

大影戏戏剧形态及其艺术特征考

李跃忠

(湖南科技大学人文学院, 湖南湘潭, 411201)

摘要: 大影戏是宋代影戏的一类, 因历史记录语焉不详导致了后人对其戏剧形态及艺术特征的混乱认识。大影戏并非乔影戏, 不是靠真人投影演出, 而是用大影人进行表演。作为一种特殊的影戏, 大影戏在艺术上有其特别之处: 因影人造型高大, 所以在操纵上会有特殊技巧或至少要两人或更多的人配合才能完成; 其音乐可能有特殊的腔调; 内容上极有可能主要是敷衍世俗生活中的男女情爱。

关键词: 影戏; 大影戏; 戏剧形态; 艺术特征

中图分类号: I207.38

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2009)01-0114-04

一、大影戏的戏剧形态

宋代是我国影戏发展史上的第一次高峰, 产生了不少影戏种类, 计有乔影戏、手影戏、大影戏等。近代以来, 一直有学者对它们的戏剧形态及艺术特征进行探讨, 但争论较大。如关于手影戏的戏剧形态, 就有不少学者认为它已是成熟的影戏。但笔者以为它不过是一种伎艺表演而已, 还算不上成熟的戏剧形态^{[1](34-36)}, 但同时也不得不承认手影戏的表演和影戏演出有许多相同的艺术特征, 如在“弄影”“以影显形”等方面两者就完全一样, 因而手影戏对影戏的形成确实有着重要影响^{[2](45-49)}。

对大影戏的讨论也是如此。关于大影戏的记录, 最早见于宋人周密的《武林旧事》, 后来元代陶宗仪《说郛》卷六十九(上)、明代田汝成《西湖游览志余》卷三等都有基本一致的记载。《武林旧事》卷二“元宵”条载: “又有幽坊静巷好事之家, 多设五色琉瑞泡灯, 更自雅洁, 靓妆笑语, 望之如神仙。白石诗云: ‘沙河云合无行处, 惆怅来游路已迷。却人静坊灯火空, 门门相似列娥眉。’又云‘游人归后天街静, 坊陌人家未闭门。帘里垂灯照樽俎, 坐中嬉笑觉春温。’或戏于小楼, 以人为大影戏, 儿童喧呼, 终夕不绝。”到目前为止, 这是所见的有关大影戏的唯一记载。

对于这样一条语焉不详的记载, 自 20 世纪中期来, 学者站在不同的角度提出了不少看法。

有人以为大影戏是一种由艺人模仿影戏投影到小楼上的演出形式。如孙楷第指出: “此所谓‘大影戏’者, 事易明。盖影戏所用影人, 本雕羊皮为之, 其状渺小。今以人为之, 则遽然长大, 异乎世之所谓影戏者, 此其所以为‘大影戏’也。”此外, 孙先生还提出《武林旧事》中的“大影戏”即《梦粱录》中所载的“乔影戏”, 他说: “据其形言谓之‘大’, 据其质言谓之‘乔’。名虽有二, 其实一也。”^{[3](38)}依照孙先生的意思, 用人体来代替皮(纸)偶演出的影戏就是大影戏, 它是模仿影人的演出, 而与真影戏有别, 故名之为“乔影戏”。周贻白所论大致和孙先生的相同, 但他却不同意孙先生的大影戏就是“乔影戏”的说法。他指出: “所谓大影戏, 不过是在元宵偶一为之的仿戏, 并非一项伎艺而于瓦舍演出者。所谓戏于小楼, 或系隔窗利用灯影, 用人在内动作, 当与北宋东京的‘弄乔影戏’有所不同。”^{[4](73)}康保成先生也说到: “影戏……少数也有用光照射人的身体, 显出影子, 供人观赏的。例如手影戏是以手为影, 大影戏可能就是以全身为影。”^{[5](437)}另外, 还有廖奔、刘彦君也这么认为, 他们说在宋代“人们看惯了影戏演出, 熟悉了它的表演程式以后, 就有人开始模仿影戏动作来取笑: 杭州元宵夜晚, ‘或戏于小楼, 以人为大影戏, ……’”^{[6](420)}

也有人认为“大影戏”是用大型影人演出, 而不是用真人投影演出。如任二北指出“‘大影戏’三字的原意, 就是大型的影戏, 仍为雕纸或雕皮的, 并非真人。”《武林旧事》所云“或戏于小楼, 以人为大影戏”, “乃

收稿日期: 2008-05-30; 修回日期: 2008-09-11

基金项目: 湖南科技大学博士科研启动基金项目《民俗学视野下的“例戏”创作与演出》(E50864)

作者简介: 李跃忠(1971-), 男, 湖南永兴人, 湖南科技大学副教授, 博士, 主要研究方向: 戏曲与民俗文化。

因大型影戏改由人演，才加上‘以人为’三字；并非因以人演之后，才加这‘大’字”。接着任氏以《百宝总珍》中“大小影戏分数等”为据，认为“大影戏”之“大”即为大型的意思^{[7](187)}。

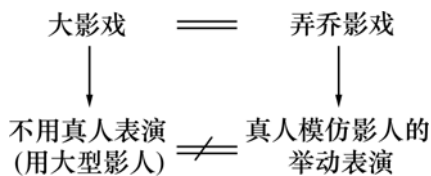
江玉祥则既以为宋代确有大型影人，且推算出宋代影人的规格为1.55米，合4.65市尺。同时又指出“戏于小楼，以人为大影戏”，应该是人模仿大影戏的机械滑稽动作，在小楼上戏乐^{»[8](33-34)}。

近日，著名影戏研究专家魏力群又发新论，说“大影戏”就是“弄乔影戏”。他说：“《武林旧事》所说‘以人为大影戏’，这里的‘为’字，则表明是人在模仿大影戏，而非大影戏就是以真人演出。从‘或戏于小楼’、‘儿童喧呼，终夕不绝’来看，此处表演的也不是真正意义上的影戏，而所嬉戏的，能够引起孩童欢笑的，以人模仿羊皮大影戏的滑稽表演。这也就是下边要提到的‘弄乔影戏’。”对于“乔影戏”，魏先生说道：“‘乔’有假扮和滑稽之意，然‘弄乔影戏’亦为用真人来模仿影人的举动的嬉戏性表演。”^{»[9](33-35)}

对于以上种种说法，笔者以为任二北的说法应当更接近事实。大影戏是一种特殊的影戏，它实有此物，当是因用大型影人演出而得名。宋无名氏《百宝总珍》“影戏”条为了解大影戏为何物提供了非常好的证据。其文曰：“大小影戏分数等，水晶羊皮五彩装。自古史记十七代，注语之中仔细看。影戏头样并皮脚，并长五小尺。中样、小样，大小身儿一百六十个。小将三十二替(屈)，驾前二替(屈)。……”对于其中的“影戏头样并皮脚，并长五小尺”，江玉祥根据宋代的度量衡推算出这些影人高达1.55米，完全是名副其实的大影戏。另外，江先生发现四川近代皮影有大、中、小三种，其中大者高达1.5尺，特大者达四五尺的事实。此外，笔者在田野考察时也见过一些比较古老的大型影偶。如2006年7月7~9日，笔者在安徽宣城市杨林乡何泽华家里，见到了大量的清代民国时期的皖南皮影，其中就有一件高1.28米，宽1.64米的金銮殿，和一件高1.28米，宽0.74米的松树。这些大型景片的存在，当是前代大影戏“遗留”，即如泰勒所言：“在那些帮助我们按迹探求世界文明的实际进程的证据中，有一广泛的事实阶梯。我认为可用‘遗留’(survival)这个术语来表示这些事实。仪式、习俗、观点等从一个初级文化阶段转移到另一较晚的阶段，它们是初级文化阶段的生动的见证或活的文献。”^{»[10](11)}

前边魏力群先生之论，笔者以为虽然新颖，却难

以自圆其说。他说：“‘以人为大影戏’，这里的‘为’字，则表明是人在模仿‘大影戏’，而非‘大影戏’就是以真人演出。”据其言，就是说大影戏不是用真人来投影表演的，言下之意，就是采用大型影人演出了。他又说：“这(即大影戏)也就是下边要提到的‘弄乔影戏’。”而“乔影戏”据魏先生的话语，“弄乔影戏”也是用真人来模仿影人举动的嬉戏性表演。也就是说，乔影戏是用真人来模仿影人的举动表演的。这样，他的这番论述就出现了前后矛盾。为了说明魏先生的论述思路，不妨以此标示：

至于魏先生所推的“从‘或戏于小楼’、‘儿童喧呼，终夕不绝’来看，此处表演的也不是真正意义上的影戏，而所嬉戏的，能够引起孩童欢笑的，以人模仿羊皮大影戏的滑稽表演”之结论，同样也令人百思不得其解。我们不知魏先生所说的“真正意义上的影戏”究竟是指什么，难道“所嬉戏的，能够引起孩童欢笑的，以人模仿羊皮大影戏的滑稽表演”就不是影戏么？

因此，笔者以为“大影戏就是乔影戏”的说法是不成立的。而且宋人对于由艺人模仿影戏投影进行演出的艺术形式，已经有了专门称呼——“乔影戏”，按常理来说，人们应没有必要又以大影戏来指称它。

郑劭荣以为大影戏是真人模仿影人动作投影于窗幕上的一种表演。他分析了这种表演的“障碍”：“其一，人影显示不出色彩，不美观；其二，人影不能始终保持侧面或半侧面的姿态，影子的动作效果受局限；其三，人影太大，难以与其他舞台道具相配合。”^{»[11](133-134)}而当艺人是利用大型影人来表演时，以上“障碍”就不存在了。这也反正了我们说的宋代大影戏是用大型影人表演的这一推测当是更为接近事实真相的。

综上所述，可见“大影戏”是用大型影人演出，而不是真人模仿影人动作投影于窗幕上的一种表演。大影戏是一种戏剧艺术，但不是“人戏”，仍属影戏的范畴。大影戏较普通影戏而言，在表演等方面有着一些独特之处。

二、大影戏的艺术特征

大影戏作为一种特殊的影戏，它的表演应当自有

其特性。但是很遗憾,由于史料的不足,后人对这个问题多是略而不论,或论也多是一笔带过。笔者在现有文献的基础上结合自己的田野考察,以为大影戏在艺术上应有以下一些特点:

其一,由于其影人造型高大,所以在影人操纵(宋人所谓的“摆布”)上因规格大而有特殊方法,至少要两人或更多的人配合才能完成。就如20世纪50年代以来,国营专业影戏剧团新型影戏表演一样。以河北唐山皮影团为例,该团从1956年下半年开始对传统影戏进行改革,其中影人规格的扩大乃是改革的一个重要方面。据介绍,该团的影人由原来的七寸,逐步放大到一尺二寸(0.4米)、一尺五寸、二尺,最后到二尺半(0.82米)。影幕比原来的放大5倍。^①由于此,今日国营职业影戏剧团一个影人动作的操作,往往需要2~3人的配合方可完成。

上面提到宋代大影人有高达1.55米者,其规格更在今日新型影戏之上,所以它的操作必有特殊的技能和技巧,或者就需要多人的默契配合来完成演出。

其二,大影戏的“讲”“话本”可能和其他影戏一样,没有特别之处,但其音乐则可能有特殊的腔调。江玉祥指出“或者宋时的大影戏别有一种腔调,元明杂剧有一种大影戏调,可能就来源于宋时的大影戏调。”^[8](33-34)]此说是有一定道理的,但江先生说“元明杂剧有一种大影戏调”,则误,因目前所见【大影戏】调的唱词主要是保存在宋元时的一些南戏里。

这些唱词为后人了解【大影戏】调的格律、风格提供了一些资料。如南宋后期无名氏南戏作品《张协状元》第十六出:

【大影戏】 今日设个几案,(喏)些儿事要相干。(净白)相干,莫是空口来问我?(末)且听下文:(唱)靠歌子有个猪头至。(净笑指末白)饿老雅喜欢!(唱)斟些酒食须教满。(末)怕张协贫女讨校〔玳〕杯。是它夫妻,是它姻缘,千万宛转。(净)有猪头,看猪面看狗面。

又元无名氏《吴舜英》南戏有【大影戏】,其辞曰:

【大影戏】 奴家花容娇美。风尘里有声誉,品竹更兼弹丝,曲遏云共鼓板皆会。迎新场旧未遇时,何日从良嫁个夫婿。(合)姻缘相际,永协比翼,尽今世效连理。

【前腔】 听启,一言说与,姻缘事果非容易。待时遇个知音的,同心结对天说誓,随缘随分且庆时,惜莺老花残迅速如飞。(合前)

又如元明之际《杀狗记》南戏第三十一出《夫妇叩窑》亦有【大影戏】,其辞为:

【大影戏】 (小生)嫂嫂行不由径。(旦)开门!(小

生)我应是不开门,自来嫂叔不通问,休教说上梁不正。(旦)你哥哥也在这里。(小生慌介)呀!忽听得一声唬了我魂,战战兢兢,进退无门,心儿里好闷!我便猛开了门,任兄长打一顿。(生)兄弟开门!(小生)我待不开,又道我不敬其兄;待开门,这一顿打骂不小。且住,就打,有贤达嫂嫂在旁解劝。也说不得了,只得拼兄长打一顿罢!

明人徐渭在《南词叙录》曾指出早期南戏在音乐上的特点,说其是“村坊小曲为之,本无宫调,亦罕节奏,徒取其、市女顺口歌而已。”根据上述材料,基本可以认定【大影戏】调是一种特殊的曲调,而且极有可能是流布在浙江一带的一种民间小调。可惜很遗憾,今人已经无从得知【大影戏】调的具体唱法了。

其三,影戏的题材,据宋人吴自牧《梦粱录》卷二十“百戏伎艺”的记载,说影戏的“话本(演出剧本)与讲史书者颇同,大抵真假相半”。“讲史”,为宋代“说话”四家之一,其内容是“讲说前代书史文传、兴废战争之事”(耐得翁《都城纪胜》“瓦舍众伎”)。影戏好演史,上面提到的宋无名氏《百宝总珍》“影戏”条也是一条最好的注脚,据其记录,演的剧目有“自古史记十七代”,有“亡国十八国、《唐书》、《三国志》、《五代史》、《前后汉》”等。

而大影戏作为一种较为特殊的影戏,在题材内容上似乎与普通影戏有别。据上面所列举的《张协状元》等三剧中所存的三个唱段并其夹白来看,使用【大影戏】调演唱的都与男女情事有关。因此,大影戏也极有可能主要是敷衍世俗生活中的男女情爱,而不像其他类影戏以表演“前代书史文传、兴废战争之事”为主。

【大影戏】调在明末清初尚还有流传。其根据是在明末清初戏曲作家袁晋(1592~1674)的传奇《西楼梦》中有两段【大影戏】调,其唱词并念白如下:

【大影戏】看你理穷词遁。故生怒嗔。〔小净〕我不是你严亲。为何把我来寻趁。〔生〕只问道是谁挑衅。谁赶他去。扎诈他断草除根。〔小净〕是我说的。是我扎的。〔生〕六十两。〔小净〕既做仇人。怎赚金银。〔生〕你得了银子。才缓他昨日搬场。

【前腔】〔小净背介〕语多相近。辨来渐真。〔向生介〕是我使方便他感咱恩。送来礼物何须逊。〔生〕到说得冠冕。你是个扎火囤癞皮光棍。〔小净〕畜生狗亡八强盗贼乌龟。交绝不出恶声。你欺我是个秀才。只管乱骂么。我拉些朋友。打得你家片瓦无存。〔生〕你这样彻底无赖小人。我与你斗什么口。〔小净〕既是不屑斗口。为何前日抹坏我歌曲。〔生〕只此一句。有今朝破口伤情。

这两个唱段属于插科打诨性的,但据《西楼梦》

是敷衍书生于鹄和妓女穆素徽的爱情故事，并结合上面所举的三个唱段来看，说【大影戏】调演唱的基本都与男女情事有关，大致是可以成立的。

三、结语

综上所述，可见大影戏是用大影人进行演出的，而非以真人投影演出，大影戏也绝非乔影戏。作为一种特殊的影戏，大影戏的演出有一些特别之处：由于其影人造型高大，所以在影人操纵（宋人所谓的“摆布”）上会有些特殊技巧和技能，或者至少要两人或更多的人配合才能完成；【大影戏】调当是一种特殊的曲调，极有可能是流布在浙江一带的一种民间小调；在内容上大影戏也极有可能主要是敷衍世俗生活中的男女情爱。

注释：

- ① 刘锐华. 唐山市皮影剧团史[C]//陈克编著. 冀东皮影戏专辑. 内部资料, 1988.

参考文献：

- [1] 李跃忠. 手影戏戏剧形态辨[J]. 艺术百家, 2005, (4): 34-36.
- [2] 李跃忠. 从“手伎”到影戏[J]. 民族艺术, 2005, (4): 45-49..
- [3] 孙楷第. 傀儡戏考原[M]. 上海: 上杂出版社, 1953.
- [4] 周贻白. 周贻白中国戏曲论集[C]. 北京: 中国戏剧出版社, 1960.
- [5] 康保成. 中国古代戏剧形态与佛教[M]. 上海: 东方出版中心, 2004.
- [6] 廖奔, 刘彦君. 中国戏曲发展史(第1卷)[M]. 太原: 山西教育出版社, 2003.
- [7] 任二北. 驳我国戏剧出于傀儡戏、影戏说[J]. 戏剧论丛, 1958, (1): 182-197.
- [8] 江玉祥. 中国影戏[M]. 成都: 四川人民出版社, 1992.
- [9] 魏力群. 中国皮影艺术史[M]. 北京: 中国文物出版社, 2007.
- [10] 泰勒. 原始文化[M]. 连树生译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2005.
- [11] 郑劭荣. 宋代非戏剧类影戏考释[J]. 艺术百家, 2008, (1): 132-134.

On dramatic form and characteristics of Large-shadow play

LI Yuezhong

(School of Humanity, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

Abstract: The large-shadow play was one of shadowplays in the Song Dynasty. But we know nothing about its dramatic form and characteristics because the historical data of large-shadow play was unknown. Large-shadow play wasn't Qiao—shadow play, which has some special features: there were special skills of manipulation or at least two or more operators completing; it's music might have a special accent; it's content might be love stories between men and women.

Key Words: shadow play; Large-shadow play; dramatic form; art characteristics

[编辑：苏慧]