

山西省的皮影戲

宋世昌

山西的皮影戲，一般稱作「燈藝」，顧名思義，係藉著燈光之照映於幕上而產生的一種藝術，所以謂之燈藝。或謂「皮猴子」，蓋因此種燈藝經常演出「西遊記」，而西遊記中以孫悟空表現的機會最多，且多以猴形出現，所以俗謂皮猴子，蓋以孫猴子而概括之也。其實在山西的燈藝，除了演西遊記外，常演的戲碼有：封神榜、水滸傳、西廂記、白蛇傳等神話；俠義、愛情故事，所以號召力與吸引力非常之大；且演出一齣戲，使觀眾欲罷不能，今天看了，明日還想再看，直至看完這個故事，才覺得過癮。

皮影的製作

「燈藝」的皮影人物，係以驢皮作的，故亦有謂之「驢皮影」的，但較不普遍。也許是在山西省驢子很多，其皮之用途又不如牛皮之用途那麼廣泛，且價錢便宜些，另有它的好處，或因其易雕刻而採用，就不得而知了。將這種皮料整理好後，用各種不同的刀形雕刻而成一個個的皮影，據我所見過雕刻這種皮影用的刀子最少有幾十種，其刀形有：圓、方、彎、月、牙、星、紋、條、直、弓、弧、三角等形狀，由於刻劃的豐積不同再分大小，因此在我的記憶中最少用幾十把鋒利的刀子，以木棒打刀柄的刻法才能進行，如此能使線條、花紋顯得清晰美觀。更重要的是刻

無窮，應用自如了。表演時是用兩支竹竿支撐著，皮影的一切動作僅靠這兩支竹竿，但却能表現得精彩萬分，令人嘆為觀止；這些技巧，就要靠主演者的經驗、技巧與應用了。

皮影戲

山西省的「燈藝」分為兩派，其一是採用紙窗（幕），另一派是採用紗窗（幕），用紙幕者係採用毛頭紙（舊布、破麻等有韌性的質料作的紙，也很白），紗幕者則採用細麻紗製成。在演技方面是紙窗派比較高明些，道具也多些；譬如說紙窗派所演的「五毒互鬥」，就頗能吸引婦孺觀眾，所謂五毒是：蛇、蝎、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛等甚至公雞也參加，專看那些爬蟲的動作與互相敵對，相鬥的一舉一動，模仿得逼真而巧妙，單憑這一套就會令觀眾嚮往不已。

燈藝的音樂很好聽，大部分都是管、弦類的樂器，有笙、簫、管、笛、胡琴、三弦、琵琶、月琴、蹻鈴、小堂鼓等，有時也用大笛（喇叭）吹奏的方式，緩慢而悠揚，聲聲扣人心弦，能使人有飄飄欲仙之感。在吹奏技巧方面，是配合演出者的唱與念；即在念白時，音樂聲會低下來，唱時會配以音樂，在表演動作時，他們又會把樂聲稍加提高，配合得恰到好处，假如你閉起眼睛靜靜的聽，那優美的音樂旋律，如今想來，就好像自己是在太空中漫步似的，有股飄飄然感。

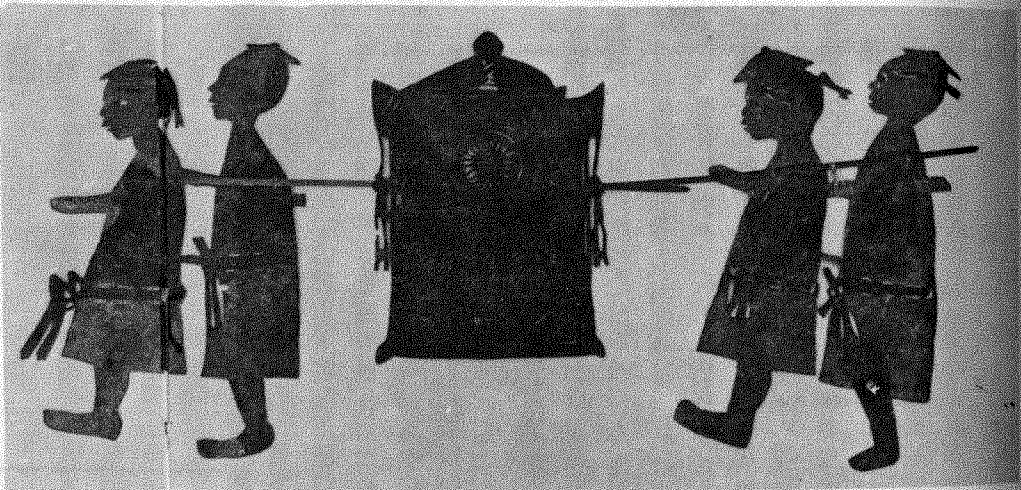
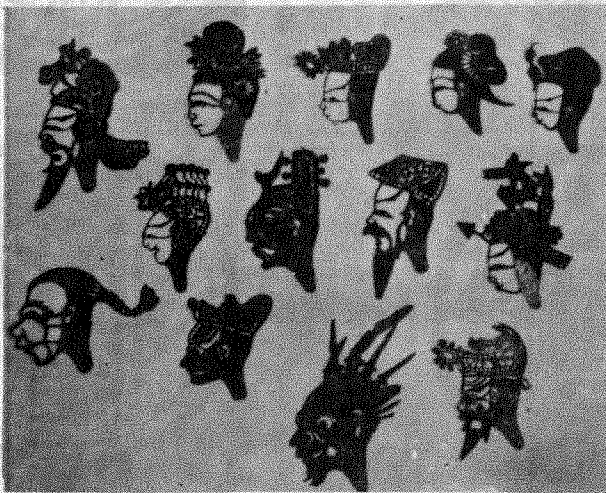
燈藝所演出的節目大都是通俗的民間故事，唱詞聲調緩慢，很容易聽得懂，再加上對白，就是不懂故事之原委的人，也可以看得興緻盎然。何況所演出的封神榜、西遊記、白蛇傳、天河配、水滸傳、金瓶梅、西廂記、藍橋會、樓台會等戲，又却是一些家喻戶曉的故事，所以，這也是民眾喜歡觀賞的原因之一。

者需瞭解人物的相貌、體形，雕刻出來才能惟妙惟肖。這種藝術品，以燈光投影到幕上，能使觀眾有真實感，這種技巧，其功夫恐怕是角度上的作為而使然吧！

雕刻竣事後，還要着色、陰乾後再塗以桐油，才算大功告成。這種皮影非常堅耐，不怕潮濕，所以歷久不會變形，用起來是靈活且平整。其實着色大可不必，因為燈光照映在幕上，除在近幕處看的人以外，遠處的人則看不清顏色。其用意大概是為主演者識別用及看起來好看些而已。

一個皮影的人一般是十個部分併湊起來的；軀幹是一大部分，上肢由肘間分成兩部分，下肢則由膝間分成兩部分，銜接軀幹之肩與臀部，另外再加上頭，則剛好十部分。一般而論

，除特殊的人物（如孫悟空猴身，豬八戒是大肚子等）頭身是連貫的以外，其他的皮影頭都可掉換，插在軀幹上預留之兩條縫間，比如穿道袍的、穿靠的、穿蟒袍的、夫人、老翁、小姐，除人頭有其代表特徵外，其身體都是一樣的，所以他們只要從頭飾物與面形分別，也就可以了。故皮影的頭要多作一些，就可以變化

演出燈藝的時間並不多，大半都是在四至六月間，到了七月以後，便很少看到燈藝的演出；因山西省氣候寒冷，二月裡冰才溶化，且二、三、四月也是農忙時期，大家都在忙田裡的工作，那有閒情逸緻去看燈藝，故常在莊稼人割了麥子，到秋收以前這段時間裡演出，一進七月又忙於秋收，且晚間已有些寒意，看的人就不多了。所以說五、六月間是燈藝的旺季。但是我們鎮上的眼光廟，每年在四月十八至廿日這幾天（四月廿日是眼神的誕辰），總是演那麼三、四天的燈藝。

剪紙藝術

齊克捷

「鳳凰」代表吉祥，「牡丹」代表富貴。此圖即為「吉祥富貴」。

在我國許多優美的傳統藝術中，剪紙是最簡易、單純而獨具地方色調和風味的大眾化藝術，只要一張紙和一把剪刀就能深刻出生動的畫面。剪紙俗稱「窗花」，約起源於南北朝時代，與當時的插花藝術並稱為我國民間藝術的雙璧。根據野史記載，有關剪紙的傳說如下：

燈藝的演出也是戲劇的一種，大多是為了酬神、還願、或者是爲了年紀的人祝壽，因爲燈藝的演出人手少、花費小，不需要大的場所，連演出的戲台都是演出者自己帶來的，只要套一輛大車去接他們的道具和戲箱就可以了。他們所用的戲台，組成非常之科學而適用，且簡單易組合，除體積比大寺廟的戲台小而已，一切和真戲台沒有什麼分別，連「出將」、「入相」的門（上下場門），正中的屏風，都無絲毫差異。日間藉以演出木偶戲，晚間將幕固定好，就演燈藝，可以說他們的構想與利用弄得天衣無縫。搭置好的枱子，其高度約有平房的屋簷那麼高，枱平底部與人同高，如此主演人在枱內操作而枱前觀看的人却看不見，頗能增真實感。

一般燈藝的演出，需要七至九人，有一句俗話說：「緊七、慢八、九消停。」這句話的意思是說：一般燈藝的演出，要是七個人，大家就比較忙些，八個人就可以輕鬆點，九個人的話，就可以應付自如啦！

燈班的人，可說都是戲劇人才，他們無論唱、做、表演、操作各種樂器，都各有所長，一般在台上主持表演的人，僅代表一、二個角色唱、念、（白口），其他操作樂器的人亦分別擔任不同角色的唱與念。能主持演出者也能操樂器的吹奏，反過來說，都分操作樂器的人，也能主演節目。往往看到他們手中操縱樂器，口、眼配合著台前的演出而或唱或念，這種心、手、口、眼能同時分別運用的本領，真令人折服。

①東漢蔡倫發明造紙後，紙張應用於刺繡的畫稿。當時，北朝婦女在歲暮臘月天寒地凍之際，剪「宜春帖子」貼於門楣上，或由此開始。

②唐代時，東京夢華錄有云：「唐時都人出郊登高，各以粉麵蒸糕，上插剪綵小旗」，民間已有傳授，而婦女在婚前也多習刺繡及剪紙（裝飾在彫花頭梳下或別於髮上），以博夫家的喜愛與稱讚。

③五代之後，每逢年頭歲尾或節慶大典，已成民間主婦例行的事物，以紅紙剪成「雙全」、「福」、「壽」字樣或「重明鳥」（鷄）等類圖案，張貼窗 或置於糕果上，甚至剪成花幅貼於門前或家祠上。

④宋時，傳說有少年於袖中剪字及圖案，工夫細膩而多采多姿，更有題句及圖章之運用，宛若圖畫，技法圖熟引人入勝。

⑤明清時代的宮庭宮女，多於閒時剪畫廣泛用於詩人學者與皇帝對賦的聯句上之點綴。

關於剪紙的題材可以說包羅萬象，山水人物、庭院閣樓、花鳥草魚，乃至民間流傳之故事，神話、佛教故事皆可用之，有時是單張的，有時數幅可成一「連環圖畫」。

有些圖案可代表各種不同之寓意，如麒麟爲「早生貴子」，鴛鴦爲「百年好合」，魚爲富貴有餘，獅虎爲勇猛及康健，蓮花、石榴及肥豬爲多子添福，桃、松及鶴爲長命百歲，松、竹、梅和菊表氣節超然，蟠桃及蝙蝠表福壽雙全，喜鵲在梅枝表喜上眉梢，鳳凰及牡丹表吉祥富貴，雞冠花及鹿表加官晉祿。除了這些代表喜慶的圖案外，民間也有剪門神（神荼鬱壘）及鍾馗貼於門上以禦凶避邪。