

INTERESTING SHADOW

趣味皮影

杨飞 李毅民 © 编著

中国异城 异形 异趣
皮影 大观

科学普及出版社
POPULAR SCIENCE PRESS

趣味皮影

中国异域、异形、异趣皮影大观

杨 飞 李毅民 编著

科学普及出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

趣味皮影 / 杨飞, 李毅民编著. —北京: 科学普及出版社,
2013.1

ISBN 978-7-110-07863-1

I. ①趣… II. ①杨…②李… III. ①皮影—介绍—中国
IV. ①J528.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 250498 号

策划编辑	吕建华 许 英
责任编辑	许 英 郭秋霞
装帧设计	中文天地
责任校对	孟华英
责任印制	王 沛

出版发行	科学普及出版社
地 址	北京市海淀区中关村南大街16号
邮 编	100081
发行电话	010-62173865
传 真	010-62179148
网 址	http://www.cspbooks.com.cn

开 本	787mm × 1092mm 1/16
字 数	300千字
印 张	12.75
印 数	1-3000册
版 次	2013年1月第1版
印 次	2013年1月第1次印刷
印 刷	北京凯鑫彩色印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-110-07863-1/J · 377
定 价	45.00元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

前 言

中国皮影根植于民族文化的沃土，特色独具，源远流长。

前些年，电视连续剧《大明宫词》播出后，在全国产生了很大的反响。剧中反映的盛唐时期宫廷生活给观众留下了深刻的印象，尤其是唐朝皇宫中，从皇帝、皇后到公主、太子都喜爱观赏甚至亲自表演皮影戏的场面，曾令无数观众感到耳目一新，不可思议。

《大明宫词》中的皮影人物贾未名言道：“你的错误就是美若天仙，你那蓬松的乌发涨满了我的眼帘，看不见道路山川，只是漆黑一片……”在那个短暂的瞬间，皮影以其独特的魅力占据了我们的心灵，在小小的方寸之间，尘世的诸多情感被表现为质朴的艺术形态。简练概括的造型里，生活的细节被一一再现，并且以华丽动人的姿态展现于人们的面前。

唐代，由于缺乏文献记录，皮影在民间的活动不明。至少我们可以知道当时佛教运用纸人配合讲经说法，叫做“纸人演故事”。到了宋代，市民文学兴盛，各种笔记杂抄中都不乏对皮影戏盛行状况的描述。每逢节庆，各个街坊多设立小影戏棚子。元代，皮影戏不只在民间广泛流行，甚至成为军队内部的娱乐活动。也在这段时期以后，皮影戏由发源地的中国走向世界。13世纪初，皮影随蒙古军队传到中亚细亚一带。明清时期，皮影戏的造型更加丰富、剧目更加成熟、演唱更加精妙，达到了艺术发展的新高度。

图 0-1 是清代陕西大荔皮影象车造型。

中国是皮影的故乡。皮影戏属于傀儡戏的一种，艺匠以薄皮雕形、染色、熨平、装订，制成各种角色和布景。夜晚演出时，透过灯光照射，由艺人操作皮偶的影像就映现在布幕上。加上音乐、唱白，一幕幕光影瑰丽的好戏便堂堂登场了。早在摄影、电影和电视发明之前的 1000 多年，中国广大乡野的夜晚，已经有这世界上最古老的彩色动画亮起。多少世代以来，皮影戏伴随中国人走过历史长途，带给人们欢娱、梦想和希望。

皮影是中华民族的一种独特的民间艺术语言。传统的皮影是以地方戏曲演出为内容，以皮影作为傀儡，投影于幕布的表演艺术。皮影艺术的表演者们一边牵挑着皮影的动作，一边吹、拉、弹、唱，尽情地演绎出一个个生动有趣的人物故事，故事中人物的喜怒哀乐、悲欢离合尽入观众的眼帘。皮影演出一般应有五六

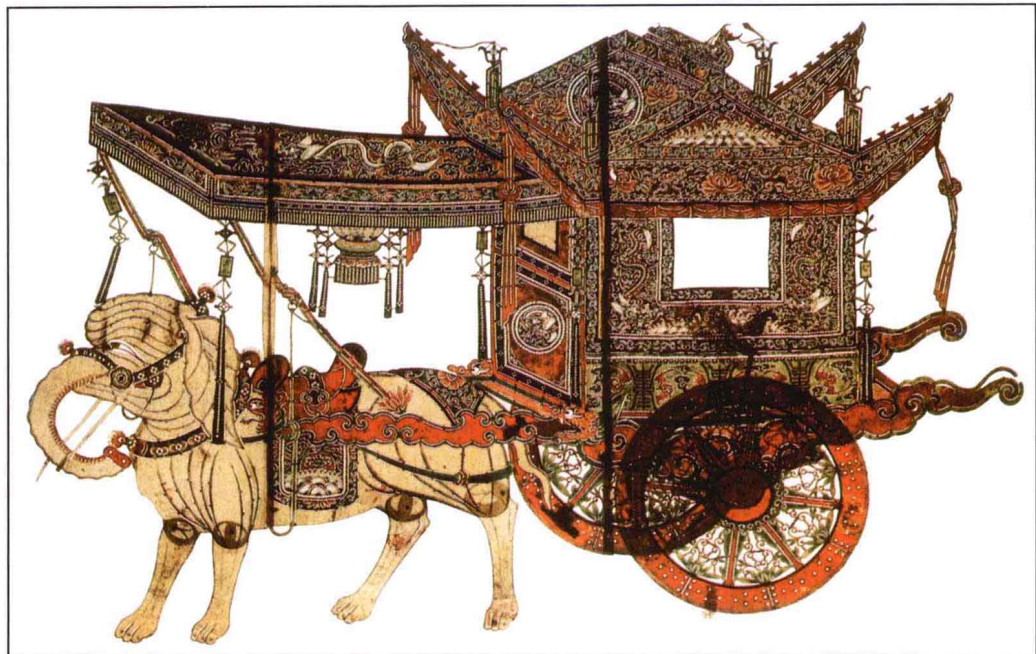

图 0-1

位表演者，演出中要求每位演员必须是一专多能，或操持乐器，或挑递道具，或帮腔演唱，精神抖擞，配合默契，集演、唱、说于一台之中，营造出火爆热烈的舞台气氛。

半张人脸，现出忠奸善恶；一台灯影，演得离合悲欢。

皮影演出的道具主要是皮影。传统皮影的制作是以牛皮或驴皮为材料，进行镂空和染色，构成了一种虚实对比、阴阳相间的侧影图画，表现出戏曲中生、旦、净、丑的各种人物角色，也有亭台楼阁、花草动物、家具器皿的形象刻画，从而使皮影艺术的表演丰富多彩。

图 0-2 是清代陕西渭南皮影戏“摆亮子”《曹操发兵》。

无论从美术史、文化史、收藏史的角度审视，皮影都是一枝闪烁着传统文化光芒的奇葩。在美术领域，它是那么的鲜活生动，独树一帜；在文化领域，它被视为影响深远的民间艺术，卓尔不群；在收藏领域，它同样是艺术另类，令人称道。

其实，过去不仅民间百姓喜爱观看皮影戏，连皇宫、大臣府里也收藏有成箱的皮影。这些皮影有的不仅是作为演出的，还是一种收藏品，对刻工要求极高。一些殷实富裕人家还专门请人到家里刻皮影，一刻就是很多年。富家大户的影戏箱，只在婚丧节庆时供家族内部观演。有些人与别人比谁家的皮影多而精，这些皮影影片是箱主为了显示自己戏箱的实力而特意刻制的，只是偶尔亮相，有的甚至完全没有

图 0-2

上过亮子。

世俗文化是全部文化构架的根基，也是推动精雅文化不断积淀的动力，它比精雅文化更天然，更贴近民族的生态，因此也更能深入人心。皮影创作倡导的是“通俗”，借以提升大众文化情趣。理念的超越更具有诗意浪漫，从而善于穿越公众目光里的喜怒哀乐，敢于正视现实，敢于艺术创新，不淹没自我，而凸现灵魂的力量，精神的价值。

俗能生雅，雅能还俗。合则兼美，离则俱伤。

图 0-3 是清代山西曲沃皮影戏《金碗钗》。

今天，身处电视密集、视听资讯泛滥的城乡中，声光影像令人目不暇接，有谁还记得中国古老的光影艺术——皮影戏？然而，令人意想不到的，作为非物质文化遗产的“活化石”，皮影如今又引人注目，枯木逢春。虽然在电影、电视、网络等现代娱乐媒体的影响下，皮影的实用价值在弱化，但是其艺术价值、收藏价值却不断被强化，正由大众化的娱乐品演变成艺术品和收藏品。大众收藏活动的蓬勃发展，使皮影变成了“灰姑娘”，得以神采超生，继续发扬光大。

俗文化的受众远远多过雅文化的受众，而雅文化的每一次更新，几乎都是在吸

图 0-3

纳俗文化与外来文化的过程中完成的。发展“泛文化”的皮影收藏，一方面要采用通俗的方式，另一方面要体现传统文化的思想深度。对皮影收藏品欣赏与研究的过程中所产生的价值，既包括历史价值，也包括精神价值。

图 0-4 是清代初期北京西派皮影头茬造型。

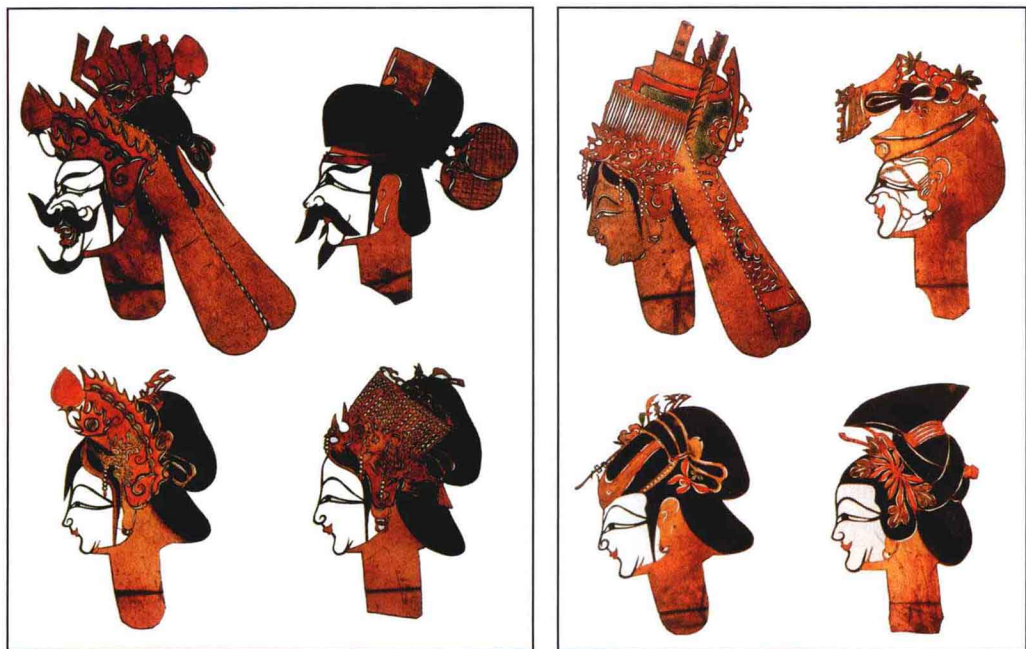

图 0-4

中国的皮影是一种广为流传于民间的古老而极具特色的民间艺术形态，在现代的都市生活中我们已经很少能窥看到它的样貌。

这个世界上没有新，所有的新转眼就是旧。新实际上是哲学意义上的旧，而旧则是审美意义上的新。很多时候，新、旧不是单纯的时间长度能衡量的。所谓的旧，是一种时间的附加值，包括艺术价值和时间价值。新的花样不断出现，让人眼花缭乱，但大多只值得匆匆一瞥。古旧的东西却可以从多个角度来欣赏，经过岁月霜河，形式上旧，却永存精神上的新。

图 0-5 是清代陕西东路皮影仙家道童头茬造型。

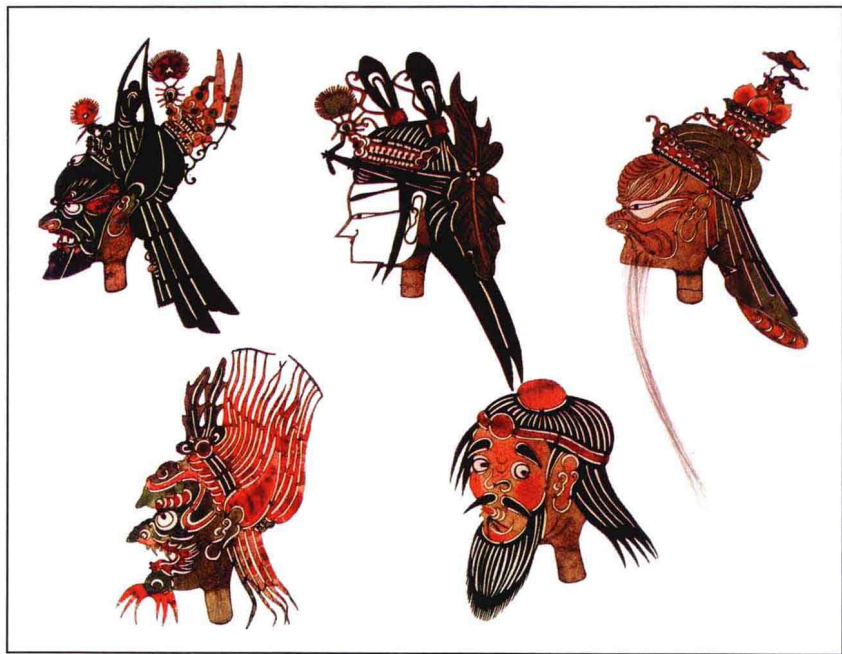

图 0-5

目 录

第一章 风靡千载的皮影戏	1
一、皮影的起源	1
二、皮影的传说	5
三、皮影戏的传播	9
四、皮影的艺术价值	13
五、皮影的文化价值	17
第二章 皮影戏的地域特色	22
一、皮影戏的流派	22
二、陕西皮影	27
三、滦州（唐山、东北）皮影	36
四、湖北皮影	41
五、四川皮影	44
六、纸影戏、灰皮皮影	47
第三章 皮影的艺术表现形式	52
一、影像造型艺术的特征	52
二、衬景造型	56
三、道具造型	60
四、牲畜、禽兽造型	68
第四章 皮影人物的造型	75
一、头茬造型	75
二、身段夹子造型	83
三、旦角造型	88

四、净角造型	92
五、神仙、妖魔造型	95
第五章 皮影的制作	102
一、皮影材质的加工	102
二、皮影的落样、刻制	104
三、皮影的敷彩、装订	109
第六章 有声有色的皮影戏	113
一、皮影戏班轶事	113
二、皮影戏演唱“五人忙”	118
三、皮影艺术丰富的表现力	124
第七章 皮影戏剧目与声腔	128
一、独特的皮影剧本	128
二、丰富的传统剧目	136
三、别有韵味的唱词	141
四、独树一帜的声腔	147
第八章 原汁原味的三秦皮影骚戏	153
一、诙谐生动的皮影骚戏	153
二、《张三怕婆娘》	157
三、《两口子闹仗胡搅火》	160
四、《三怕妻》	164
第九章 传承与创新	171
一、《关中社火》皮影画长卷	171
二、《武则天》皮影画长卷	179
三、皮影艺术的新天地	183
参考文献	188
后 记	189

第一章

风靡千载的皮影戏

在中华民族几千年的艺术发展史中，皮影戏这一民间艺术，真正体现了人与人、人与自然的和谐统一，体现了匠心独具的技术美，也体现了中华民族的传统美德。世界其他几大文明的消失无一不是以文化的消失为标志，中华文明血脉之所以绵延至今从未间断，民族民间文化的传承功不可没。

一、皮影的起源

皮影艺术是中国民间艺术的一朵奇葩。它的诞生和发展，是由早期中国社会生产力发展水平决定的。它是农业文明的产物，是华夏民族朴素的人生观和审美意识的一种体现，是中国传统文化中别具一格的艺术创造。

悬灯射影，藉口传言。半迹脸塑千般貌，五色彩抒万物形。人不是万能的，但是人的想象力是万能的。

西安美术学院教授、著名美术史研究家程征指出：自从华夏民族在黄河流域开创了农业文明，便祖祖辈辈诗意地居住在这一块沃土上，耕耘劳作，修建房屋，养育子女，同时也创造了美轮美奂的艺术。他们将古老的诗歌、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技、说唱等艺术进行整合、升华，创造了综合性的艺术——戏曲。从此，痴迷的戏曲扮演者和观众就通过戏曲形式来表现和观赏许许多多美丽动人的故事。若干世纪，一代又一代人的天才创造，共同垒砌了戏曲艺术的辉煌、发达和长盛不衰。有趣的是，人们并不满足于戏曲舞台，同时也制作木偶、皮影，仿照戏曲舞台，伴和音乐声腔，手操“明星”，表演那些美丽动人的故事。因此，皮影是特殊的戏曲，一种活跃在民间的戏曲形式。

图 1-1 是清代陕西皮影戏《西厢记》。

图 1-1

皮影艺术由两部分人分别完成：一是皮影造型的制作者；二是皮影戏的演出者。在这里展示的作品，反映的是皮影造型制作者的绝技。可能你并不熟悉那些作品将要扮演的具体角色是谁，但是，你一定可以看出他们很美。就像好莱坞的电影明星往往也是人间最靓丽的俊男、美女一样，每一个皮影角色虽然大多被脸谱化，但他们在人类的造型艺术中同样靓丽俊美。当然还有那些运用各种刀法和雕刻技艺制作的道具：殿堂、花园、车马、桌椅、服饰以及光怪陆离的神鬼世界，经过灯光透射，你能欣赏到通常只有大师笔下才有的神秘色彩。这一切都令我们惊讶。这些制作技艺虽然是由专业的艺人所掌握，但是，其程式却不是某一个民间艺人发明的，而是在数百年的发展历程中，由无数代人一点一滴地创造、一点一滴地积累。或者说，皮影艺术的完美程式，是历史的、集体的创造。

图 1-2 是清代河北唐山·冀东皮影人物造型。

赵农教授指出：关于中国皮影戏艺术的起源，一直是戏曲学术界争论的话题。主要论点有“汉代说”、“唐代说”、“宋代说”。

“汉代说”是指皮影戏起源于汉代，以汉武帝李夫人的故事为依据，加之民间流传的文帝时“汉妃抱娃窗前耍，巧剪桐叶照窗纱”的歌谣为附翼，证明着皮影艺术的源远流长。此种说法也多为学者们广为引用。“唐代说”是因唐玄宗为“梨园”宗主，同时，唐代佛教讲法活动非常流行，释俗结合，促生了皮影戏的发展，也显示出皮影戏的成熟与戏曲文化一脉相传。“宋代说”是因为《东京梦华录》、《事物纪原》等书言之凿凿，以北宋开封都城流行的皮影戏记载为依据，文献实录，不容

图 1-2

辩驳。诸种说法，横看成岭，侧看成峰，因其表述需要，往往拈其一枝。

其实，皮影戏及皮影艺术的形成是一个漫长融合的过程，其产生也非一日之功，从中华民族的文化形成与传播的历史特点看，皮影艺术从萌生到成熟必然有一个长期发展的时间，以至达到风格凸显、形式成熟。

图 1-3 是清代山西曲沃皮影“丞相”造型。

江玉祥教授在《中国影戏》中指出：欲明影戏的起源，首先要搞清楚何谓影戏？顾名思义，“影戏”是弄影为戏，包括“弄影”和“影戏”两个部分。“弄影”，近代皮影艺人叫“提影子”（或“走影子”），关键是操纵影人的技巧，应属伎艺的范畴。“影戏”是指操纵影人摹仿真人演戏，这里包含两层意思：第一，影戏的产生必在真人演戏之后；第二，影戏亦属戏剧之一种，已跟表演弄影的伎艺有别，它应具有戏剧的特点。

四川省社会科学院研究员袁珂指出：和其他民间艺术一样，影戏的起源和发展，也关系到巫术、宗教、民俗等。巫术方面，宋高承《事物纪原》载李少翁为汉武帝召李夫人亡魂，使武帝夜坐他帐，于灯下隔帷观之的事，谓“由是世间有影戏”。虽

图 1-3

无确切的凭证，而此说于影戏探原，却起了合理推想的作用。我们如果不相信巫术是真，则术者张皇鬼神，刻物弄影致幻完全是有此可能的。中国影戏的起源，确可以上推到汉代初年，因为此事并为《史记》、《汉书》所记载，非纯属虚构。此种假巫术以致幻的现象拟名为“弄影还魂术”，它只有“弄影”，还够不上戏剧的成分。到唐代，白居易《长恨歌》末段所写，从“忽闻海上有仙山”起，到“此恨绵绵无绝期”止，才真是民间影戏在白居易诗中的反映。因为同一故事，同一情景，在汉代只有“影”而无“戏”，至此则布景、人物、科、白皆具，“影”和“戏”兼有了。由于直接的材料缺乏，文献难征，此种设想，自然也属推论，但较之《事物纪原》所说，总算是更切实可靠得多，使人更能信服。而归总说来，有趣的还是由于“临邛道士鸿都客，能以精诚致魂魄”的巫术活动在中国影戏发展史上所起的又一次重要的作用。

图 1-4

图 1-4 是陕西东路皮影丰富多彩的人物头茬造型。

关于中国皮影戏的发祥地在何处，目前专家学者的研究成果表明，陕西是中国皮影戏的发源地，对中国皮影戏的形成和发展发挥了重要的作用。

戏剧家齐如山在《故都百戏图考》中说：“按此戏当然始于陕西，因西安建都数百年，玄宗又极爱提倡美术，各种技艺，由陕西兴起者甚多，则影戏始于此，亦在意中。”

著名史学家顾颉刚在《中国影戏略史及其现状》曰：“中国影戏之发祥地为陕西，自周秦两汉以至隋唐当皆以其他为最盛。”

江玉祥教授在《中国影戏》中说：“学者们的推测不无道理，陕西（尤其是关中地区）很可能就是中国影戏最初的发源地。”“陕西为中国影戏发源地，至今尚甚流行。其影偶制作之精美，表演技术之巧妙，影调之复杂，剧本之高雅，外省罕有其匹。”

《中国美术全集·工艺美术编 12》皮影部分，精选了全国各地皮影 70 余幅，陕西皮影就占三十多幅。里面所刊曹振峰《中国皮影艺术》说：“陕西皮影的造型和

图 1-5

雕簇技术精湛，形成了独特的体系，名冠全国……”

图 1-5 是清代四川大邑·四川西路皮影人物造型。

二、皮影的传说

陕西地处黄河流域，为中华民族的主要摇篮之一。周、秦、汉、唐等十几个朝代相继在这里建都，人才荟萃，民族和民间文化传统深厚。皮影艺术正是在这样的沃土中诞生、成长。

陕西礼泉县著名皮影演唱家王天德生前说，他家世代演唱皮影戏，皮影戏最早源于“孔子隔帘讲学”。孔子周游列国宣扬儒学，因其貌不扬，挂一布幔子隔帘宣讲。他在里面讲，求学者在外面听，讲者静心，听者专注。孔子博学多才，使听者以为人乎神乎。越传越奇，越奇听众越多，于是孔子之道大行于天下。有心人以此创“隔帘说书讲故事”。

陕西皮影艺人至今仍把皮影戏称作“隔帘说书”，这是有一定历史渊源的。

图 1-6 是陕西东路皮影丰富多彩的丑角头茬造型。

关于皮影的起源有很多种说法。相传于中国秦、汉、魏、晋、南北朝时期出现的一些方士、道士的“弄影术”即为皮影戏的前身。在当时，“弄影术”属于方士、道士，他们利用梦、影、幻觉，使其想象与观察巧妙结合，使“弄影术”蒙上

图 1-6

了一层神秘的色彩。后来，宋·岳珂《程史》中有这样的记载“秦始皇作曼延、鱼龙、水戏，汉武帝益以幻眼、走棠、寻橦、舞轮、弄碗、影戏……”另外在晋·干宝《搜神记》、《史记》、《汉武帝故事》中也有关于

于影戏始于汉武帝的记载。

据有关文字记述，“影人”起源于西汉文帝刘恒时期，有一宫妃巧剪桐叶映于窗组织活动，供太子玩耍。陕西皮影艺人大都会称道：

汉妃抱子窗前耍，巧剪桐叶照窗纱。
文帝治国平天下，娱乐传入百姓家。

此后有人结合“隔簾说书”的说唱形式，以纸剪影人图解助演。再后来又有人改用羊皮牛皮，雕刻影人表演，而逐渐出现了“皮影戏”。宋代吴自牧在《梦粱录》中述说：“更有弄影者，元汴濂初以素纸雕簇，自后人巧工精，以羊皮雕刻……。”

班固《汉书·外戚传》记述，西汉武帝宠爱的李夫人亡故，帝甚念，方士齐少翁设帐弄影，映出夫人形。武帝看后感慨地说：“是耶？非耶？立而望之，偏何姗姗其来迟？”后又令乐府弦歌之。

唐代诗人白居易《李夫人》诗说的就是这件事，诗曰：

君思不尽念未已，甘泉殿里令写真。
丹青画出竟何益，不言不笑愁杀人。
又令方士合灵乐，玉斧煎炼金炉焚；
九华帐深夜悄悄，反魂香降夫人魂。
翠蛾仿佛平生貌，不似昭隔寐疾时。
登灯隔帐不得语，安用暂来还见迟。

图 1-7 是陕西东路皮影净角王帽头茬造型。

关于皮影艺术的起源，目前大致有两种说法：一种曰：皮影艺术是“始于汉”、“兴于唐”、“盛于宋”。这就是说在距今

图 1-7

2000 多年前即有皮影戏了。另一种说法是以目前能查阅到的文字史料为依据，认为皮影戏是距今 1000 多年的宋代发明兴起的。前者以推理而立，后者以史料为据，当然各有其道理。我们的祖先在汉代以前就逐步掌握了一套娴熟的雕刻技艺，还很早便发现太阳光与物体影子的变化关系，运用它发明创造了测定时刻的“日晷”和可以精确计算年历的“晷表”等。在很早以前就有“形影相随”，“立竿见影”之说。此外，还有诸如造纸术的发明以及美术绘画方面的成果等，都为我国皮影艺术的产生创造了有利条件。如果说关于皮影戏艺术的起源应以文史资料而定，则从目前可查史料来看，最类似的皮影戏映出于唐代。

唐代的社会经济文化已经发展到空前的鼎盛，特别是文化艺术以及宗教的传播获得了极大的发展。人们出于当时社会的需要，为了把史书、经卷讲诵得更加生动、具体，往往用绘画的手段来进行补充。后来，曾有人改绘画为带活动关节的纸人并用线牵动来更形象地用于传经、讲史。在史书中，可以看到当时社会盛行“僧徒夜诵经卷，乃装屏设像”的文字记载。这里所说的“夜诵经卷”就有了“烛光”和要讲的故事，其“装屏”，就相当于现代皮影戏表演的“屏幕”（即影幕），“设像”即耍人儿。最有趣的是，至今，在中国的一些地区，如唐山、滦县一带的皮影戏老艺人还把表演皮影人物称之为“牵线”、“掌线”。毫无疑问，皮影戏艺术从萌生到成为一种完整的戏曲艺术形式，的确要经历一段漫长的岁月。

图 1-8 是清代陕西皮影戏《白蛇传》。

关于皮影艺术的起源还有许多不同的传说。例如，皮影诞生最早的传说来自救世主观音菩萨亲临人间宣讲佛经教义的故事。“当时，人们对于干巴巴的说教不爱听，于是观音菩萨悲伤地坐在竹林下，摘下竹叶随手编弄成各种人形并且能做出各种动作，她觉得非常有趣。忽然，观音菩萨想起若用这些竹叶编弄成的人形来表演佛教的故事该多动人啊！后来她在宣讲佛经时，就挂起了竹帘，在帘后舞动起竹叶