突然变化时，民俗传承就会被割断。当社会重新恢复正常秩序以后，人们常常依据文字记载的民俗资料。这是中国民俗传承中的一种特殊方式，是由于中国历史久远，注重文字资料记载的历史特点造成的。”西吉皮影戏作为六盘山区一种特殊的民间小戏，

¹¹ 田晓岫著.中国民俗学概论.华夏出版社, 2003年, 第21页.

其传承主要靠的是“言传”和“身教”两种方式，而这两种方式是通过师徒传承和家族传承来实现的。

一、师徒传承

西吉皮影的传承主要是以师徒传承为主，无论是皮影的制作、影戏的演出、唱腔的设计都是口口相传，师傅教徒弟学，既不创新，也不走样，如新营乡“乡人乐”皮影队，王民乡“科选皮影队”。

由于西吉皮影的从艺者主要是生活在广大农村地区的民间艺人，他们文化水平普遍不高，因而皮影技艺的传承主要是靠师傅的口耳相传，徒弟的耳濡目染、心领神会。包括谢科选在内的大部分艺人都不会识字^①，剧本和唱腔的学习全都是口传心记的，艺人们凭着对皮影的满腔热情，以惊人的记忆力反复地实际操作练习，日积月累而记下来的。据谢师讲，很多皮影艺人到了他这个岁数^②都能唱40多本戏，有的老艺人甚至能唱80多本。

在过去，皮影戏很受广大民众喜爱，相应地皮影艺人也很受尊重，在那个年代，操作皮影也是一门维持生计的手艺，很多年轻人都愿意学习皮影戏。在西吉当地，皮影艺人们带徒弟^③是相当严格的。首先，师傅们最看重的是徒弟学艺的兴趣。从事皮影行业很辛苦，常年走乡串户，长途跋涉地深入到各个地方去演出，收入又不高，如果没有对皮影的执着与热爱是无法坚持不下去的。

其次，一个皮影戏班的水平，主要取决于艺人们操耍^④的技巧、乐器的演奏及唱功的高低，这些都是经师父口传心授和长期勤学苦练而成的。皮影是用声传情，即用声音来表达感情的，它不同于戏曲舞台。在戏剧舞台上，演员可以声情并茂，如果声音达不到就用表情来表达。皮影则不同，它是用声音来表达人物丰富的感情。西吉皮影是采用秦腔演唱，对艺人的要求很高，师傅们在带徒弟时很看重这一方面的才能。

招收学徒，要行拜师礼，皮影艺人很看重拜师礼俗。学徒向师傅行完跪拜礼后，有的是三年之内要留在师傅家里帮师傅边干活边学戏，有的则只是在戏班演出时跑腿学戏。据谢师傅讲，一个师傅三年之内只能带一个徒弟，^⑤师傅主要传授影戏的唱、念、做、打以及雕刻技艺。学徒学戏的进度因人而异，有的学徒很

^① 据谢科选讲，自己只上过两年的小学，识字不多。

^② 岁数：西吉当地方言，指年纪。

^③ 带徒弟：招收徒弟。

^④ 操耍：指表演。

^⑤ “一个师傅三年带一个徒弟”这种规定一方面是避免从业人数的增长速度，从而避免由此带来的业务竞争；另一方面，也有利于师徒之间的教与学。

好学，又勤奋，一年下来唱戏的经头、操作的手法，制作的技艺都会了一大半，再加上两年的实践练习就可以自己搭台演出。

台上一分钟台下十年功，老艺人们上百部的戏本都是印刻在脑海中，没有勤学苦练，没有吃苦耐劳的劲头是无法从事皮影行业的。

二、家族传承

西吉县皮影传承大多数是师徒传承，也有家族内部的传承，和许多民间艺术一样，皮影戏也一直秉承着“传男不传女”的古训。一方面是因为影信佛教，女人去怕会沾染了，对皮影不利，因而，过去皮影舞台上不允许有女人；除了这一千年秉承的古训外，另一方面因为从事皮影这一行业非常辛苦。戏一开场，一个人就得操几件家伙，扮演几个角色，手里家伙使个不停，嘴里唱词不断，一个萝卜几个坑都得填好，每个人都要当作几个人来使。比如演出时的“挑线的”承担着皮影戏班演出的重任，集多项任务于一身，相当于一个乐队的指挥者。他不但要生旦净丑一人来演唱，而且还要一边唱一边敲大鼓、弹月琴，很是辛苦。这样的演出，不光^①是技术活，而且还是体力活，再加之皮影戏班要常年走乡串户、长途跋涉外出演出，很辛苦，所以以前没有女人学皮影戏，皮影艺人们也不带女徒弟。

然而，随着社会的发展，这个千年秉承的古训被打破了，2008年4月华县历史上第一个女子皮影表演团宣告成立，5个女团员中年龄最大的45岁，最小的30岁，她们自愿成立“靓妹”皮影表演团并加盟雨田皮影社。经过两年的刻苦排演训练，如今，华县女子皮影表演团已能基本独立登场演出了。^②西吉皮影班社也不例外，2007年在苏堡乡陈岔村成立了的西吉皮影艺术团，63岁的皮影艺人曹志新任团长，为了让更多的人学习皮影艺术，传承皮影艺术，曹志新动员自己的女儿加入皮影艺术团系统地学习皮影艺术，女性的加入也为皮影艺术团增添了一道亮丽的色彩。

曹志新从小就喜欢文艺演出，他从学演现代样板戏到学唱历史剧，在学艺的生涯中他发现随着生活水平的不断提高，民间艺术的生存空间越来越少。在广大的农村地区，曾经给乡民们带来欢乐的皮影逐渐淡出了人们的视野，皮影艺人们也渐渐被人们所遗忘。绝不能让祖辈们遗留下来的宝贝就这样断送在我们这一代人手上。意识到自己的肩负的重任，曹志新开始四处打听、搜集散落在民间的皮影，并开始亲手操作学演皮影。经过几年的努力，他组建了自己的皮影戏班，并

^① 不光：西吉当地方言，指不仅，不但。

^② 华县皮影有了女传人 打破“传男不传女”千年古训. 来源: 华商网-华商报, 2010-06-21 06:10:00.

利用农闲时节，逢年过节到各处去演出。随着人们对民间艺术的重视，曹志新的皮影戏班不断有新鲜的血液输入进来，越来越多的年轻人对皮影感兴趣了，如今，他的皮影班里学员多达 16 人。

提起自己的皮影艺术团，曹志勤老人说：“皮影被列入文化遗产保护项目我很高兴啊！现在很少有人玩它，我要将这古老的文化遗产传授给儿子、孙子，叫他们将皮影继续演下去。”如今的曹志勤老人，不仅是玩皮影的民间艺人，他又是皮影的开拓者和保护者，更是皮影的传承者。^①

图 2—1 曹志新和他的皮影^②

图 2—2 皮影演出^③

图 2—3 乡民们看皮影戏^④

第三节、西吉皮影传承人谢科选

“民俗传承人”又可俗称为“民俗传人”。他（她）们是民俗文化的主要承载者，是民俗实践经验最丰富的民俗活动操持者和民俗知识的集散者。在俗民群体中，他（她）们是智者、权威，受到俗民的崇敬和信赖。这些人在民俗行事中都有突出的技艺或才能表现。他们往往是世代相续的民俗文化传人和习俗社会规范的主要支配力量。……他（她）们在各自的民俗传播空间里都发挥了不可估量的民俗传承作用。^⑤

因受中国传统文化观的影响，像皮影这样的民间艺术是被视为粗俗不堪，不能登大雅之堂，不仅史家不会在官修史传里给他们留一席之地，即使许多野史也往往不屑一顾，所以关于古代皮影传承人的资料非常欠缺。清末民国初期，许多西方的人文思潮涌进中国，民俗学、人类学、宗教学等社会科学学科相继传入，随着民俗学研究的不断深入，影戏也渐渐被纳入了文人的视野，但对影戏传承人

^① 痴心 50 载玩皮影的曹志新老人, www.nx.xinhuanet.com, 2008 年 03 月 31 日.

^② 此团片来源于 www.nx.xinhuanet.com 新华网.

^③ 此组图片由西吉县文化馆提供.

^④ 此组图片由西吉县文化馆提供.

^⑤ 乌内安著.民俗学原理.辽宁:辽宁教育出版社, 2001 年 1 月第 1 版, 第 323 页.

进行关注的是 20 世纪 80 年代以来，一方面因为“十大集成”工作的启动，不少地方文化部门组织一些访谈，对影戏的传承、影戏艺人的生平、艺术经历进行了一些简单的整理，但如果研究还谈不上；另一方面是不少媒体有感于近年来传统文化的失落，做了一些专访报道，保存了一些影戏传承人的资料^①。

2000 年以来，全国各地对皮影传承人的研究越来越多，由最初的关注皮影演唱者到将目光投向皮影雕刻的传承人，比如“农民卢福增和他的皮影雕刻”^②一文就是对河北唐山皮影雕刻艺人卢福增的雕刻艺术进行了深入研究。

西吉县由于地处宁夏南部山区，经济落后，交通不便，除了 2008 年以来西吉文化馆对西吉现存几个班社皮影艺人及其班社进行的新闻报道外，没有学者对西吉皮影传承人进行深入研究。本节主要以西吉皮影传承人谢科选为个案对西吉皮影传承人的生存现状做一个简单的总结。

一、谢科选皮影的艺术价值

皮影在西吉一带又称“皮影子”、“牛皮娃娃”。在过去，皮影一般是以食用的清油为燃料，通过灯光照射牛皮做成的人影而演出的一种民间影子戏，白天有太阳时也可以演出，称为“热影子戏”。西吉县由于地处偏远的宁夏南部山区、经济落后，使许多传统的民间文化保持了较好的原生状态，尤其是西吉皮影精湛的制作技艺及造型艺术，凸现出了西吉浓厚的地方特色，充分体现了中华民族民间艺人的智慧。

笔者所采访的谢科选为这方面艺人的杰出代表。谢科选师傅从 1975 年起便跟随陕西省延川县皮影制作师傅学习皮影制作，至今已有 30 多年，积累了丰富的实践经验，皮影制作技艺已达到了炉火纯青的程度。谢师傅很好地继承和发扬了师傅的皮影制作技艺，他制作出来的皮影皮质优良，透明度较大，立体感很强。皮影影人的造型主要以戏剧人物为主体，衣、帽则以中国古代衣饰为标准，同时配以色彩斑斓，鲜艳亮丽的马车、花轿、金銮殿、树木等布景陈设物，既有观赏价值，又有收藏价值。

根据笔者在西吉各地特别是在谢科选家的观察，西吉皮影的人物造型丰富，归纳起来有生、旦、净、末、丑五个大类，依照人物不同的身份特点，夸张突出影人的眉、眼、鼻、嘴和胡须五个部分。从工艺上讲，西吉皮影造型外轮廓以直线概括，俊俏有神，尤重图案装饰，着色对比强烈，头部造型约有千余种。由于

^① 李跃忠著《灯影里舞动的精灵——中国皮影》。黑龙江：黑龙江人民出版社，2006 年 11 月第 1 版，第 88～89 页。

^② 韩廷东、曹亚丽著《农民卢福增和他的皮影雕刻》。大舞台，2003 年第 4 期。

皮影要在平面布幕上演出，而且演出时只能左右移动，因而皮影艺人们一般都采用“五分脸”的方法，侧面展示给观众“一个眉、一只眼、一耳垂、半面嘴鼻一个脸”。同样，皮影的身段也用侧面表示法。

在皮影创作人物和道具的塑造上，民间皮影工艺师吸取了中国画创作的透视观念，采用“散点透视”，充分利用现有的平面空间，将现实生活中的具象形象通过提炼、变形、夸张、概括，并运用图案化、抽象化的形式在有限的二维空间里加以充分表现^①。

像其他皮影艺人一样，谢科选也没有接受过专业的造型训练。他在制作皮影时较少考虑理性色彩，而是根据自己的直觉、意念，巧妙地对影人进行合理的夸张和变形。这非但没有束缚他的艺术创作，反而使他们的创作更加自由、率真，更具想象力和感染力^②，给人一种夸张的美，尤其体现在影人面部造型当中。

首先面部的造型主要是运用线条的变化来表现人物的性格特征和夸张造型的，这些线条的长短组织、曲直搭配、点线结合勾勒出人物的身份、性别和相貌美丑。如生角多是平眉且眼睛细长，以此来表现其善良、儒雅，旦角以弯眉线眼表现文静秀雅，而净角则个个立眉，眼睛圆睁以示其威武刚烈。

其次，西吉皮影面部色彩的运用也极具性格化，且表现夸张。西吉影人用色，以红、绿、黄、蓝、黑五种颜色为主，采用中国民间年画浓墨重彩的着色方法，以固有色平涂分填。为了准确揭示人物的个性特征，人物面部的不同色彩标志着不同性格。如人物脸部设计一般是黑(代表)忠、红(代表)烈、花(代表)勇、白(代表)奸^③。

唐山皮影艺术家丁振耀介绍：所谓入皮子，我有两个方面入皮子，一个是从声音的形象和皮影人的这个形象统一，这是入皮子的一个方面，另外一个方面就是很重要的方面，你就是把这个人物在这个故事情节里头，它的位置，它表现的性质，它表现的方法，它所表现的实质的东西跟它这个人物的形象你必须把这个人物的，不是刻划我这个演员，你是刻划的这个人，你必须跟这个人物发展这个剧情的脉络相吻合。越是技艺高的演员他刻划得越深透，越深刻，而且他的唱腔组织起来很美。也就是在这声声曼曼、豪迈粗犷、跌宕婉转、乡韵纷呈的古老唱

^① 卢强、杜静著：清代民间皮影的制作工艺与艺术价值初探，今日南国，2008年2月（总第82期）。

^② 党水杰：非物质文化遗产——陇东皮影的色彩与造型特色研究，湖北第二师范学院学报，2008年1月第1期。

^③ 万婷：陇东皮影的造型语言特征，广西艺术学院学报，2007年4月第2期。

腔中，一个个镌刻在皮革上的影人形象被赋予了生命和性格，融入了深厚的历史。皮影艺人们也在这高昂低回的演唱中贯注了他们的智慧，追求，以及命运。

二、谢科选的成长历程

（一）生活环境

西吉县皮影艺人谢科选生活在王民乡红太村，王民乡东与将台乡交界，西和平峰镇、兴平乡相连，西南与甘肃省为邻，东南与兴隆镇相连，北和西滩乡毗邻。距西吉县城约 45 公里。

全乡面积 121.6 平方公里，下辖王民、小岔、小湾、周康、学阳、二岔马、红太、杨湾、下赵、二岔口、窑坡、三岔 12 个村民委员会、71 个村民小组、2387 户、13581 人，其中回族 9160 人，占总人口的 67.4%。乡人民政府设在王民村，乡名以乡政府驻地自然村而得名。村名原为王明，后演化为今名。1936 年 10 月，中国工农红军长征途经此地。1949 年为平峰区的一个乡。1955 年成立人民公社，后改为王民乡。

境内属黄土丘陵沟壑区，地势西高南低，平均海拔 1802 米，最高处石家窑坡梁海拔 2055 米，滥泥河流经该乡，10 余条河流分布各村。乡政府所在地有公路与 202 省道相接。乡农贸市场每三、六、九日逢集。

农作物主要以小麦、胡麻、豌豆、荞麦、土豆为主，其中马铃薯种植面积最多，很多农家以种植马铃薯为生，人均马铃薯收入可达 800 元以上。

红太村位于王民乡南部，谢科选家属于红太村北坡村落，这里山大沟深，有名的烂泥河^①从村前横穿而过，将北坡村民区与对面的公路隔开了。村民祖祖辈辈居住在这片贫瘠的土地上，背朝烈日面向黄土地常年辛勤耕作，以维持生计。每年从开春^②播种开始，一直到初冬将粮食拉上场，^③碾^④了装进麻袋，才算是一年的结束。

谢科选师傅的儿子都外出打工，家里只有谢师傅老两口，几十亩田地全靠他俩种、收割，一年到头忙个不停，但由于天气干旱少雨，庄稼收成不行，日子过得很紧巴。^⑤

^① 烂泥河：1920 年（民国九年）12 月 16 日海原大地震后在西吉境内形成的河流。

^② 开春：西吉当地把阳春三月万物复苏的季节，称为开春，每当此时就是播种的季节。

^③ 将粮食拉上场：在宁夏南部山区，农民们收割庄稼都是靠镰刀人工收割，村民们把庄稼割倒后扎成捆，堆在地里晾干，秋末冬初才将粮食拉回家，重新堆成人垛，等忙完所有地里的活了，才打场。

^④ 碾：将农作物均匀地散落在平整的场地上，铺成一个圆圈，用牛（过去）或农用车（现在）拉着用石头和水泥混合而铸成的直径为 1 米左右的圆柱在农作物上反复碾压，直到谷粒脱离农作物秆掉在场地上为止。

^⑤ 紧巴：西吉当地把日子过得拮据叫紧巴。

图 2—4 收割小麦

图 2—5 皮影艺人谢科选家

（二）学艺生涯

谢科选出生于 1942 年 4 月，他从小看着皮影戏长大。二十世纪四、五十年代，西吉经历了由衰微到复兴的转变时期，1949 年中华人民共和国成立以后，在西吉当地政府的扶持下，西吉皮影又得到迅速复兴，几乎大一点的村子都有皮影演出。

谢科选从 1957 年开始演皮影，在文化大革命期间，皮影被禁演，皮影艺人们也遭到迫害，很多含冤而死，活着的都迫于当时的压力，放弃了皮影。谢师傅把自己的戏箱悄悄锁了起来，这一锁就是 15 年。一直到 20 世纪 80 年代初，民间艺术又在广大的农村地区复活了，皮影重新火了起来，皮影艺人们再次有了用武之地。那时，每逢农闲时节、逢年过节，谢科选带着他的皮影班子到西吉县周边的静宁、庄浪等地演出，常常一演就是好几个月，最多时一年下来能演 100 场左右。

然而好景不常，到了 80 年代末 90 年代初，随着电视、广播等传播工具的普及，看皮影的人越来越少，没有了观众也就没有了收入，皮影艺人们纷纷弃艺务农^①或外出做生意，皮影再一次从人们的生活中悄无声息地淡出了。这种状况一直持续到 2006 年才有所好转，西吉县文化部门经过非遗普查后，西吉皮影作为一项非物质文化遗产被提倡予以保护、传承，皮影艺人谢科选再次有了用武之地。

如今，在红太村曾经演过皮影的老人们一个个都不在了，科选皮影队耍^②皮影的艺人中，就数谢师傅年岁最大。

谢科选老人演了近一辈子的皮影，他历经了西吉皮影的盛衰的每一个历史阶段，皮影的盛衰史就是他生命史的真实写照。他深深地体会到这一民间艺术存活

^① 务农：种庄稼。

^② 耍皮影：西吉当地把表演皮影称为耍皮影。

在今天的不易。在与笔者聊天时谢科选曾很有感触地说：“我这一辈子，打从^①看别人演皮影到自己学习皮影，再到表演皮影，每次只要一见到皮影，我心里就美得很！平时，只要打开影箱，翻看这些影人，心里就觉得踏实、高兴！”^②但当笔者问起以后谁来继承他这一箱子宝贝时，老人显得很无奈。他之所以没有带徒弟就是因为现在根本就没人愿意学皮影，年轻人都看不上皮影。谢师傅自己的孙子也不愿意学。“岁月不饶人啊！现在，我已经老了，可能再过几年，我就演不动了，我也不知道我的这箱子宝该咋办？年轻人看不上咱这皮影，我只能把它们留给儿孙，他们爱咋处理就咋处理吧！”^③说到这里，老人显得很伤感。

中国艺术研究院研究员、中国非物质文化遗产保护中心副主任田青介绍：我觉得皮影艺术作为中国的非物质文化遗产，应该说千百年来，它不但满足了我们世代人民生活的需要，是一个在当时那种过去的条件下，它应该是对普通的民众来讲，它是一个视觉的、听觉的、精神的一次盛宴，我相信看皮影的，在过去几十年前一个人看皮影，他可能终身不忘，他可能一直到老，那个皮影鲜活的形象和唱腔还活在他心里。^④

或许，对于皮影艺人来讲，皮影就是人生，而对于皮影观众来说，皮影却是他们心中田园的放歌。

^① 打从：是“自从”的意思。

^② 谢科选讲述，李秀琴采录，采录时间：2009年8月3日；采录地点：西吉县王民乡红太村谢科选家。

^③ 谢科选讲述，李秀琴采录，采录时间：2009年8月3日；采录地点：西吉县王民乡红太村谢科选家。

^④ 中国皮影戏三·探索发现，CCTV.com. <http://space.tv.cctv.com/article/ART>

第三章 西吉皮影的制作技艺传承与班社组织传承

西吉皮影通过老艺人们的口传心授，一代代很好地传承了下来。目前，谢科选师傅是西吉县唯一一位会制作皮影的老艺人，他制作的影人^①色彩润泽，透明度亮，立体感强，很有收藏价值，现被西吉县多家皮影班子收藏。

第一节、西吉皮影的制作技艺传承

一、皮影的制作工具和材料

谢师傅使用的皮影制作工具很多都是师傅们流传下来的，也有部分是自己制作的，但制作材料和工序、样式都和先前的差不多。影人的造型设计也很好地秉承了前人的成果，主要以戏剧人物为主体，分为生、旦、净、末、丑五种。影人身高一般是 28cm—30cm，其中头部长 3.5cm—5.5cm，身子长 24cm—26cm，不管人物头部、身、四肢，皆以“动感”为结构体。这种结构既便于演出，又有审美价值；金銮殿由一座红绿相间的亭子和四根红色的柱子组成，其中四条柱子上各盘绕着一条金黄色的龙，亭顶上每一个凸出的亭角上各攀着一条金龙，色彩斑斓，亭子、金龙立体感强，栩栩如生；花轿车：由一辆轻巧的轿子和一匹马组成，车身长约 50cm，高约 25cm。这些精致的皮影都是谢师傅用简单的制作工具，经过长年累月精雕细刻而成。

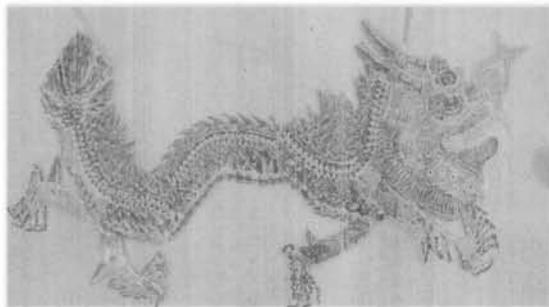

图 3—1 龙

图 3—2 马

^① 影人：即影戏艺人演出时手中操纵的道具。

图 3—3 净

图 3—4 生

（一）制作工具

谢科选师傅的制作工具经过几代艺人使用，已经有很多年成^①了，这些工具也许是全国皮影艺人中最简单、最粗糙的了，然而，他却用这些简单的工具制作出了非常精美的皮影。工具主要分为以下几种：

刀具：谢师傅皮影制作工具跟全国其它地艺人的工具有所不同，其他艺人的刀具上都镶有大小不同的木柄，但谢师傅的都只是光秃秃一个刀具，他的这些刀具有宽窄不同的平刀、斜口刀、尖刀、三角刀、花口刀、钢针等。

锥子和锯条：有长短、粗细不等的各种各样的锥子，比较细又短的锥子拿着不方便，谢师傅就在锥把上套上了竹棍，以便于使用。此外，谢师傅在制作皮影时还使用一些长短不一的锯条，这种辅助工具在皮影的雕刻上起了很重要的作用。

锤子：裁剪牛皮时用来敲打其它工具

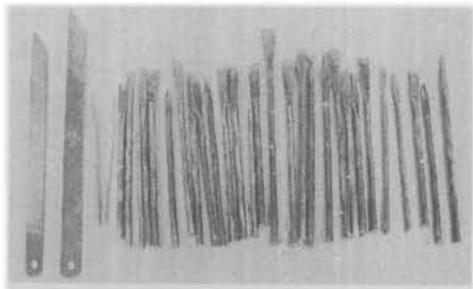

图 3—5 皮影制作工具

图 3—6 皮影制作工具

^① 年成：西吉当地方言，指时间久远。

（二）制作材料（刻制原料）

牛皮：皮影的刻制原料十分讲究，选取3—5岁的黄牛皮为佳，皮板薄厚适中，质坚而柔。在整个制作过程中每一个制作环节都不得马虎。首先选好的牛皮要经过泡皮、刮皮、阴干等一系列处理就可以使用。由于手工制作牛皮成本高、做工复杂、繁琐，其他地区的皮影艺人都基本上不再使用手工皮了，而是采用通过机器、化工原料制作的机制皮。但是谢师傅一直坚持使用自己亲手炮制的手工皮，他说手工皮更易于保存、质地更好。

据谢师傅讲，以前的皮影只有20厘米左右高，色彩和花纹也非常简单，发展到现在，皮影高一尺左右，着色以黑、白、红、黄、绿为主。皮影的整体造型是头部比较大身子较小，身段上部较窄下部较宽，手臂一般是过膝。全身头部、胸部、腿部等都用什么绒线绳连接。表演时，根据影人的动作需要，艺人在亮子后面用三根竹棍操纵影人，使其表演出各种动作，通过灯光的投影，投射在影幕上展现给观众。谢师傅制作的带有复杂图案构成的大片布景，如金銮殿，称之为大片，尺寸为220—50厘米，中片亦有100厘米。

铁丝和竹棍：通常一个影人要由三跟竹棍做操作杆，铁丝用来衔接竹棍和影人。

呢绒线绳：一个完整皮影人物形体，从头到脚通常有头颅、胸、腹、双腿、双臂、双肘、双手，共计十一个部件构成，呢绒线绳在影人各部分起着连缀作用。

染料工具：谢师傅制作的皮影用红、黄、绿、黑、白五种不同的颜料，通过不同的方式调配而成。上色的工具主要以大小不同的毛笔为主。

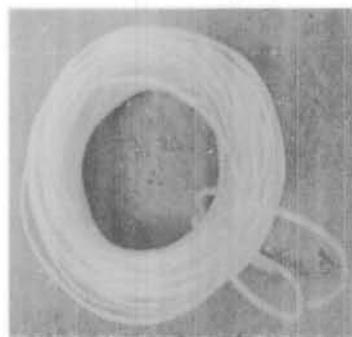

图3—7 呢绒绳

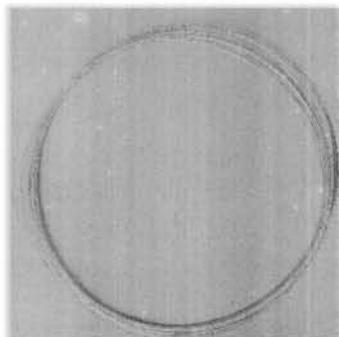

图3—8 铁丝

图3—9 染料

二、制作过程

随着现代科学技术的发展和进步，全国各地皮影的制作工序不断在简化，传

统的手工制作工艺逐渐被摒弃。制作材料和设备的更新，以前需要几个月完成的工序，现在一两周就能赶出来。西吉县由于经济相对落后，谢师傅常年生活在偏远的农村地区，交通闭塞，人们生活水平较低，西吉皮影制作技艺没有受到影响，到目前为之，西吉皮影的制作还很好地保留着最初的制作工序和流程。据谢师傅讲，皮影制作要经过选皮、泡皮、刮皮、拖样、镂刻、上色、发汗、订缀等八道工序，一件影人往往要手工雕刻 3000 余刀，是一个很复杂的过程，制作一件皮影差不多要一个多月。

（一）选皮

选皮因人而异，有些艺人偏爱黑尖牛^①的皮，他们觉得黑牛皮比黄牛皮白亮，透明度更好，9—10 岁的黑尖牛的皮最好；有些艺人会选取 1—3 岁的乳牛皮，因为不仅柔韧度强，而且质地也好。但一般情况下，大家都有一个选择的标准，就是选取的牛皮能最大限度地得到利用。有些牛皮肚子处牛皮太厚、太皱、使用率低，有些像水牛、奶牛的皮太厚、又粗糙，透明度不好，所以选皮也是一门很深奥的艺术。

谢师傅说他一般会选 1 到 3 岁的乳牛的黄牛皮，因为这种牛皮厚薄适中，而且透明性好，有时候缺货了，也会考虑 4—6 岁乳牛皮，看情况而定。以前一张牛皮很便宜，村里人知道他做皮影，只要谁家宰牛了，都会叫他去看牛皮，觉得质地不错，价钱合理就买了，才几十块钱一张。后来涨到了 100、200 元一张，现在市场上好的牛皮都涨到 400 多，500 元了，做皮影成本越来越高了^②。

（二）泡皮、刮皮、晾皮

泡皮、刮皮是一个很费时的过程，一张皮从开始泡→刮→换水→泡→刮→换水，反复多次，历时 12 天左右才能完工。泡皮一般选择在春秋两个季为宜^③，先得把选好的牛皮放在石灰水或清水里浸泡，隔两天换水时拿出皮子，用刀刮去残存在牛皮上的烂肉和牛油，再把它继续放在换过的水里浸泡。

经过第一次的处理，牛皮上的残渣物已经基本没有了。从第二次开始，就使用特制的月牙形刀具将牛皮正反两面一寸一寸地刮，刮完后继续放到水里浸泡，两天左右后取出继续刮，直到把皮刮薄泡亮，使其平展又看上去光滑为止。

刮好后的皮子就可以撑在木架上让其阴干，一般是三天左右的时间就可以了。在阴干的过程中，要切忌皮子被日光暴晒，因为暴晒过的皮子纤维组织被破

^① 尖牛：西吉县方言，指公牛。

^② 谢科选讲述，李秀琴采访，采访时间：2009 年 8 月 3 日；采访地点：西吉县王民乡红太村谢科选家。

^③ 据谢师傅讲，冬天由于天气太寒冷，牛皮很容易被冻裂，夏天天气炎热，牛皮会腐烂，也容易发臭，因而冬夏两季很少制皮。

坏，很脆弱，一折就断^①。

（三）打磨、裁剪、推摩

皮子阴干后，就是打磨环节了，这一环节要打磨三到四次：

第一次打磨，先将阴干的皮子擀平整，再用细砂纸轻轻均匀打磨，正反两面都要打磨，最后用清水冲洗干净，然后晾干；

第二次打磨，再一次用砂纸在皮子正反两面进行细致打磨，这一次打磨后就要用湿布将皮子裹起来，放在潮湿的地方使潮气从外向里渗透到皮子里，差不多半天的时间就够了；

如此反复地进行第三次、第四次打磨，直到皮子变得光滑、透亮才能进行下一道工序^②。

皮子打磨好，就是裁剪环节，裁剪前要对皮子的使用情况进行合理的规划，比如，薄而透亮的皮子，可用于影人的头部、胸部、腹部这些看起来比较显要的部位；而色彩较暗又比较厚的皮子，可用于影人的腿部、花轿、车轮子等其它皮影道具上。这样的规划，一方面使制作出来的影人上身轻下身重，表演、停靠时比较稳；另一方面也为了使制作出来的皮影看上去质地更好，这样也节约原料。

接下来就是推摩环节，将裁剪好的皮子用湿布包好，待其潮软后，再用特制的木推板，将皮子反复推摩，直到其平展光滑，才能在上面描图样。

（四）拖样

据谢师傅讲，皮影制作艺人都有专门的画稿，艺人们称其为“样谱”。这些样谱年代都很久远了，在皮影制作艺人中世代相传，一般是徒弟们学成之后，师傅都会将样谱赠送给徒弟。谢师傅收藏的样谱有各种影人、金銮殿、龙、白马等，都是当时学艺时师傅送的，也有一些是他在后来从艺的时渐渐搜集来的。

画稿时，先将“样谱”固定在皮子上，用钢针把各部件的轮廓和设计图案纹样分别描摹在皮面上。有些无造型可循的图案就凭自己的想象勾画，这一过程随意性很大，是发挥自己才智创作的过程，谢师傅说他最喜欢画稿这道工序。

（五）镂刻

镂刻也叫雕刻，这一道工序非常复杂，一个影人的雕刻往往要用到十一、二把刀具和将近 20 种之多的各式各样的凿子。

刀具有宽窄不同的尖刀、平刀、三角刀等。尖刀主要用来雕刻形状比较细的

^① 谢科选讲述，李秀琴采集，采集时间：2009年8月3日；采集地点：西吉县王民乡红太村谢科选家。

^② 谢科选讲述，李秀琴采集，采集时间：2009年8月15日；采集地点：西吉县王民乡红太村谢科选家。

花纹，如花瓣、影人的胡须、头发，衣服上的花纹等，这些曲折多变的花纹图样，必须用尖刀才能刻制；平刀主要是用来雕刻类似鱼鳞、马鞍、车轮子的半圆或椭圆形状的图案，线状纹样的刻制要用平刀扎；直线条纹样的刻制要用平刀推。

据谢师傅讲，雕刻是非常讲究的。雕刻时，首先按图案纹样用凿子凿出孔眼，再用不同的刀具刻出线条和纹路。镂刻出来的线条不仅要有虚实之分，还要有暗线、绘线之分。一般虚线为阴刻，即由镂空的形体线而组成，皮影多为这种线法；实线为阳刻，挖去多余的部分，只保留形体的轮廓就行。实刻一般多用于旦和丑的白脸，但凡白色的物体都用到阳刻法。刻制景片建筑时，虚实线沿轮廓的两侧要刻出断断续续的镂空线。一般在活动关节处的暗线多是用刀划出来的，但不能透皮，要表现细致的物体，就只能用笔来会线。

由于皮影镂刻这一道工序复杂，学习起来费劲，因而，皮影雕刻艺人，一般都会把镂刻经验总结成口诀，以便于徒弟在学习雕刻时能更快地入门，比如：

樱花平刀扎，
万字平刀推，
袖头袄边凿刀上，
花朵尖刀刻。

再比如艺人们镂刻顺口溜：

刻花形——做活先把眼睛打，然后再把框框画；雕雪花——雪花先竖画，然后左右再大叉，六棱刻出来，雕成雪花花；刻卍字——卍字先把四方画，横竖交叉就成了；刻旦角——弯弯眉，线线眼，樱桃小嘴一点点；刻丑角——要想笑，嘴角翘；刻头帽——先刻帽，后刻脸，最后再刻鼻子线。^①

（六）上色

皮影雕刻完毕就可以上色了。皮影艺人用色十分讲究，一般主要以由红、黄、绿、白、黑五种颜色为主。据谢师傅介绍，以前皮影都是用石色^②着色，调颜料时要将一定量的骨胶^③加入提炼出来的色料中，骨胶不但解决了着色灰暗易掉的难题，而且使皮影显得鲜亮而牢固，从而提高了皮影的耐磨耐皱能力。

石色的提炼是一个很费时费力而又复杂的过程，后来，随着化学染料，即洋色^④的出现，石色渐渐淡出皮影制作艺人的视野。如今，提炼这一颜料的技艺已

^① 梁志刚著《关中皮影》。杭州：浙江人民出版社，2007年12月第1版，第178~179页。

^② 石色：明清时期，染皮影的颜色都是从铁器、矿石等中提炼出来的，颜色色泽鲜艳，不论保存多长时间都不褪色。

^③ 骨胶：是指把雕刻皮影剩下的废料收集在一起在高温下熬制而成的液体状物质。

^④ 洋色：西吉县方言中对化学产品的俗称，在西吉当地对一些生活产品，习惯上仍在前面加上一个“洋”

在民间失传，而洋色由于使用方便，价钱又便宜，逐渐在艺人们中流行了起来，一直沿用到现在。

墨水瓶里装着各色不同的染料，这便是谢师傅的染料盒。上色的工具主要是形状大小不同的毛笔。据谢师傅讲，先得配好颜料，再将少量的骨胶加入颜料中，慢慢搅匀，按照需要涂在影头、影身等部件上。涂色必须一次涂抹均匀，不能出现污斑。一旦上色不均匀，就要擦掉重新上色，刚上的色很容易擦掉；如果时间稍久，颜色已凝固，无法擦掉，就要用砂纸轻轻打磨，重新涂色。

皮影上色后，要阴干，时间根据季节的变化而不同，一般冬天时间要长一点，大概得到两天左右，其它季节几个小时就可以了。虽然色彩主要以红、黄、绿、黑、白五种颜色为主，但是只要善于配色，再加上点染时注意浓淡变化，色彩效果搭配得当，就使色彩效果异常绚烂，非常好看。

（七）出汗

上色后还要给皮影脱水发汗，这是一项关键性工艺。它的目的是为了使上的颜色经过适当高温吃入牛皮内，并使皮内保留的水分得以挥发。据谢师傅讲，脱水发汗的方法很多，有些艺人用土坯或砖块搭成人字形，下面用麦秸烧热，压平皮影使之脱水发汗。这一方法成败关键在于掌握温度火候，火候恰当，皮内水分挥发，颜色便吃入皮内，久不褪色，而胶质也会溶化封闭住皮子的毛孔，使皮影永久不翘扭变形；如果火候过高则会使皮子缩为一团，工艺全部报废；火候不足，胶色就不能溶入肉皮，皮内的水分难以排尽，造成皮影人物色泽不亮，时间长了还会变形。

这种用麦秸烧热发汗的方法操作起来难度比较大，一旦火候掌握不好制作出来的皮影效果会很差，所以用这种办法发汗的艺人越来越少。现在，有些艺人用布包裹住皮影部件，用电熨斗烫使之发汗的同时被熨平很受大家的欢迎，不仅节约时间，而且操作流程也简单。

谢师傅自己采用一种土办法，即用薄木板夹住皮影部件，压在热炕^①席下，炕的温度一定要保持适中，不能太烫，太烫会使皮影在高温下发生变形，当然也不能太凉，太凉皮影里面的水分蒸发不出来，颜色很难渗入到里层去。谢师傅说这种发汗的办法，他觉得很方便实用，由于他春夏秋都得在庄稼地里忙碌，只有冬天最清闲，所以他一般选择在冬天制作皮影，而冬天的热炕是最适合为皮影发

字，如称“火柴”为“洋火”，称“糖”为“洋糖”，称“化学颜色”为“洋色”。

^①热炕：宁夏南部山区室内都盘有炕，炕的通道入口和烟囱一般都设在室外。到了冬天，用麦秸一次点燃，随后往里面早晚两次续入晒干的牛、羊粪之类的杂物，炕一直会保持适中的温度。尽管屋外数九寒天，但坐在炕上都很暖和。

汗。

（八）订缀

给皮影发汗，将其熨平后就剩下最后一道工序——连缀环节。通常一个完整皮影人物的形体，从头到脚有头颅、胸、腹、双腿、双臂、双肘、双手，共计十一个部件。

影人的头部，一般由颜面、帽子、胡须三部分组成，帽子、胡须、颜面合成一个整体。在影人的颈部下端刻有一个楔子，演出时插入胸上部的卡口内，不用时则将影人头部卸单独保管；影人的胸部，上部装置卡口，表演时皮影人头就插在卡口内。在影人胸上侧偏后设有孔眼，相连缀的有两臂，各分为上下臂两节，小臂下有手相连；影人的腹部上方与胸相连，下方与双腿相连；影人的腿部和足部，包括影人的鞋或靴子为一个整体。

由于影人结构较复杂，这十一个部件都单独制作而成，这一道工序就是将这些除了头部以外的部件用呢绒线绳连缀起来，从而让皮影的动作更加灵活。

皮影人物各个关节部分都要刻出骨缝，连接骨缝的点叫骨眼，即孔眼。在每一个皮影部件的连缀部位，皮影艺人们都刻有孔眼，以方便连缀，而这一工序早在镂空阶段就已经完成。

孔眼的选定关系到影人的造型美感，旦角一般刻在胸部靠后的部位，这样连缀后才能显示出女性的特征，而武将孔眼设在脖子下方偏后部位，连缀后给人一种精神抖擞的感觉。

在连缀的过程中，要做到精确细致，即将影人的每一部件连接处的孔眼对好，轻轻地将呢绒线绳穿插而过，最后，在两端打结固定即可。据谢师傅讲，以前皮影艺人都是用牛皮刻成的枢钉或细牛皮条搓成的线缀结合成，现在也有艺人用牛皮绳连缀。谢师傅则采用呢绒线绳连缀，这不但使用起来方便，而且看上去也美观。

影人连缀好后，还要装置竹棍作操纵杆，也就是签子，这是为了表演的需要。一般一个影人装置三根竹棍即可，像白马、龙等装置两个就能操作自如。文场人物在胸部上前部装置一根签子，用铁丝相连^①，使影人能反转活动，再给双手处各装置一根签子，便于双手舞动；而武场人物胸部签子的装置位置在后肩上部，以便于武打，使皮影人能做出跑、立、坐、卧、躺、滚、爬、打斗等百般姿态。

^① 铁丝是用来连接影人和竹棍的，一般影人的胸部或其它动物身上的竹棍，都是将一根15厘米左右长的铁丝在中部折出一个直径1厘米左右的圆形状，和皮影身上的孔眼相套连接，两端拉直塞进竹棍孔里；而在影人的两手掌靠近内侧处先做两个小铁环，在和外面的铁丝上的铁环相连接。

这些制作工艺都是谢师傅跟着老皮影艺人经过多年的勤学苦练才学来的。从选皮到最后的装订，每一个步骤都至关重要，每一个环节都要经过精雕细刻而成。而这一精湛的制作技艺却后继无人，谢师傅年事已高，对于谁将来传承这一技艺他担忧不已。年轻人没人愿意学习，他也没有办法，他说保护皮影制作工艺和流程的最好办法就是让它传承下去，避开这一办法，其它的一切都是空谈。

图 3—10 谢科选制作皮影

图 3—11 制作皮影的牛皮和锤子

图 3—12 谢科选制作皮影（县文化馆提供）

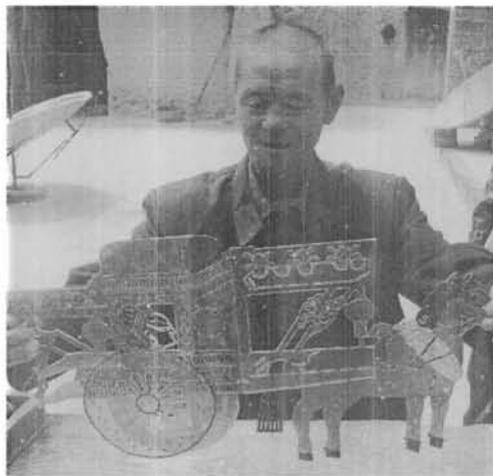

图 3—13 谢科选制作的马车

第二节、西吉皮影的班社组织传承

皮影班社是皮影戏生存的基本组织单位，西吉皮影班社主要由艺人、影箱、戏台、剧本、乐器等组成。据谢师傅讲，从自己组织皮影戏班到现在的几十年时

间里，他尽量保持原来的皮影戏班的各种演出习俗和道具。皮影戏班还是和原来师傅们传给他的一样，没有发生什么大的变化，主要因为他觉得通过师傅们多年传承下来的东西就是宝，后人们再怎么折腾、改善，也无法超越前人留下来的经典。

一、艺人

西吉皮影采用秦腔腔调演唱属于秦腔皮影戏，戏班一般由6到8个人组成，有的戏班也多达10个人。各人分工不同，挑线的、敲鼓的、拉板胡带唢呐的等共同协作组成一个戏班，其中挑线手，也叫线子手是皮影演出时的关键人物，皮影演得好坏，主要看挑线手的技术如何。一般说挑线手都是技术拔尖既能唱又能耍、表演娴熟的人，如把武打影人的肩棍，分在四个指头缝中，一手可拿4个影人，两手可拿8个影人对打。观众在亮幕上看到满是人影，混杀一场，其场面杀气腾腾，腾云驾雾，其实是一个人的把戏。

在过去，皮影老艺人很多都文化水平很低，这一技艺的传承都靠的是一代代老艺人口传心授、凭记忆唱戏。那一本本的戏词、故事，全装在人的心里，支起家当，张嘴就来，出口成戏，但决不信口雌黄、胡编乱造，是征藩还是平叛，是上文臣还是下武将，都有个来龙去脉，前因后果。据谢师傅讲，挑线的肚子里装不下二三十部戏就唱不出去，这般本事，不但要有天赋，而且还要下功夫，非一朝一夕之功，也不是想干就能干成的。

每演一场戏，挑线手和后台的乐队都配合得十分默契，即使演上五六个小时，也必然是鼓乐和谐、有条不紊。亮子上的影人在挑线者的操作下伴随着唱腔，踢打翻转、行走坐卧、甩袖提袍，个个栩栩如生。特别是武戏中的对打，灵活自如，仿佛把人引入了战马嘶鸣、刀光剑影的古战场。

二、影箱

皮影影箱^①也叫“影壳篓子”，是一个皮影班社最昂贵也是最不可少的道具。谢科选师傅的戏箱是一个木制的约75×48×75cm上半圆的大箱，里面装着班社所需的道具及影人，头茬400个，身子80个，环境景片若干。这是老艺人们给他传下来的，已有很多年头了，神头、武将、文臣，女头、男民等，道具有桌、椅、金殿、祥云等，还有马、牛、蛇、虎等动物造型，其他道具还有龙套、箭衣、背鞭、背剑、背刀、背斧、神靠等，以适应各种传统剧目的演出。每次演

^① 影箱：装皮影的箱子。

出后，他都按习惯将影人、道具都一一摆放整齐，下一次演出前再详细检查一遍，这一习惯已伴随了他几十年，他说习惯了的方式想改也改不掉。

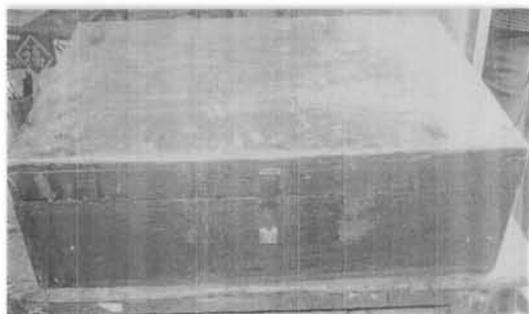

图 3—14 影箱

图 3—15 影箱

图 3—16 影夹

三、戏台

皮影戏台与其它戏台不同，演员的活动不是直接呈现给观众，而是通过灯光把皮影人的影像投射到亮子¹¹上去。西吉皮影戏小而简单，只有 6 到 8 名演员自拉自唱自打，道具小，一箱可装完，舞台小，几根木椽，几页大板，四条绳子，几页席子即可。

很多皮影戏班由于是流动演出，戏台都是临时搭建的，因而戏台除了要求能掩蔽演员以外还需要具有便当易拆的特征。搭建戏台的用料一般是就地取材，当没有现成的亮子时，可用床单代替，用一盏清油灯做光源，外加两张方桌置放道具，帆布一大卷，遮盖台顶及四周，四条撇绳一挽固定台架。

台架的前面两根长椽竖起时，需有四十五度俯角，以亮子面与观众的视线成垂直轴心。亮子的撑展是演出的重要一环，亮面尺寸为 1.5 米乘 3 米，过去有专用的纱布，现一般用白的的确良布，在亮子的边上镶以黑色粗布，并成套筒状，

¹¹ 亮子：皮影演出的舞台，西吉当地称之为“亮子”，在过去，艺人们通常都用纸来做亮子，现在大多都用布代替，做成是一个长约 3 米，宽约 1.5 米左右的长方形，演唱时皮人通过亮幕活动，显现出皮人的形象，达到皮影戏的视觉效果。灯具过去采用清油灯，而现在普遍用电灯代替。

以插亮棍。撑亮子时，将四根亮棍依次插入亮布四周边框筒内下部的木销，选择下横棍的销孔将亮布尽量拉紧；下横棍置于台口前的板上，上横棍与细绳之间用另一绳捆起拉到最紧，亮子就平展地撑起来，再不断移动竖棍上端沟槽与绳子的位置，以直到亮子调整到最佳状态。

灯影灯影，当然无灯就无影了，由此可见灯的重要。过去山区里没电，用的是油灯，现在多用电灯。据谢师傅讲，清油灯的演出效果要比电灯好，尤其是拔高声音达到高亢激昂时，在灯底下轻轻吹灯，灯苗不断晃动，可造成影子的颤动，再加上挑签的手各种大的动作，气氛相当好。另外，清油灯光源为一排五根灯捻子，这不仅可以消除签子留下的影子，而且它本身忽闪飘动，从而达到了一种很好的演出效果。

从戏台的搭建到每次演出时大家默契的配合，几十年的时光让他们感觉到每次都如同是初次登台时的慷慨激昂，如痴如醉，唯一不同的是时光匆匆流走时留在大家两鬓的华发。

图 3—17 谢科选在表演皮影

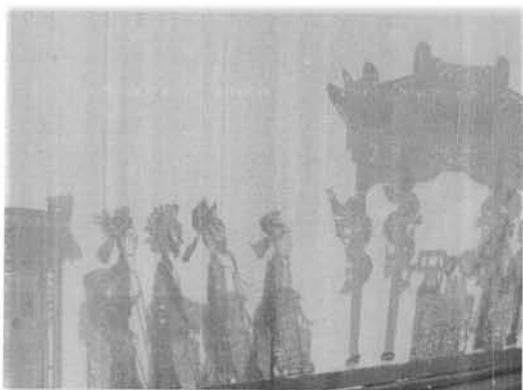

图 3—18 皮影表演

四、剧本

西吉皮影戏的剧目大都取材于《杨家将》、《西游记》、《封神演义》、《列国》等历史故事和神话传说，也有自编自演的节目，但大多数直接采用传统剧目本子，几乎没有表现现代生活的剧目。谢科选师傅收藏的剧本主要有《屈原》、《汉宫案》、《梁山伯与祝英台》、《斩单童》、《白蛇传》、《满春园》、《断桥亭》、《辕门射戟》等。这些剧本都很薄，年代很久远，竖版繁体字，是皮影艺人们一代一代传下来的，笔者主要抽取秦腔剧《屈原》，对西吉皮影的剧本做一展示。秦腔剧《屈原》是袁光在 1946 年根据郭沫若著的话剧《屈原》改编而成，1954 年由长安书店出版发行的秦腔本。

人物：

三闾大夫屈原：年四十左右。简称「屈」。(须生)

宋玉：屈原之弟子，年二十左右。简称「宋」。(小生)

婵娟：屈原之侍女，年可十六。简称「婵」。(旦)

上官大夫靳尚：楚怀王之佞臣，年三十以往。简称「靳」。(净)

子兰：楚怀王稚子，年十六七。简称「兰」。(小生)

南后郑袖：子兰之母，怀王宠姬。年三十以往。简称「南」。(旦)

楚怀王：年六十岁。简称「王」。(净)

张仪：秦之丞相，连横家，年四十以往。简称「张」。(丑)

卫士仆夫：年二十以往。简称「卫」。(武生)

……

屈原（秦腔）

第一场

（清晨的橘园，暮春，橘树上尚有若干残橘，园后有篱栏。园中除橘树外有石桌、石凳及其它竹木。）

（起曲一）（屈原在音乐中徐徐走上，看着园中的晨景和橘树）

屈：善不外来，名不可虚作。楚三闾大夫屈原。只因列国称霸，明争暗斗，兵连祸结，民不聊生。更可恨那秦国野心勃勃，久想并吞六国。我定下联齐拒秦之策，幸被国王见用，大好河山才得安稳，中原百姓免于涂炭。（看橘树介）想这橘树，春天开花，一片清香。秋天结果，任人取食。（顺手摘了一个橘子）它生在南方，本性不移，又满身生着尖刺，不受人欺。真是大公无私，独立难犯。我想人生在这战乱的时代，若能照橘子树这样立身处世，方不亏顶天立地的丈夫。

（稍停）我莫说橘树啊橘树，你真可以为人之师也！（唱花音慢板）见橘树不由我心生诗意，你好比为人师面前站立。（坐园中石凳上，边唱边写诗）开白花甚朴素大放香气，结果实任人吃毫不拘泥。他本性好阳光霜雪不避，满身刺为的是防人来欺。真好似大丈夫顶天立地，又坚定又正直独立不移。（留）

宋：（上唱二六）我先生才学高人人钦敬，在朝廷得信誉满国中。只要我跟随他苦把功用，也不难我宋玉以后成名。

……

屈：婵娟，子兰公子还没有来吗？

婵：子兰公子还没有来。我看他今天大概又靠不住来了！

屈：呃！（皱眉）

婵：子兰公子常常就是这样，他虽说应个名儿在在先生这里上学，三天打鱼，两天晒网，根本就靠不住！

……

屈：呃！子兰公子就是敏而不好学。虽然如此，国王和南后既然将他托付与我，我也得尽力教导与他。……

屈：宋玉，我方才为你作了一首诗，你且读来，这就算今早给你的功课。^①

……

第二场

（张仪带役乘马上）

张：……（唱二六）我张仪全凭着口巧舌辩，受奔波为的是厚禄高官。到楚国去把那怀王朝见，要拆散齐楚盟并吞中原。（下）^②

第三场到第七场主要是讲的是屈原揭穿了张仪的要拆散齐楚联盟，各个击破的阴谋，楚怀王采纳了屈原的意见，拒绝了张仪的请求，打算第二天为他践行。楚国上官大夫靳尚却和张仪一起设计利用南后陷害屈原。

屈：（唱带板）传口旨要将我押出宫院，郑南后陷害我所为那般？我屈原身受耻不足为念，怕的是从今后国事不堪。^③

第八场到第九场，屈原再一次去求见楚怀王，当面揭穿张仪、南后设计陷害他，楚怀王下令将屈原押到了东皇太乙庙。婵娟因得罪南后被押进宫中，酷刑拷打，被卫士仆夫舍命相救，仆夫又和婵娟一起到东皇太乙庙营救屈原。

婵：（一面改装，一面唱带板）深感义士不能忘，

卫：（收拾好了接唱）太乙庙中救忠良。……

第十场

（屈原上，带手铐，立于神殿中）

屈：（唱塌板）一旦间遭离间身作囚犯，手带铐脚带镣举步艰难。太乙庙囚大臣国事大变，想起了今日事仰面问天。……（唱三锤慢板）大风怒吼势如山，天地沉睡一梦间。纵将那黑暗吹不散，也能使江海起狂澜！^④……

屈原得救，婵娟误饮毒酒身亡，屈原以自己作的一首《橘颂》相赠：

辉煌的橘树呵，枝叶纷披。

^① 郭沫若著，袁光、姜炳泰改编。（秦腔）屈原，西安长安书店，1954年9月，第1~2页。

^② 郭沫若著，袁光、姜炳泰改编。（秦腔）屈原，西安长安书店，1954年9月，第6~7页。

^③ 郭沫若著，袁光、姜炳泰改编。（秦腔）屈原，西安长安书店，1954年9月，第25页。

^④ 郭沫若著，袁光、姜炳泰改编。（秦腔）屈原，西安长安书店，1954年9月，第61页。

生长南方，独立不移。

绿的叶，白的花，尖锐的刺。

多么可爱呵，圆满的果子！

由青而黄，色彩多么美丽！

内容洁白，芬芳无可比拟。

植根深固，不怕冰雪雾霏。

赋性坚贞，类似仁人志士。

你志趣坚定，意与橘树同风。

你心胸开阔，气度那么从容！

你不随波逐流，也不固步自封。

你谨慎存心，绝不胡思乱想。

你至诚一片，期与日月同光。

我原和你永做个忘年的朋友。

不屈不挠，为真理斗到尽头！

你年纪虽小，可以为世楷模。

足比古代的伯夷，永垂万古！^①……

屈：（高举手中帛书）啊！婵娟。我的女儿！婵娟。我的弟子！婵娟，我的恩人！

你把黑暗征服了。你是光明的使者。

（起曲九）

（执帛书之一端向婵娟抛去，帛书展于尸上）

卫：（披上更夫的衣服）先生快走！

屈：好！（走，最后再回顾婵尸）

（幕后唱「橘颂」，有间，幕徐下）

（剧终）^②

这折戏主要通过讲述屈原如何遭遇张仪、南后、上官大夫靳尚迫害，最后被楚怀王下令押在东皇太乙庙，他的学生宋玉、子兰弃他而去，侍女婵娟在卫士仆夫的协助下，舍命搭救屈原的感人故事。故事情节跌宕起伏，很吸引人，再加上艺人生动有趣、栩栩如生的表演及如泣如诉、高亢激昂的唱腔，使观众如痴如醉，仿佛置身于剧中，达到了很高的艺术效果和观赏价值，深受广大民众喜爱。

^① 郭沫若著，袁光、姜炳泰改编。（秦腔）屈原，西安长安书店，1954年9月，第3页。

^② 郭沫若著，袁光、姜炳泰改编。（秦腔）屈原，西安长安书店，1954年9月，第67页。

图 3—19 谢科选收藏的皮影剧本

图 3—20 皮影剧本

图 3—21 皮影剧本

五、乐器

最初的皮影只有渔鼓、筒板几种简单的乐器。西吉皮影戏班现在所用乐器也很简单，主要以铜锣、吹响、板胡、二胡、云锣、木鱼、钹、梆子等乐器为主，但这并不影响演出的质量。据谢师傅讲，这些乐器都是经过几代皮影艺人之手流传下来的，舍不得扔，有些实在无法使用了，他也很好的保存起来，几十年的感情都在里面了，很是心疼^①。有些乐器是后添进来的，但大家都用着不习惯，所以尽量保持原来的乐器。

艺人们大都采用当地的秦腔曲调，其音乐独具特色，节奏明快，高亢激越，清脆悦耳，宛转动听，道白大都采用西吉当地的方言土语，诙谐幽默，听后使人忍俊不禁，捧腹大笑。

图 3—22 大鼓

图 3—23 钹

图 3—24 铜锣

^① 心疼：西吉方言，舍不得。

图 3—25 大锣

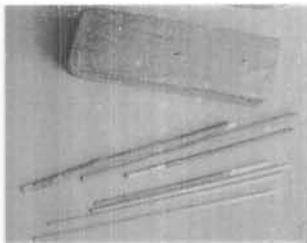

图 3—26 木板和细棍

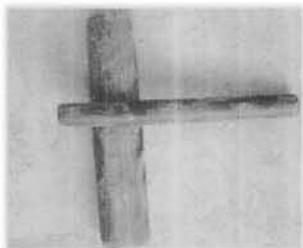

图 3—27 椰子

通常一副皮影戏箱就是一个戏班子。在过去，每当农闲时节，西吉民间的皮影艺人们用毛驴驮着戏箱，跋山涉水、走村串户，流动演出。皮影队不但行装简单，而且演出也比较简便，无论是在村里宽敞的打谷场，还是农家的小院里，无论有白天还是黑夜，只要搭起三尺白布，就能表演了。当婉转悠扬的锣鼓管琴、高亢激昂的唱腔响起，十里八乡的群众都会闻声而来，席地而坐，真所谓“道不完的人间情，演不尽的世间事”，让这里的人们陶醉在这几代人都听不够的韵味中。

评价一个戏班是好是坏，不仅要看他的唱腔、挑线手的水平，箱子里皮影的数量和工艺造型也是一个重要的方面。谢师傅制作皮影的技艺代表西吉皮影制作的最高水平，他用最简单的材料制作出色彩鲜鲜、透明度高、立体感强的皮影，为西吉人民留下宝贵的文化遗产；另一方面，他的皮影表演艺术更是令方圆几十里的父老乡亲们津津乐道，跌宕起伏的故事情节、诙谐幽默的语言、高亢激昂的唱腔、栩栩如生的表演，给广大民众带来了无穷无尽的欢乐，将皮影的记忆永远铭刻在了广大民众的记忆中，深深镌刻在了西吉这片黄土地上。

第四章 西吉皮影的现状与保护

西吉皮影具有丰富的文化内涵，生、旦、净、末、丑分工明确，采用土语演唱，诙谐幽默，又伴以具有浓厚地方风味的秦腔唱腔，目前它作为第二批宁夏回族自治区级非物质文化遗产，已被西吉县文化馆列为重点保护项目。针对目前存在的皮影队设施老化、陈旧，表演人才流失严重等问题，文化部门采取为皮影戏班挂牌、配置设备、给予经费扶持，对流散于民间皮影进行征集、收藏，拟举办全县皮影调演和申报命名西吉县皮影戏班及演出老艺人等措施，通过这些措施将有效地改变西吉县皮影戏班的生存状态，让更多的人了解关注皮影戏，重视和保护皮影艺术，使西吉县皮影艺术得到有效的传承和保护。^①然而，在落实到每个具体的保护环节上，保护的进展和效果如何，保护后的趋势如何，都是我们应该去关注的。这些关注和研究可以使我们更多地对政府正在实施的保护措施的成效进行反思，更好地推动皮影艺术的保护，以便达到更好的效果。

第一节、西吉皮影的发展现状

西吉皮影从传入之初，就深深地扎根于西吉民间文化的土壤中，融入了广大民众的生活中。

据老人们讲 20 世纪 20 年代初，西吉皮影十分兴盛，几乎大一点的村子都有皮影班子。一个班子大约有 6 到 8 个演出人员，在当地庙会等场合进行表演，给乡民们带来了丰富的精神食粮。新中国建立以后，西吉皮影进一步发展，全县有近百个皮影戏班，其中新营乡“乡人乐”、将台乡谢家湾皮影班子、平锋镇陈滩皮影班子等更是远近闻名。

皮影戏之所以在西吉这片土地上得到如此迅速的发展，一方面是因为西吉丰富多彩的民俗为皮影的生存发展提供了土壤，另一方面是皮影自身的“敬神”和“娱人”的双重职能，使其满足了民众精神生活的需要，使其很快融入广大民众的生活中并被广大民众接受，具体表现如下：

^① 西吉县委宣传部 毛兆平. 西吉县文化馆多项措施保护皮影戏. www.nx.xinhuanet.com (新华网宁夏频道) 2008 年 09 月 03 日.

第一，在西吉广大农村地区，由于经济落后，自然条件恶劣，多灾多难，靠天吃饭的广大民众都希望得到神灵的庇佑，摆脱现实中的困境，过上衣食无忧、健康幸福的生活，所以民众就通过皮影戏来表达敬神娱神、祈福禳灾的愿望和目的，因而为西吉神戏^①的发展提供了一个广阔的天地。

第二，皮影艺人都是西吉当地土生土长的农民，他们都采用当地土语唱皮影戏，语言诙谐幽默，很受民众喜欢，他们唱皮影戏之余，种庄稼、干农活，皮影艺人和广大民众保持着密切的联系。

第三，以前由于农村地区娱乐活动贫乏，皮影戏以历史故事、民间传说及西吉当地乡土风情为素材的剧目，加上艺人精湛的表演，给当地老百姓带来了欢乐。

谢科选就是在1957年他18岁时开始学习皮影的。他回忆当时的情景时说：“我的手艺都是跟着经常来庄里演皮影子的老师傅学会的，看得多了，就学会了，主要是自己喜欢这东西，就上心，学得快。”除了学习制作皮影，他还学习皮影表演，皮影表演学起来很辛苦，要背诵大量的剧本，现在，谢师傅已会唱40多本戏，用他的话来说，“够用了”。

文革期间，西吉皮影被彻底禁止。谢科选回忆当时的情景时说：“在文化大革命那会，上头是不让演的，说皮影子是迷信，让我把戏箱子烧咧，还莫说敢演了，弄不好会当成牛鬼蛇神关进牛棚地。我当时很害怕就把戏箱偷偷锁着藏起来了，这可是我的宝那，我大半辈子都与打交道，舍不得烧啊！这一藏就整整藏了15年、锁了15年那……”他还说，那个时候，他每天心里惦记着自己的皮影子，没人时还偷偷哼上几句。皮影子陪着他走过人生最快乐的时光，却突然没有施展的舞台，这对一位酷爱皮影艺术的人来说，的确是一个沉重的打击。

文革结束以后，西吉皮影获得了新生。谢科选回忆说：“可能是1982、1983年以后，政策松动了，听别人说演皮影子没人管了，别的乡有人已经演了好几场了，我也就把以前一起演的几个同伙叫在一起商量重新组班子，重新演皮影子。大家一听都很高兴，我们当时是七个人，还有好多个年轻娃娃，因爱好皮影子都过来帮忙，班子很快就组起来了。当时就在庄里临时搭台，当晚就唱了几出戏，来看的人特别的多，我们很高兴，唱得很带劲，皮影子在庄里又火起来了。那时，每逢春季和秋季，我们常受邀到周边的静宁、庄浪等地演出，一演就是两个多月，最多时一年下来能演100多场。”

据谢师傅讲，大概到了90年代，皮影戏慢慢淡出了人们的视野，他的皮影班

^①神戏：主要功能是敬神娱神、祈福禳灾，西吉当地把凡为此目的而演出的皮影戏都叫做神戏，神戏具有宗教色彩和仪式功能。主要以赐福戏、愿戏等为主。

子也逐渐被人们遗忘，他回忆说：“可能是电视机多了，人们觉得皮影子这玩意没意思了，坐在家里看电视多好那；也可能是庄里的人出外做买卖的、打工的多了，看皮影子的人就越来越少咧。大概到了1996、1997年那个时候，看皮演子的人越来越少，我们演的也就越来越少咧……”正如谢师傅所说，一是因为电视节目普及，二是因为打工经商潮导致的留村人员的减少，使谢师傅的皮影班子又遭到一次生存危机。

谢师傅皮影班子的遭遇折射了整个西吉皮影的困境。根据西吉县文化馆近年来的摸底调查，整个县只有新营、苏堡、平锋、将台、王民等五个乡镇各有一支皮影队，且大多文武乐队伴奏人员不全，皮影影身做工粗糙，已极少演出。唯一道具、乐器齐全，演出质量较好的王民乡谢科选的皮影队，其司鼓、操作影子人员却是甘肃静宁等地的人。

问题的严重性更在于后继无人。据谢科选讲，以前跟他搭档演皮影子的人一个个都不在了，现在这一行中就数他的年纪最大。但自己的儿子在银川安家落户，打工维持生计，孙子又在外地上学；村里其他年轻人也都忙着挣钱，没人愿意跟他学皮影，故目前没有带徒弟。谢师傅感伤地谈到，以前他们那一代人都是看着皮影长大的，都以会演皮影为荣；现在的年轻人都忙着外出打工挣钱，对皮影都很陌生，自己付出很大努力才学到的这门手艺，面临失传的境地。县里其他地方也极少有年轻人愿意学习皮影技艺，而且受皮影戏技术“传里不传外”传统思想的约束，（谢科选以前学艺是例外）西吉皮影的前景更不容乐观。

第二节、西吉县政府部门对皮影的保护

近年来，西吉县文化部门把皮影戏列为非物质文化遗产保护工程的重点项目，对西吉现存的皮影戏班制定了详细的保护措施并付诸于实行行动。政府部门希望通过这些保护措施能够使西吉皮影得到有效的传承和保护。

早在2005年县政府就决定连续三年每年拨专款5万元用于扶持、保护皮影；2005年6月，县委县政府召开了“保护西吉回族民间艺术，促进西吉特色文化的发展”为主题的会议明确提出全力保护、弘扬皮影这一传统文化；2006年3月30日，西吉县又召开了打造文艺皮影品牌的专项工作会议，会后印发了工作纪要，对保护、弘扬文艺皮影的奋斗目标、工作原则、资金投入等作了具体部署，制定

了皮影的十年保护计划：^①

一、静态保护

1、进一步全面深入细致地开展普查工作，彻底摸清皮影发生、发展的历史沿革，以及村社传承人、其价值等全部状况。

2、在全面普查工作后，将普查所获资料进行归类、整理、存档。

3、组织县上音乐工作者，进一步深入开展皮影理论研究工作，在抓好皮影的基础理论研究的同时，把皮影研究成果编辑出版。

二、动态保护

1、建立皮影文化生态保护村；并对其实行重点保护。

2、举办民间皮影培训班，在各个村社培训3—5名作为新时期皮影的普及传承人。

3、在全县中小学开展皮影观看活动，普及文艺皮影。

4、举办皮影民间比赛活动，检阅和促进皮影的传承、发展。

5、收集皮影，编辑出版《西吉皮影戏》。

2008年以来，文化馆专业干部有针对性地深入部分乡镇、村落、民间艺人家中，深入细致，调查发掘，整合现有的皮影艺术资源，抢救性地恢复皮影艺术原有特色。把年轻的观众吸引过来，培养一批皮影爱好者，收集皮影，开发皮影产业，以展示皮影艺术的巨大魅力，丰富乡村人们的精神文化生活。

在这一过程中，谢科选等作为皮影老艺人受到重视。他回忆，大约在2006年，“县上文化馆的人带着几个记者到我家里采访过几次，问了好多我的皮影子的事，还端着照相机拍了很多我戏箱里的皮影子，过了几天还把我叫到县上演了几次皮影子。说是要把我的皮影子申报啥文化遗产来着，我也不太清楚，总之有人看重我的皮影，我感到很高兴，觉得自己又有用咧。”

现在，谢科选经常利用农闲时间制作皮影，逢年过节，他又可以带着自己的皮影班子外出去演出，虽然演出的场数不多，收入也很少，但他很乐意，他说只要干自己喜欢的事，再苦再累都不会计较，图的就是个心里舒畅。

如今，西吉县文化部门也正在组织人力、财力，大量征集、收集流散于民间的皮影道具，并通过经费扶持、技术培训等方式，从而给西吉皮影这一古老的民间艺术注入新的活力，让它能继续存活的西吉民间丰富的文化土壤中，不断焕发出灿烂绚丽的光彩！

^① 此保护计划由西吉县文化馆提供。

第三节、对西吉皮影保护的几点建议

千年古韵，世代相传，西吉皮影滋养着西吉民众的精神世界。而今天遇到的却是年轻人不喜欢它，戏台上下只剩老人，处于断代之痛的尴尬境地。西吉文化部门对流散于民间皮影进行征集、收藏，通过这些措施将有效地改变西吉县皮影戏班的生存状态，让更多的人了解关注皮影戏，保护传承皮影。

为使西吉皮影更好得以振兴和发展，同时走出一条适应新形势的生存之路，针对西吉皮影目前的现状，笔者认为，西吉县政府和文化部门应该采取如下措施，对这一濒临灭绝的民间艺术进行及时的抢救保护。

第一，对皮影艺人的保护。

近年来，由于皮影艺人收入甚微，好多老艺人都放弃了这一技艺，另谋生计。谢师傅也是以种田为生，只是在农闲时节才抽空演出皮影、制作影人。据谢师傅讲，自己做的皮影卖不出去，又很少有人请皮影班去演出，加之上了年纪，农活又忙，他几乎都不制作皮影，演出就更少了。对此，政府部门应该拿出一部分资金，对谢科选等皮影传承人采取发补助的办法，解决他们的生活负担，使他们专心于皮影的创作研究，为西吉皮影的发展贡献他们的力量。

另外，针对目前皮影艺术濒临后继无人的状况，政府部门应该出资，举办民间皮影戏培训班，培养一批能演能唱能挑皮影的新人，作为新时期皮影戏的普及传承人，为皮影班社输入新鲜的血液，使皮影这一民间艺术很好地传承下去。

第二，针对皮影演出设备陈旧的，出资改善皮影设备，使皮影社团班子健全，恢复演出活力。

第三，组织有关人员对现存的西吉皮影班子进行登记、录像，整理剧本、谱子、音乐，建立皮影艺人音像及文字资料档案，录制、出版皮影光碟，保存精品节目。

第四，在剧本创新上，编写新的剧本，反映现代人的喜怒哀乐和现代社会的人情世态，从内容上拉近皮影戏和观众的距离。

第五，在改进发展上，充分发挥皮影表演技巧，同时采用现代声、光、电技术，用皮影语言、手段表演寓言故事和现代剧目。在全县中小学开展皮影观看活动，普及文艺皮影，吸引青少年人群。

西吉皮影是西吉县群众文化生活的重要组成部分，做好保护和传承发展工作

是政府工作义不容辞的责任；做好宣传和推介工作，让更多人了解西吉皮影的传承历史与发展前景，使西吉皮影由民间走进主流社会；鼓励和保护皮影演出团体，培养皮影艺术传人；关注艺人生活，提高艺人身份；大力争取国家和社会各界支持、发展皮影雕刻产业。

培养皮影艺术传人；关注艺人生活，提高艺人身份，以非物质文化遗产为契机，大力争取国家和社会各界支持、发展皮影雕刻产业。对西吉皮影的历史渊源，形成发展过程，历史作用、社会、艺术价值等进行挖掘整理，形成系统的文字资料保存。对实施的保护项目，一定要原汁原味的、原生态的进行保护，并不间断的提高传承人的技艺，建立以打造皮影戏品牌来促进发展非物质文化遗产保护工作机制、以发展西吉非物质文化遗产保护开发产业，以产业实体为依托，以发展非物质文化遗产保护开发产业艺术为目的的艺术市场营运机制，从而使西吉皮影得到更好的传承和保护。

结语

民间用这样的诗句形容皮影：

隔帐陈述千古事，

灯下挥舞鼓乐声。

一口道尽千古事，

双手对舞百万兵。

皮影艺术本身作为文化资源，就体现出了民间艺术造型的智慧，广大民众创造图像的智慧，编造文学故事的智慧，极富民族、民间、民俗特色。

西吉皮影和其它文艺一样，被人们作为民间传统优秀文化艺术保留和继承下来，它独特的表现形式，是生活在这片土地上历代人民艺术创造的结晶。如今这一古老传统的民间艺术之花，又重新出现在“过节”时的演出，成为西吉乃至西部山区群众文化娱乐活动中的一项重要内容。

西吉皮影具有浓厚的地方特色，发掘、搜集、整理和保护皮影，扩大皮影的影响，吸引年轻的观众，培养一批爱好皮影艺术的人才，对于传播优秀民间文艺，丰富人民群众的文化生活，提高人民群众的素质，有着重要的作用。

目前，作为一种“口述和非物质文化遗产”，西吉皮影已臻临灭绝的境地，对西吉皮影的历史与现状进行全面、深入的调查研究，对现存皮影戏实施抢救、保护已是迫在眉睫，刻不容缓。如何解决西吉皮影作为中国文化遗产得到保护和可持续发展下去；如何做好皮影艺术家的保护及后继有人的工作；如何保护好西吉皮影这一优秀的文化标志，这些问题都摆在了世人面前，等着我们去解决。遗憾的是，过去上百个皮影戏班如今没落，仅剩的几个班子设备落后、文武乐队不全、演出剧目陈旧，严重影响了演出的质量。

西吉皮影需要传承，需要保护，更需要发展。此次调研在田野资料基础上，结合相关的文献资料，通过对西吉皮影文化生境、历史渊源、价值和制作技艺、发展与保护，以及村社传承人等进行探析，期望挖掘、复原或者显现它在西吉传统文化里的本体面貌，深入理解作为原生态文化精髓所在的皮影，为全县皮影调研和申报命名皮影戏班及演出老艺人研究提供一些理论上的支持，以使有效地改变西吉县皮影戏班的生存状态，让更多的人了解关注皮影，重视和保护皮影艺术，

使西吉皮影与时俱进，并与现实生活结合，努力使之成为雅俗共赏、老少皆宜的艺术品，让皮影焕发出新的艺术生命。

参考文献

- [1] 顾颉刚著.《中国影戏史略及其现状》.北京:中华书局《文史》第19辑,1981年.
- [2] 郭沫若著(袁光、姜炳泰改编).秦腔《屈原》.西安:长安书店,1954年.
- [3] 李群主编.《传统戏剧》.济南:山东友谊出版社,2008年8月第1版.
- [4] 李跃忠著:《灯影里舞动的精灵——中国皮影》.黑龙江:黑龙江人民出版社,2006年.
- [5] 李跃忠著:《中国影戏与民俗》.郑州:大象出版社,2010年4月第1版.
- [6] 李跃忠著:《影戏》.北京:中国社会出版社,2008年3月第1版.
- [7] 梁志刚著:《关中皮影》.涉江:浙江人民出版社,2007年.
- [8] 孙楷第著.《傀儡戏考原》.上海:上海杂出版社,1953年.
- [9] 沈 珉著:《中国传统皮影》.人民美术出版社,2004年.
- [10] 田晓岫著.《中国民俗学概论》.北京:华夏出版社,2003年.
- [11] 乌丙安著.《民俗学原理》.辽宁:辽宁教育出版社,2001年1月第1版.
- [12] 魏立群著:《中国皮影艺术史》.北京:文物出版社,2007年版.
- [13] 魏力群著:《冀东皮影戏》.北京:科学出版社,2009年7月第1版.
- [14] 王悦勤主编:《掌上乾坤》.郑州:河南人民出版社,2008年4月第1版.
- [15] 西吉县编纂委员会编.《西吉县志》.银川:宁夏人民出版社,1995年.
- [16] 钟敬文著.《民俗学概论》.上海:上海文艺出版社,1998年12月第1版.
- [17] 赵建新著.《陇影纪略》.北京:中国社会科学出版社,2007年5月第1版.
- [18] 赵建新著:《陇影纪略》.北京:中国社会科学出版社,2007年.
- [19] 政协西吉县文史资料委员会编.《西吉文史》.银川:宁夏人民教育出版社,2009年.
- [20] 党永杰:《非物质文化遗产——陇东皮影的色彩与造型特色研究》.《湖北第二师范学院学报》,2008年,第1期.
- [21] 卢强、杜静.《清代民间皮影的制作技艺与艺术价值初探》.《近日南国》,2008年,第2期.
- [22] 李珊珊.《一粒沙中看世界——灵宝道情皮影艺人索辛酉个案调查》.《太原城是职业技术学院学报》,2008年,第4期.
- [23] 马东平.《行动与反思——对环县道情皮影保护利用的现状、问题及趋势

- 研究》.《西北民族研究》，2007年，第2期.
- [24] 马伟.《皮影戏：一个人的把戏，一辈子的梦想》.宁夏网—新消息报/2009年0816期——宁夏非物质文化遗产系列报道二十四 固原篇（12）.
- [25] 毛兆平.《西吉县文化馆多项措施保护皮影戏》.新华网宁夏频道2008年/9月/3日.
- [26] 潘强.《薛宏权：皮影传人伤感的创新之旅》.中国改革报/2006年/9月/23日/第004版.
- [27] 任东.《浅析川北皮影的源流、特色及现状》.《四川教育学院学报》，2008年，第2期.
- [28] 孙杰、李引、冯浩.《唐山皮影造型艺术的发掘与研究》.《廊坊师范学院》，2009年，第1期.
- [29] 王华.《黄土地上的民俗瑰宝，甘肃道情皮影》. <http://www.cnki.net>.
- [30] 韦凯、张星、贾涛.《华县皮影雕刻艺术造型研究》.《艺术理论》，2008年，第1期.
- [31] 万婷.《陇东皮影的造型语言特征》.《广西艺术学院学报》，2007年，第2期.
- [32] 谢迁、张恒、谢登喜.《挖掘民间工艺魅力，再现原生态艺术——对山西东路皮影的思考》.《艺术理论》，2008年，第5期.
- [33] 肖周一.《灯沉沧海人安在，影戏人生意犹存——陕西东路皮影考察漫谈》. <http://www.cnki.net>.
- [34] 杨静.《仪式与表演：人神共娱到生存与追求——人类学视野下的环县道情皮影戏》：[杨静学位论文].甘肃省兰州市：西北民族大学，2009年.
- [35] 杨雪英.《辽宁凌源皮影调查报告》.《中国音乐（季刊）》，2008年，第4期.
- [36] 杨雪英.《辽宁凌源皮影调查报告》.《中国音乐》，2008年，第4期.
- [37] 左鸣远.《西吉皮影——谢克选的皮影人生》.宁夏日报/2009年/3月/25日.
- [38] 赵英哲.《光影人生——浅谈电影〈活着〉中的皮影艺术》.文化艺术报/2006年/6月/7日/第A10版.

【注：本文所用照片除标明来源外，其余均为笔者实地拍摄】

访谈附录

访谈附录一

访谈对象：皮影艺人——谢科选，男，出生于1942年，是西吉县王民乡红太村人。

访谈人：李秀琴

访谈地点：红太村谢科选家

访谈时间：2009年8月8日

问：“谢师傅，您说您是从57年开始演牛皮灯影子的，那么在这整个过程中，这么多年每年都在演吗？这个过程有没有中断过？”

答：“嗯，这个当然有咧，你们这些孩子可能不知道的，其实在文化大革命那会，上头是不让演的，说皮影子是迷信，让把戏箱子烧咧，还莫说敢演了，弄不好会当成牛鬼蛇神关进牛棚地。我当时很害怕就把戏箱偷偷锁了藏起来了，这可是我的宝贝那，我大半辈子都与它们打交道，舍不得烧啊！这一锁一藏就整整15年那……”

问：“那从啥时开始您又演皮影子的呢？”

答：“这个，我想一哈……可能是八二、八三年以后，政策松动了，听别人说皮影子没人管了，可以演了，别的乡的有人已经演了好几场了，我也就把前一起演的几个同伙叫在一起商量重新组班子，重新演皮影子。大家一听都很高兴，我们当时是七个人，还有好多个年轻娃娃，爱好皮影子都过来帮忙，班子很快就组起来了。我们当时在庄里临时搭台，当晚就唱了几出戏，来看的人特别的多，我们很高兴，唱得很带劲……皮影子在庄里又火起来了。那时，每逢春季和秋季，我们常受邀到周边的静宁、庄浪等地演出，一演就是两个多月，最多时一年下来能演100场左右。”

问：“起初皮影在村子里挺活跃的，后来，演出越来越少，您认为具体是什么原因导致皮影观众越来越少？这种状况持续了多长时间？”

答：“唉，我也不知道啥子原因，可能是电视机多了，人们觉得皮影子这玩意没意思了，坐在家看电视多有意思那；也可能是庄里的人出外做买卖的、打

工的多了，看皮影子的人就越来越少咧。大概到了九几年那个时候，看皮演子的人越来越少，我们演的也就越来越少咧……可能到了大前年（2006年）皮影子又转好了一点。”

问：“为啥又开始有好转呢？是庄里人^①又喜欢看皮影表演了吗？”

答：“不是庄里人爱看了，是县上文化馆的人带着几个记者到我家里采访过几次，问了好多我的皮影子的事，还端着照相机拍了很多我戏箱里的皮影子，过了几天还把我叫到县上演了几次皮影子。说是要把我的皮影子申报啥文化遗产来着，我也不太清楚，总之有人看重我的皮影了，我感到很高兴，觉得自己又有用了。说实话心里很着急，这东西一年也挣不上几个钱，现在的年轻人都不愿学了，我的年纪又大了，唉……”

问：“那您打算以后还带徒弟吗？像您这样的既会表演皮影，又会制作皮影的艺人，已经很少见了。”

答：“我是愿带，可是这玩意又不挣钱，没人学啊！”

问：“以前有人跟你学过吗？”

答：“有，但都是只是粗略地学个皮毛而已，没有人跟我系统地学过。这门技艺我也不想传承下去，虽然近些年受冷落，但毕竟是民间艺术，应该发扬光大。”

^①庄里人：西吉方言，指村子里的人，西吉当地把“村子”称为“庄子”。

访谈附录二

访谈对象：皮影艺人——谢科选，男，出生于1942年，是西吉县王民乡红太村人。

访谈人：李秀琴、宋岚岚、张丽、苏连忠

访谈地点：红太村谢科选家

访谈时间：2010年7月26日

问：“您当时是咋学到这门手艺的，是从老人那里学的吗？”

答：“不是的，家里老人都不会，我的手艺都是跟着经常来庄里演皮影子的老师傅学会的，看得多了，就学会了，主要是自己喜欢这玩意，就上心，学得快。”

问：“谢师傅，以前跟你一起演皮影子的其他艺人都还在吗？”

答：“唉，岁月不饶人啊！搭档们都老了，一个个不在了，现在这一行中就数我的年纪最大了。”

问：“您在演皮影子时，是一边看皮影戏本一边唱呢？还是得提前都把剧本背下来？”

答：“当然是全背下来了，上场了很忙的，那会有时间看戏本。我现在会唱40多本戏，够用了。”

问：“要背这么多戏本，学艺时会不会很辛苦？”

答：“只要是自己喜欢、上心，学起来很快的。”

问：“演出时是要安全按照剧本上的对白去演吗？”

答：“大多数情况下是这样，但也需要艺人也要随机应变，临场发挥。”

问：“您是咋学会做皮影的？”

答：“我是1975年起跟着陕西延安做皮影的师傅学的，那时对皮影感兴趣，经常跑到会做皮影的师傅家看人家做，时间长了跟人家熟悉了，在师傅做皮影时就帮帮手。师傅人很好，看我对皮影这么喜欢，慢慢地就教我一些简单的制作，后来我就认真学，长年累月一点一点地积累，就学会了。”

问：“从您学习做皮影到现在为止，您大概做了多少件了？”

答：“30多年来已制作500多个影身，800多个影头及大量的影戏道具，成型的有5箱。”

问：“您制作皮影这么多年了，您有没有具体地总结出皮影制作的工序，一

般都有哪几道程序，您能给详细地谈谈吗？”

答：“每个地方的皮影艺人制作皮影的工序和手艺都不同，但一般都是大同小异，要经过七八道工序才能完工，包括选皮、泡皮、刮皮、画样子、镂空、上色、发汗、订缀。”

图片附录

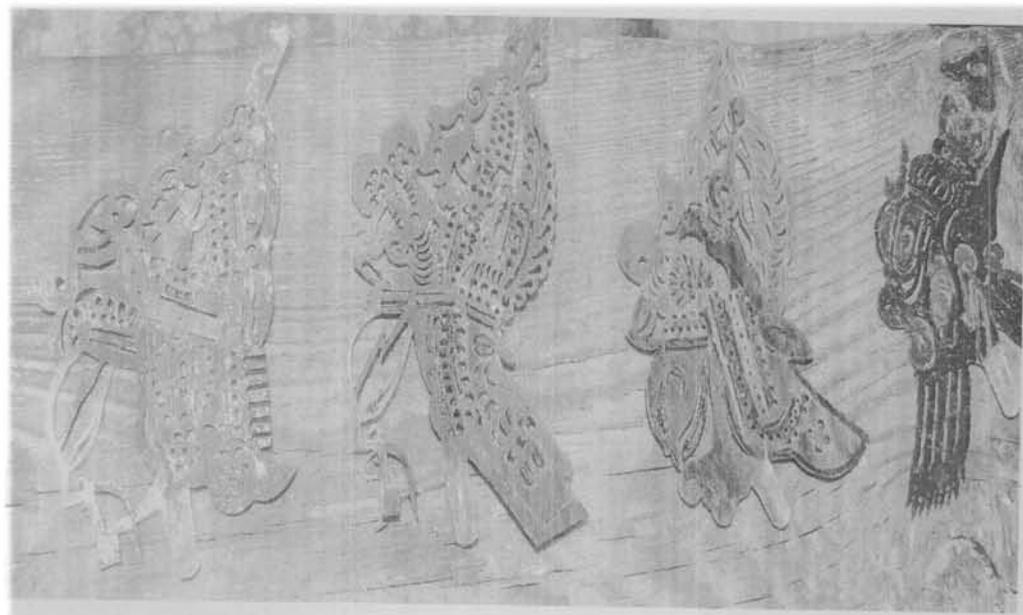
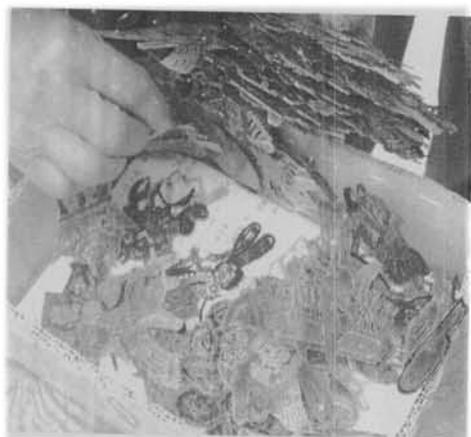
附录一 皮影艺人谢科选

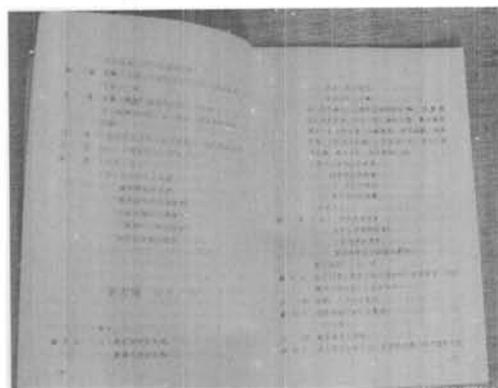
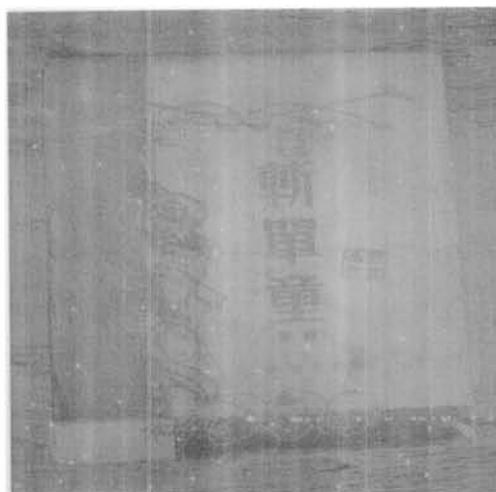
附录二 调研旅途

附录三 谢科选制作的皮影

附录四 谢科选收藏的皮影剧本

攻读学位期间发表的学术论文

《从生人神话的发展看女性地位的嬗变》.《百色学院学报》2010年第4期.

致谢

生命如一江春水，奔腾不息、桀骜不驯，教人策马加鞭、奋勇向上；生命如辽阔的大海，包罗万象、海纳百川、教人谦卑好学、融会贯通。又是一年毕业时，在这个离别的季节，在民族大学这个生命的驿站里，点一把香烛，捧一脉花香，翻一页书卷，摄一袭情怀，携一份责任，走在生命的两旁，老师的开导，同学的关心，将我的这段旅途点缀的花香弥漫。

时间如白驹过隙，三年的时光在弹指一挥间匆匆滑落，如今的我们一扫往日的浮躁，多了几分沉稳，多了几分自信，而老师的额头却留下了岁月的斑痕，可是你们睿智的眼神中，充满了对大家的期望，充满了对我们的关怀。如今在这草长莺飞、山花烂漫的季节，我的研究生生涯即将画上一个句号。回想过去的三年有太多的感慨，有太多的不舍，一路走来，辛勤与汗水作伴，师恩与友情同行。再此一一表达我的感激之情。

感谢我的导师刘亚虎老师，感谢过去的三年里您对我的悉心教导和无微不至的关怀。忘不了严寒的冬天，您几个月如一日，每周四骑着单车、冒着严寒风雨无阻的赶往教室给我们上课的情景，您孜孜不倦、严谨的治学精神深深感染着我们。印象最深的一次是，当同学们上台讲完期末作业还不到下课时间，您依然让我们全班回宿舍拿讲义，您接着讲课。短短二十分钟，对您来说就是责任，容不得半点马虎，只有真正把学生放在心里的老师才能这样惜时如金、严于律己，做到凡事问心无愧。

在您的眼里，学生无论起步怎样，只要肯勤奋、上进就是孺子可教，就是好学生，您都会一视同仁地尽自己最大的努力帮助我们一步步成长，忘不了看到被您精心润色的文字变成铅字时的感动。三年了，我的每一步成长都浸注着您无微不至的关怀与关爱。如今要离开了，千言万语难以表达我对您的感激之情，只想郑重地道一声：“老师，您辛苦了！”

感谢邢莉教授，当初是您宽容的体谅，让我在金色的九月不再感伤，继续着力量，期待着在民大昂首飞翔。是您让我明白了要勇于挑战自己，在那里跌倒就在那里爬起，要相信“上帝在关上一扇门时，会给你推开一扇窗子”的真谛。

蓦然回首三年的时光，当暖风洋溢、春暖花开的夜晚，再次和您并肩徜徉在民大幽静的校园，听您讲述自己成长的点点滴滴，才恍然明白，每个人成功的背后都是由一行行勤奋的脚印串连而成，正如冰心曾说的那样：“成功的花，人们

只惊慕它现时的明艳！然而当初它的芽儿浸透了奋斗的泪泉。”

三年了，我一直担心自己不够努力，会辜负您的期望，绷了整整三年的心弦在这一刻您肯定的眼神里释然。这个星光灿烂的夜晚，这次意味深长的谈心和您的身影、鼓励的眼神一道铭刻在我的记忆深处，激励着我在人生的道路上永远向前！

感谢林继富教授，从刚入民俗学科的迷茫到如今的热爱，都是在您的熏陶中度过。从西门的留学生公寓到8号楼学生公寓，再到如今的青年公寓，都留下了您忙碌的身影，虽然居无定所多次迁移，但是您都毫无怨言，默默地将自己所有的情都投入到民大民俗这个您所热爱的学科。正如您所说的那样，“好在我们还年轻，要继续踏着荆棘丛生的民俗学的路朝前。”

感谢苏日娜教授，在期刊社实习的两年里，您给了我太多的温暖和爱。从学业到生活的点点滴滴，每一次迷茫时您的悉心教导和百般关爱，都将温暖洒遍我的心田，陪伴着我走过生命的每一天。

另外我还要感谢毕杼老师，从复试时您的和蔼可亲到第一次旁听课时您的细心关照，从文华楼14层论坛会场您递过来的一瓶矿泉水到每一届答辩会场您的真诚提问，每一个感动的瞬间都印刻在记忆深处，这一切都让我了然：为什么每一届师兄师姐都亲切地称您为“老爹”！

记得研一有次党员活动外出时，望着篮球场一个个挥汗如雨的年轻身影，王师兄感慨地说：每一次看到满校园一张张洋溢着青春活力的年轻面孔，心里就涌起莫名的感动，有一种想流泪的冲动。如果三年后自己能站在答辩台上，顺利毕业，一定会痛快地放声大哭一场！当时听了他的话感触颇深，此刻我就有种想流泪的冲动，没有别的理由，只为那匆匆逝去的三年时光！

研究生三年的时间里，从生活到学习相处最多的恐怕就是朝夕相处的舍友和同甘共患难的朋友们，在此我要谢谢你们三年来对我的关心和帮助，朋友是一个人成长历程里最宝贵的财富，失意时一声温暖的问候，收获时一个默契的拥抱，寒风中披在身上厚实的棉衣，秋雨中撑过来的一把大伞……这一切将永远是我记忆中的温暖，值得我用一生去珍藏。

感谢皮影艺人谢科选师傅和西吉县文化馆的全体工作人员，正是由于你们的全力配合与支持才使我得以获得第一手的田野资料，从而为论文的写作打下了坚实的基础。

感谢我的家人，感谢这些年来默默的支持我的爸爸妈妈、弟弟妹妹和小兵。

感谢爸爸妈妈在女儿成长的历程里，你们无私地摘下翅膀，送给我飞翔；感谢弟弟妹妹默默的鼓励和支持，让我在感动中收获希望；感谢小兵在我悲伤失落时的不离不弃，每一次最无助的时候，是你长长的一个拥抱驱走我心间的寒意，不再那么孤单。

正是有了你们的爱与支持，纵使多次跌倒在路上，即使迷失了方向，折断了翅膀，我都不会感到彷徨和迷茫，是你们教会了我用热情的奔跑去拾掇失意后的坦然，挫折后的不屈，困苦艰难后的从容。更是你们教会了我取得一点点成功，就用自己的左手温暖右手。

李秀琴

2011年4月于民族大学8号公寓

中央民族大学研究生学位论文作者声明

本人声明：本人呈交的学位论文是本人在导师指导下取得的研究成果。对前人及其他人员对本文的启发和贡献已在论文中作出了明确的声明，并表示了谢意。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人和其它机构已经发表或者撰写过的研究成果。

本人同意学校根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等有关规定将本人学位论文向国家有关部门或资料库送交论文或电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权中央民族大学可以将本人学位论文的全部或者部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或者其它复印手段和汇编学位论文（保密论文在解密后遵守此规定）。

作者签名：李香琴 日期：2011年6月15日