

老艺人在展示海南公仔戏。
海南日报记者 张茂 摄

无独有偶

木偶戏在海南衍生出两大特色剧种

兴于汉，盛于唐的木偶戏，在智慧的老艺人们的推动传播下，在我国大江南北涌现出大量带有地方特色的剧种，不仅有提线木偶、杖头木偶、布袋木偶、铁枝木偶、药发木偶等剧种，而且每个地方的木偶剧还衍生出不同的种类，各具特色。

木偶戏在海南的发展也不例外，通过当地艺人的创新推广，主要形成两个特色剧种——临高人偶戏和海南公仔戏（文昌公仔戏、三江公仔戏）。2006年和2008年，两者先后被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

因艺人和木偶同台现身表演，临高木偶戏被称为人偶戏。海南公仔戏则是因为海南当地人习惯将“木偶”称为“公仔”而得名。海南公仔戏又分为两支，一支是文昌公仔戏，主要活跃在文昌地区；另一支是三江公仔戏，主要活跃在海口市美兰区三江镇。实际上，文昌公仔戏和三江公仔戏属同一种木偶戏。从地域上讲，海口三江镇和文昌相连，这种民间流传的艺术在同一区域流行是自然而然的事。两者不仅舞台布置、剧本都是相同的，唱腔和表演方式都相差无几。

海南这两种木偶戏起源于何时？普遍的说法是元代。刚从内地传入海南时被称为“佛子戏”，主要为乡村的祭祀活动服务。至今，在临高、海口三江镇、文昌一带，村民遇到重大民俗节日的时候，都会请戏团前来演出，以敬神祈福禳灾。陈铭枢在《海南岛志》（1933年印）中称：“戏剧之在海南，在元代已有手托木头班之演唱，来自潮州。海南之有戏剧，当即肇于此。”如果从这种手托木头戏算起，木偶戏在海南岛至少有七百年历史。但根据当地老艺人的说法，临高人偶戏源于南宋末期，比前者的说法还要早许多。

海南公仔戏和临高人偶戏成熟期均为清代康熙年间。临高县老艺人陈和成先后于1979年献出七代珍藏的10个老木偶，其中4个头部刻有“康熙”年号的标志，可见当时临高的人偶戏已经开始在民间风行。康熙年间，临高当地就有吴四龙、曹大锣、王香发、刘彩凤等30个人偶班社，足见临高人偶戏在当时已经发展成成熟来了。

海口美兰区文化馆整理的资料显示，在清康熙年间，海南公仔戏已形成“板腔为主，并有少量曲牌”的唱腔体系。全用海南方言演唱，主要板腔为中板，演出剧目除外地传入的杂剧、传奇剧目外，也有由本地艺人根据传说和本地故事改编而成的剧目。

海南公仔戏唱腔类似琼剧

海南公仔戏属于“传统戏剧”类非遗项目。早期的海南公仔戏由一人挑担演出，只有对白没有唱腔。清初，海南公仔戏中出现了生、旦、净、丑四个角色，有了四人戏班，二人操纵木偶，一人吹唢呐，一人打锣鼓。同时，在这一时期已经发展出了完整的唱腔体系，同现代琼剧唱腔体系非常类似。

但海南公仔戏表演场地比琼剧简单多了，仅3米长的狭窄舞台是用木板或桌子搭成框架，前方用布幔矮矮地围一圈，后面则挂幕布。负责表演的演员站在幕布后方。演员后面则是木偶架，一字排开，挂着当天演出所需的木偶。木偶架后方，则是负责伴奏的“海南八音”乐手们。

海南公仔戏是用海南地方戏调，以海南方言来表演的一种木偶戏。海南公仔戏伴奏源于民间的八音，具有福建、潮州木偶音乐的传统特质。伴奏人员一般为5人至8人。幕布后方演员同样也不多，一般是3人至5人，大多情况下仅需3人。尽管参演的演员不多，但是海南公仔戏跟琼剧一样，分生、旦、净、末、丑角色，一部戏木偶数量少则10多个，多则20多个，有时候甚至同时出场七八个木偶，演员须分饰多角，相当考验演员对角色的操纵能力。

海南公仔戏是表演艺术与雕刻工艺完美结合。为了方便操作和减轻操纵公仔的负担，海南公仔戏的公仔头部和双手都是木雕的，肩膀则是用藤条竹篾编织而成的。宽大艳丽的戏袍遮住了公仔的身体，公仔手部、头部、眼珠由连接巧妙的细线、藤条相连，负责表演的演员嘴里一边“唱念”，双手则通过各种技巧让公仔活动起来，将拱手作揖、跺脚、拂袖、跪马、射箭、滚翻、眼睛转动、嘴巴张合、双手抓拿等动作展现给观众。露脸的是公仔，但为了表演逼真，站在幕布后操纵木偶的演员，根据剧情需要同样要展现出喜怒哀乐、变化万端的表情，方能打动现场观众。

海南公仔戏剧目繁多，剧本主要来源于外来剧目及改编剧目和后来创作的新剧目，常演的剧目有300多个，多为继承历史的传奇戏，如《三打白骨精》《白蛇传》《三英战吕布》等，也有改编、移植的古装戏如《拜月记》《梁山伯与祝英台》《三江考才》等。

1962年，戏剧大师田汉到临高县观看人偶戏的演出后，称赞人偶戏为“稀有品种，不同凡响，表演灵动，唱腔动听”，并赋诗云：“椰子林边几曲歌，文澜江水袅新波。此间亦有刘三妹，唱得临高生产多。”1981年至1992年临高人偶戏曾先后2次进京演出，均获得好评，荣获优秀表演奖和优秀音乐奖。

临高人偶戏主要流传于我省的临高和儋州、澄迈县部分地区，使用唱腔语言为临高话。临高人偶戏舞台前不设布幔，一般只在后方挂一块“背景”布。表演时，艺人持木偶登台后，观众既能看到木偶又能看到艺人的肢体神态表演语言。表演过程中，常常“人”“偶”合作，时而“人”替“偶”演，弥补“偶”的不足，保证动作的连续性和完整性；时而以“偶”为主，通过“人”要尽“偶味”，达到“人情”“偶味”融于一体。

由于有了人登台表演补充，临高人偶戏的木偶操纵技巧比海南公仔戏简单，演员一般一手托住木头，一手牵动两根控制木偶双手的木棍，根据剧情需要让木偶做出不同的肢体动作。早期的人偶戏演出，各行当角色的演员均不化妆勾脸。直至20世纪六七十年代后，各行当角色的演员均化淡妆、俊扮，不勾画脸谱。

临高人偶戏中木偶同样分生、旦、净、末、丑等角色，且脸谱非常丰富，正生和正旦都塑得十分俊俏美丽，丑角塑得十分丑恶，有的角色还根据不同的剧情需要有多种脸谱。20世纪80年代，临高人偶戏在北京、广东木偶专家的指导下进行了革新，不再用木头雕刻呆板的偶像，而是用纸在石膏制作的模具上糊成，并上色描绘。这种新偶不仅形象更加逼真，还能皱眉、闭眼、转睛、张嘴、动鼻、动胡须，木偶的双手也能抓、拿、取、拾，表演起来更加灵活。

临高人偶戏唱腔变化非常大，包括啊罗哈、朗叹、快板、哩哩美、7字板、丑角板、小放牛、暖瞞哩、平板、月光光、白芙蓉、哭板等十多种。此外，还吸收琼剧板腔。唱词以4句为主，兼有6句、8句，甚至10多句。词句以5字、6字、7字为多。唱词不需押韵，但讲究平仄。

临高人偶戏的早期音乐伴奏乐队建制只有5至7人，只设竹笛、椰胡、三弦或秦琴、大小唢呐和打击乐。后来经过发展，伴奏乐队建制增至12到15人，增设了笛子、月琴、二胡、扬琴以及黑管、大提琴等。打击乐由原来的以中鼓为主转为以大小木鱼为主，兼用板、鼓、锣、钹等打击乐。

临高人偶戏和海南公仔戏一样，多演绎流传于民间的历史故事，代表剧目包括《孔明布八阵图》《武王伐纣》《王昭君和番》《海花》《莲花仙子》《闹钟爷爷》《鹿回头》《张文秀》《状元与乞丐》《秦香莲》《花灯仙子》等100多出。但临高人偶戏是有创新精神的，不仅创造出临高人偶戏这种国内较为独特的人偶同台表演木偶戏，而且还在其基础上创新出另一个富有地方特色的戏曲剧种——临高剧。

「人情」偶味」融于一体的临高人偶戏

临高人偶戏独创人偶同台表演。资料图

海南公仔戏特别考验演员对角色的操纵能力。海南日报记者 张茂 摄

海南日报记者 张期望

临高人偶戏。海南日报记者 陈元才 摄