

争奇斗艳的世界非物质文化遗产◎彩图版

ZHENGQI DOUYAN DE SHIJIE FEIWUZHI WENHUA YICHAN

皮影戏

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

皮影戏 PIYINGXI

争奇斗艳的世界非物质文化遗产(彩图版)

图书在版编目(CIP)数据

皮影戏 / 闻婷编著. -- 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2014. 7

(争奇斗艳的世界非物质文化遗产 : 彩图版 / 沈丽颖主编)

ISBN 978-7-5534-5063-6

I. ①皮… II. ①闻… III. ①皮影戏—介绍—中国
IV. ①J827

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第152312号

争奇斗艳的世界非物质文化遗产(彩图版) 皮影戏

作者 闻婷

出版人 吴文阁

责任编辑 王亦农

开本 710mm × 1 000mm 1/16

字数 150千字

印张 10

印数 5 000册

版次 2014年8月第1版

印次 2014年8月第1次印刷

出版 吉林出版集团有限责任公司

发行 吉林音像出版社有限责任公司

吉林北方卡通漫画有限责任公司

地址 长春市泰来街1825号 邮编:130062

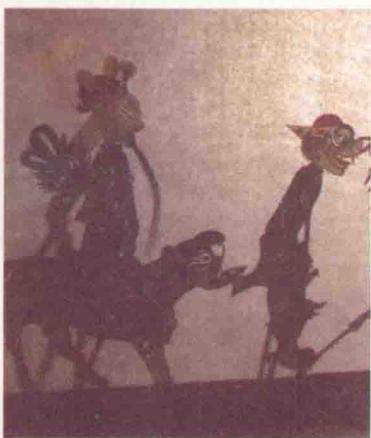
电话 总编办:0431-86012906 发行科:0431-86012770

印刷 河北省三河市同力彩印有限公司

ISBN 978-7-5534-5063-6 定价:25.00元

版权所有 侵权必究 举报电话:0431-86012906

目录 MULU

第一章 皮影戏是中国民间的传统艺术

- 007 非物质文化遗产——皮影戏
- 010 皮影戏溯源
- 013 皮影戏的流派与唱腔
- 017 各地皮影戏简述
- 018 北京西派皮影戏
- 019 湖北皮影戏
- 020 沔阳皮影戏
- 022 泰山皮影戏
- 022 陕西皮影戏
- 023 山西皮影戏
- 023 晋南皮影戏
- 024 清徐皮影戏
- 024 皇家皮影戏

第二章 千姿百态的地方皮影艺术

- 026 皮影戏的造型原生态
- 027 信阳皮影戏
- 029 河间皮影戏
- 030 青海皮影戏
- 032 陇东皮影戏
- 034 凌源皮影戏
- 039 望奎皮影戏
- 040 陆丰皮影戏
- 042 大通皮影戏

第三章 丰富多彩的地方皮影戏

- 044 抚顺皮影戏
- 046 侯马皮影戏
- 048 沔阳皮影《天官赐福》
- 051 阆中的皮影戏

- 052 余家皮影首创“皮影变脸”
- 053 北京皮影剧团
- 057 复州皮影戏
- 060 岫岩皮影戏

第四章 有着古老历史的地方皮影戏

- 062 平江影戏
- 069 华县皮影记
- 073 成都皮影戏
- 076 川北皮影戏

第五章 皮影戏是一门古老的传统艺术

- 080 环县道情皮影
- 084 海宁皮影戏
- 090 礼泉皮影戏
- 092 腾冲皮影戏
- 094 安康皮影戏
- 095 热河皮影戏

第六章 皮影戏是流传久远的一种民间艺术

- 100 云梦皮影戏
- 105 灵宝道情皮影
- 108 定陶皮影戏
- 112 华阴老腔皮影
- 115 宁夏皮影戏
- 117 乐亭皮影戏

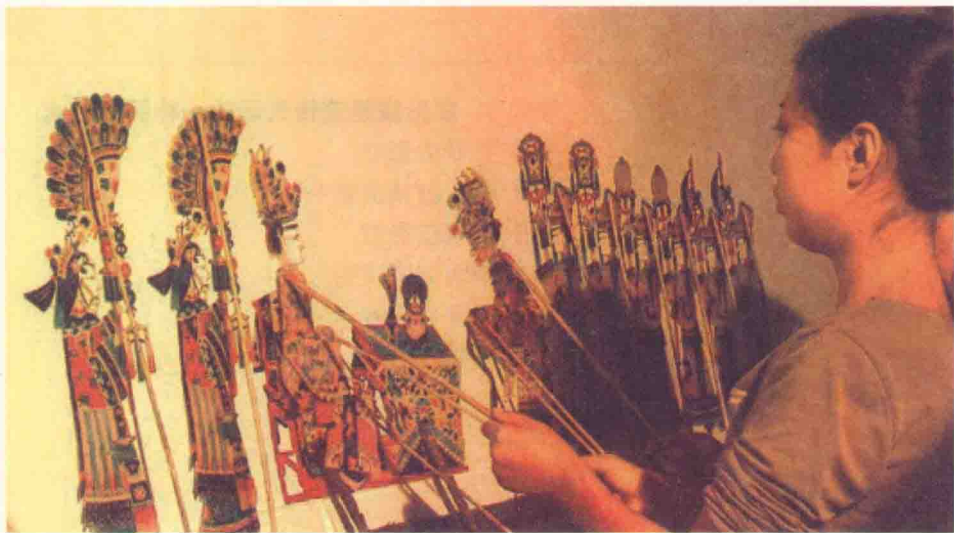
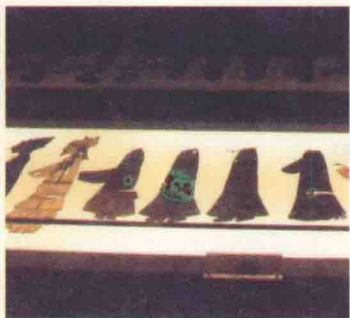

第七章 争奇斗艳的地方皮影戏

- 120 华亭皮影戏
- 123 复州皮影戏
- 124 涿州皮影戏
- 127 滦州皮影戏
- 128 锡伯族皮影戏
- 132 昌黎皮影戏
- 134 山亭皮影戏
- 135 江汉渔鼓皮影戏

第八章 皮影艺术的现状与传承

- 140 罗永平的皮影罗画馆
- 143 青海皮影雕刻面临失传
- 144 木偶皮影戏走向复苏
- 149 油画中的皮影
- 150 花甲老人的皮影梦
- 153 皮影艺人青黄不接
- 157 让皮影艺术走向世界

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

皮影戏 PIYINGXI

争奇斗艳的世界非物质文化遗产(彩图版)

前言

我国向联合国教科文组织申报并获准批复了30项世界非物质文化遗产。我们将其中的绝大部分非物质文化遗产收录,编排成16本《争奇斗艳的世界非物质文化遗产》系列丛书。具体内容我们将在这套丛书中做详尽的介绍。

皮影戏,又称“影子戏”或“灯影戏”,是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影,在灯光照射下用隔亮布进行的演戏,是中国民间广为流传的傀儡戏之一。

表演时,艺人们在白色幕布后面,一边操纵戏曲人物,一边用当地流行的曲调唱述故事,同时配以打击乐器和弦乐,有浓厚的乡土气息。

皮影艺术的造型,自古以忠良、邪恶分明为主,其造型中的绘画艺术与雕刻工艺两方面的成就是很大的。可以说,皮影戏的美术造型,在中国以至于世界美术发展史上都称得上是独具一格的。

如果仔细观察一下中国的皮影制品,就不难看出诸如敦煌的飞天,石窟的佛雕,庙堂的神像,年画的景物,以及现实生活中的动物、人物,都在皮影戏影窗上展现出来。这些皮影艺术造型既有中国民间传统的美术特点,又有各个时代浓厚的生活气息。

皮影造型既从同源的姐妹艺术——剪纸、窗花中汲取了大量精

华,又在影身的衣着和布景的构图上独具地方特色很浓的图案装饰色彩。

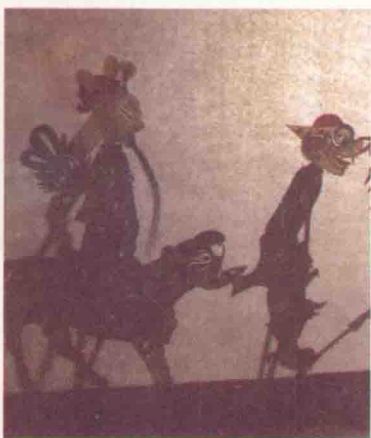
中国历代的皮影戏艺人们相当巧妙地把几种美术透视关系融洽地处理在一起,并进而用这种“不合理”的美术形式构成了一种戏剧表演形式。这种宝贵的艺术实践,为世界戏剧美术宝库增添了独特而光彩的一页。

在中国各地方戏曲中,几乎都具有皮影戏艺术之“公忠者绘以正貌,奸邪者画之丑貌,其剧本与讲史书者颇同”的同一特点,使皮影艺术和中国各地方戏曲之间脉脉相连。

2006年5月20日,经国务院批准皮影戏被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月8日,湖北省云梦皮影艺术团和山东省泰安市范正安皮影工作室获得国家文化部颁布的首届文化遗产日奖。2011年,皮影戏申请世界人类非物质文化遗产成功。

而如今,艺人老化,人才断层,使得皮影戏这古老的艺术面临着传承危机。

要想使皮影艺术真正扎根于民间,让这具有两千年历史的艺术不会消亡,还需要我们几代人不断努力与探索,这将是个艰巨而又严峻的任务。

第一章 皮影戏是中国民间的传统艺术

- 007 非物质文化遗产——皮影戏
- 010 皮影戏溯源
- 013 皮影戏的流派与唱腔
- 017 各地皮影戏简述
- 018 北京西派皮影戏
- 019 湖北皮影戏
- 020 沔阳皮影戏
- 022 泰山皮影戏
- 022 陕西皮影戏
- 023 山西皮影戏
- 023 晋南皮影戏
- 024 清徐皮影戏
- 024 皇家皮影戏

第二章 千姿百态的地方皮影艺术

- 026 皮影戏的造型原生态
- 027 信阳皮影戏
- 029 河间皮影戏
- 030 青海皮影戏
- 032 陇东皮影戏
- 034 凌源皮影戏
- 039 望奎皮影戏
- 040 陆丰皮影戏
- 042 大通皮影戏

第三章 丰富多彩的地方皮影戏

- 044 抚顺皮影戏
- 046 侯马皮影戏
- 048 沔阳皮影《天官赐福》
- 051 阆中的皮影戏

- 052 余家皮影首创“皮影变脸”
- 053 北京皮影剧团
- 057 复州皮影戏
- 060 岫岩皮影戏

第四章 有着古老历史的地方皮影戏

- 062 平江影戏
- 069 华县皮影记
- 073 成都皮影戏
- 076 川北皮影戏

第五章 皮影戏是一门古老的传统艺术

- 080 环县道情皮影
- 084 海宁皮影戏
- 090 礼泉皮影戏
- 092 腾冲皮影戏
- 094 安康皮影戏
- 095 热河皮影戏

第六章 皮影戏是流传久远的一种民间艺术

- 100 云梦皮影戏
- 105 灵宝道情皮影
- 108 定陶皮影戏
- 112 华阴老腔皮影
- 115 宁夏皮影戏
- 117 乐亭皮影戏

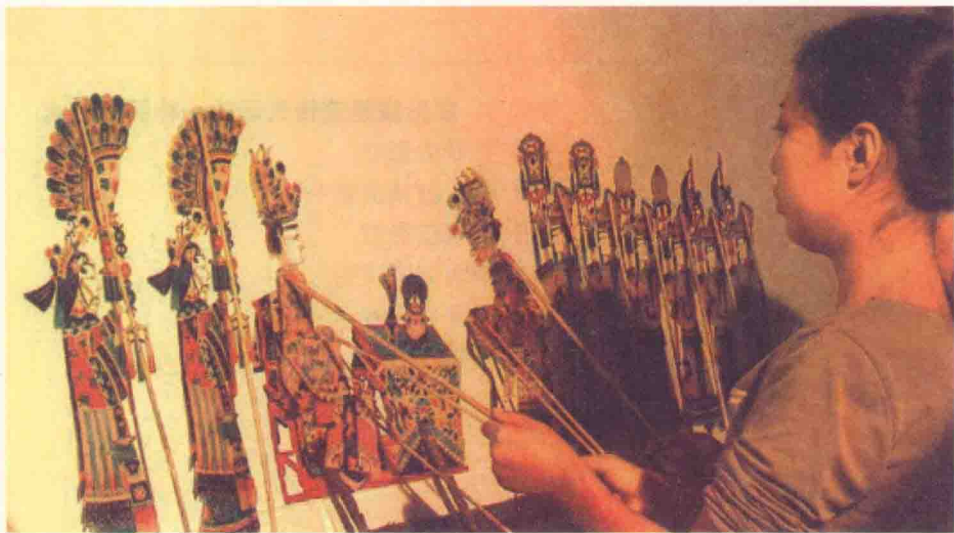
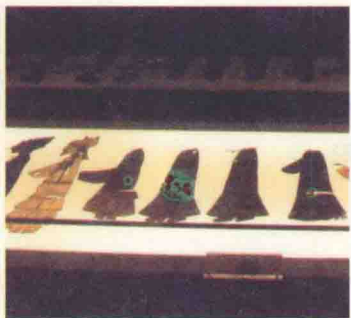

第七章 争奇斗艳的地方皮影戏

- 120 华亭皮影戏
- 123 复州皮影戏
- 124 涿州皮影戏
- 127 滦州皮影戏
- 128 锡伯族皮影戏
- 132 昌黎皮影戏
- 134 山亭皮影戏
- 135 江汉渔鼓皮影戏

第八章 皮影艺术的现状与传承

- 140 罗永平的皮影罗画馆
- 143 青海皮影雕刻面临失传
- 144 木偶皮影戏走向复苏
- 149 油画中的皮影
- 150 花甲老人的皮影梦
- 153 皮影艺人青黄不接
- 157 让皮影艺术走向世界

第一章

皮影戏是中国民间的传统艺术

非物质文化遗产——皮影戏

皮影艺术堪称当今影视艺术的鼻祖，起源于中国，是中国出现最早的戏曲剧种之一。据史书记载，皮影戏始于先秦，兴于汉朝，盛于宋代，元代时期传至西亚和欧洲，可谓历史悠久，源远流长。

历史悠久的皮影戏

生动的皮影脸谱

皮影戏是由演员在幕后操纵各式各样的皮制道具,通过灯光投影到白色幕布上,并配之以乐器,伴之以唱腔、道白等,使观众听到和看到有声有色的各种戏剧故事,给人以形神兼备的美感。因戏中的平面偶人以及场面道具景物均是民间艺人通过手工雕刻彩绘而成的皮制品,故称为皮影戏或影戏。

皮影戏是中国民间工艺美术与戏曲的巧妙结合而成的独特艺术品种,是中华民族艺术殿堂的一颗明珠。它因演出装备轻便,唱腔丰富优美,表演精彩动人的魅力,千百年来广为流传,深受民众的

喜爱。

孝义是中国皮影戏的发祥地之一,也是我国皮影戏的重要支派,因流行于山西省孝义而得名。据历史考证,孝义皮影已有2400年的历史。孝义皮影是中国稀有珍贵的传统民间艺术,已被列入国务院公布的第一批国家级非物质文化遗产名录。

近年来,侯丕烈在学术论文《中国皮影戏的发祥地在孝义》中阐述,春秋时期,孔子的得意门生子夏在孝义讲学。由于子夏从师于孔子,也会乐、琴,就以影乐形式设讲,寓教于乐,使教育、乐琴、影乐融为一体而成为“影、乐、教”的完善影戏形式。

子夏的讲学形式深受孝义人喜爱,于是他们学会了表演影乐的技法。随着时间的推移,“影、乐、教”的形式在孝义变为影戏,这就是最早的孝义皮影戏。

到汉代,皮影在孝义广泛发展起来。到宋元时期,孝义皮影已发展成熟,成为孝义男女老幼都喜爱的一种文化娱乐活动。据可考证的文物证实,最迟在金正隆元年以前,皮影在孝义就已发展得非常完善了。

据记载,皮影在孝义一直长盛不衰,深受当地百姓的喜爱。特别在元明时期,孝义皮影到了鼎盛时期。最盛时,孝义境内有一百多个皮影戏班,从事这一职业者达数百人,孝义成为无村不庙、无庙不台、无台不戏的戏剧之乡,而且还流传到陕西、甘肃、宁夏、辽宁和蒙古等地。

这些均有历史古迹作证,如建于元大德九年,历朝多次重修的孝义城隍庙全木结构过厅

式乐楼,规模宏大,全国罕见。到1992年,孝义市仍保存乐楼和古戏台125座,皮影戏台12座。

到清咸丰年间,随着碗碗腔皮影戏从陕西传入孝义,孝义当地的皮影在竞争中逐渐衰落下来,民国以后,其流行和分布范围越来越小,演出市场越来越小,影班解散,艺人改行。但抗日战争时期,皮影戏因说、唱、演俱全,且人少行动快,剧目丰富多彩,曾再度兴盛,受到群众的欢迎。到新中国成立前夕,孝义还有15个农闲搭伙的皮影班子。

新中国成立后,人民政府非常重视文化艺术的发展,先后组建了专业的皮影演出队和孝义皮影木偶艺术团,并将现代戏《白毛女》《赤叶河》《血泪仇》等搬上皮影舞台。

1987年,孝义皮影木偶艺术团的皮影戏《张羽煮海》参加了中国第一届艺术节的演出,受到专家学者的高度评价。

1989年,由孝义皮影木偶艺术团组成的山西皮影木偶艺术团应邀赴英国演出,演出的皮影戏《张羽煮海》《五收毒》等,备受好评和赞誉。

2004年9月孝义市木偶艺术展演团应邀参加了中国第六届民间艺术,表演了《登殿》《起兵》,荣获银奖。

皮影戏溯源

两千多年前,汉武帝爱妃李夫人染疾故去了,武帝的思念心切神情恍惚,终日不理朝政。大臣李少翁一日出门,路遇孩

人物生动传神

人物四肢可活动

童手拿布娃娃玩耍,影子倒映于地栩栩如生。

李少翁心中一动,用棉帛裁成李夫人影像,涂上色彩,并在手脚处装上木杆。入夜围方帷,张灯烛,恭请皇帝端坐帐中观看。

武帝看罢龙颜大悦,就此爱不释手。这个载入《汉书》的爱情故事,被认为是

皮影戏最早的渊源。

皮影戏最早诞生在两千年前的西汉,又称羊皮戏,俗称人头戏、影子戏、驴皮影。

发源于中国陕西,极盛于清代的河北。上色时主要使用红、黄、青、绿、黑等五种纯色。在中国,不少的地方戏曲剧种都是从皮影戏中派生出来的,而皮影戏所用的幕影演出道理,艺术手段,对电影的发明和美术片的发展也起到先导作用。

如今,中国皮影被世界各国的博物馆争相收藏,同时也是中国政府与其他国家领导人相互往来时的馈赠佳品。

据说,中国皮影艺术从十三世纪元代起,随着军事远征和海陆交往,相继传入了波斯、阿拉伯、土耳其、暹罗、缅甸、马来群岛、日本以及英、法、德、意、俄等亚欧各国。

从世界范围看,十八世纪的歌德到后来的卓别林等世界名人,对中国的皮影戏艺术都曾给予高度的评价。可以说皮影戏是中国历史悠久、流传很广的一种民间艺术。

从清人入关至清末民初,中国皮影戏艺术发展到了鼎盛时期。很多皮影艺人子承父业,数代相传。无论是从影人造型制作、影戏演技唱腔和流行地域上讲,都达到了历史的巅峰。

当时很多官第王府豪门旺族乡绅大户,都以请名师刻制影人、