

图 说 中 国
非 物 质 文 化 遗 产

中国最美

皮影

主 编 王海霞
本 册 编 著 关 红

长江出版传媒
湖北美术出版社

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

丛书策划 / 王开元

责任编辑 / 刘嘉鹏

整体设计 / 刘嘉鹏

龚黎

技术编辑 / 李国新

图书在版编目(CIP)数据

中国最美皮影 / 关红编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2013.1

(图说中国非物质文化遗产)

ISBN 978-7-5394-5946-2

I. ①中...

II. ①关...

III. ①皮影—介绍—中国

IV. ①J528.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 015540 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话: (027)87679520 87679521 87679522

传真: (027)87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印制: 武汉精一印刷有限公司

开本: 787mm×970mm 1/16

印张: 7

版次: 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

图 说 中 国
非 物 质 文 化 遗 产

中国最美

皮影

主 编 王海霞
本 册 编 著 关 红

长江出版传媒
湖北美术出版社

目录

CONTENTS

004 序 王文章

005 前言 王海霞

006 一、皮影历史沿革

唐五代 —— 宋元 —— 明清 —— 近代

013 二、皮影的种类与产地分布

陕西 | 河北 | 河南

山西 | 甘肃 | 青海

东北 | 四川 | 浙江

湖南 | 湖北 | 福建

广东 | 云南 | 北京

016 三、皮影的制作工具与工艺流程

022 四、皮影的保护与传承

024 五、皮影作品赏析

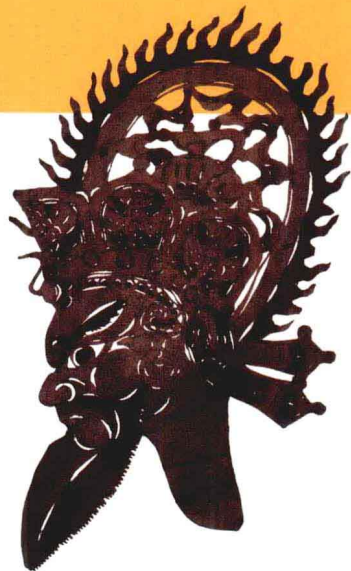
024 (一) 头茬

034 (二) 人物角色

054 (三) 戏曲故事与民俗生活

078 (四) 景物、家具、车马、动物

098 (五) 神怪变化、珍禽异兽

序

王文章

中国艺术研究院院长

国家非物质文化遗产保护中心主任

随着中国非物质文化遗产保护工作的推进和科学发展，广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中，人们已经看到，由于生活环境的改变和生产方式、生活方式的变化，产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失的现实，而这种现实将会对人类社会可持续发展的前景带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产，尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的精粹性、珍贵性和保护的重要性，已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：“非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变发展中呈现的形态是丰富多样的，这充分反映了文化的多样性特点。世界各国都有自己的传统民族文化，中国的民族民间文化是我们的母体文化，它延续了我们几千年的文化传统，一直到今天，从未断裂，它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感，承载着中华文化的基因和血脉，呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产，从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰，即是想从非物质文化遗产丰富的门类中，选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品，对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析，让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧，表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保持人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造个性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化多样性形态保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙，我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产，并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想，广大读者包括青少年读者会从这套丛书中感受到编著者的希望。

前言

王海霞

中国艺术研究院民间美术研究中心

主任、研究员

《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列（第一辑）是为配合国家“中国文化走出去”战略而编创的介绍中国优秀的非物质文化遗产的系列读本，包括剪纸、年画、皮影、木偶、唐卡、风筝、泥塑、织染绣、玩具、面具脸谱。虽然这只是博大精深的中国非物质文化遗产中的一小部分，但因其具有典型性和代表性，尤其是其形式美感十分显著，故选择这些项目作为“中国最美”系列的开篇，让社会各界和国际友人了解中国传统文化的大美，也是我们对中国非物质文化遗产保护和宣传所做的一份努力。

中国改革开放三十余年来，经济上获得了极大发展，但由于西方强势文化的影响和现代化、全球化、商业化的影响，中国传统文化受到了前所未有的冲击，很多依靠口传心授的传统手工艺术和技艺陷入濒危。在青少年中，传统节日被逐步淡忘，相反，西方的圣诞节、情人节却十分受捧。传统技艺在年轻人中很难找到愿意学习的传承人，青少年与传统文化和艺术的隔膜变得越来越深。

2003年，我国启动了非物质文化遗产保护工程。随着联合国教科文组织倡导的文化多样性保护工作的开展，越来越多的外国人士也开始了解和喜爱上了充满魅力、历史悠久的中国传统文化。我们的保护工作也在全面推开的同时，进入了一个向纵深发展和个案调查的阶段。如何让我们的青少年了解我们的非物质文化遗产，让世界各国看到我们的传统文化之美？我想，我们首先要对那些美轮美奂的民间艺术进行一番梳理，进行系统的整合，然后编辑一套最能体现中国文化之美和中国非物质文化遗产特色的丛书，让人们看到它，了解它，爱上它。我们深信，中国民间艺术的魅力是无穷的，它优美的造型，绚丽的色彩，夸张写意的表现，随心所欲的创造力以及所蕴含的深厚的人文精神，加上它独具匠心的制作工艺，巧夺天工的奇思妙想，都会让我们沉浸在它所传达出的大爱和大美之中。这套丛书，就是我们奉献给广大中外读者的一份礼物。

这套丛书，我们会持续做下去，我们将力争把各地具有代表性和典型性的传统民间艺术，按照既有视觉之美又有内涵之美的原则挑选出来，呈现给大家，让读者尤其是青少年读者充分了解我们民族民间文化中的“中国最美”。我们也希望能够抛砖引玉，让身为读者的您来告诉大家还有更多的“中国最美”。

一、皮影历史沿革

皮影是中国古人的伟大创造，它是巧妙地利用光与影发明和创造的一种融绘画、雕簇、文学、戏曲、音乐、表演于一体的古老而又独具特色的艺术形式，充满神奇与梦幻，被誉为世界上最早供人欣赏的“幕影”艺术，国外学者称中国皮影是后世电影的前驱和开山之祖。

皮影的历史非常悠久，其起源与影子嬉戏、古代弄影幻术、剪纸、祭祀等活动不无关系。据《汉书·外戚传》所载，汉武帝爱妃李夫人染疾故去，武帝终日思念不已，方士齐人李少翁夜张灯烛，设帷帐，使武帝另坐他帐，遥观故人之影。此记载虽未言明李少翁所弄之术是否是皮影戏，但的确是运用了光影效果，因此学界一般以此典故作为皮影戏发展之嚆矢。唐朝（618—907）是我国历史上文化大繁荣时期，皮影戏在故都陕西兴起，并由宫廷逐渐传民间。五代（907—960）时，寺院俗讲僧“装屏设像”宣传佛教。道教也有一种宣传教义的说唱形式即“道情”，来源于道曲，但当时图像仍不会动，这是影戏的雏形期。真正的影戏始于北宋（960—1127），它是随着商业经济的发展和市民说唱文学的兴起而发展起来的。宋朝，影戏随都城的变迁，从陕西传至宋都汴京（开封），并日臻完善，孟元老在《东京梦华录》中记载了崇宁、大观以来影戏艺人的姓名，还描述了“每一巷口，无乐棚去处，多设小影戏棚子”，

“诸棚看人日日如是”等影戏演出的繁盛场面，可见宋代的皮影戏已成为一种民间普及的艺术形式。北宋亡，金兵掳走影戏等倡优伎艺百余人，影戏随之北传；南宋（1127—1279）偏安于临安（杭州），皮影也由娱神发展到娱人，由讲经到讲史，此时的影人由北宋素纸雕簇改为羊皮彩绘，社会上出现了“绘革社”（皮影的专业组织），是影戏的成熟期。这时的影戏也传播于湖、广、皖、浙等南方各地，皮影戏逐渐由黄河流域扩至全国。元朝（1271—1368）皮影戏得到了进一步的发展和传播。由于征战缘故，蒙古军还把皮影戏带到了波斯等阿拉伯国家。到了明（1368—1644）、清（1644—1911）两代，皮影戏迅速向全国发展，是影戏的鼎盛期，剧目日趋丰富，雕簇技艺更加精巧，用皮也改为牛皮或驴皮。各地的民间影戏班社数不胜数，就连京城王公贵族也大兴“养班”之风。皮影戏随着海上交通的发展，从我国传入南亚以及欧洲等地区和国家。至清代，皮影戏在全国各地广为流传，并发展成为各具特色的诸多流派，其故事脚本、音乐唱腔、表演技法、人物造型都各具特色。20世纪30年代至今，社会发生巨大变革，传统民俗日渐式微，影戏也随之衰落。近代也有一些反映现代生活和儿童题材的影戏。

作品名称：尉迟恭（胡敬德）

创作年代：明末清初

类别：豫南皮影戏净角历史人物 中原古影

规格：高 60cm

尉迟恭，字敬德，中国唐朝名将，封鄂国公，是凌烟阁二十四功臣之一，因是胡人，故民间俗称为胡敬德。尉迟恭纯朴忠厚，勇武善战，一生戎马倥偬，征战南北，驰骋疆场，屡立战功。后尉迟恭被尊为民间驱鬼避邪、祈福求安的门神。传说面如黑炭的尉迟敬德与白脸秦叔宝（秦琼）是武“门神”的原型。豫南的影人分为“头”、“盔帽”、“身子”三大部分，接榫连接，由头、身、四肢共 14 片组成。“身子”主要表现服饰，如官装、龙身、龙箭、黑帔、大甲、蟒袍等。此皮影造型粗犷，武将气势突出，具有鲜明的明代简约风格。

作品名称：番王子

创作年代：明末清初

类别：豫南皮影戏净角人物 中原古影

规格：高 60cm

豫北开封皮影和豫南桐柏、罗山皮影造型是典型的古代中原皮影戏的遗留。河南皮影以豫西灵宝皮影和豫南桐柏、罗山皮影为主要代表。罗山皮影始于明代，据《罗山县志》（1982 年版）记载，从明嘉靖年间（1552-1566）开始，河北滦州皮影戏传入河南信阳市的罗山县并繁衍生长，用水牛皮雕刻。桐柏皮影始于北宋，清康熙年间达到鼎盛，因流行于桐柏山南北两麓而得名，用黄牛皮雕刻。豫南皮影人物造型古朴，线条粗犷，有生、旦、净、末、丑诸角色；头茬分为脸谱和头饰两部分，脸谱造型写实，多彩绘而不重雕镂，头饰又分为发饰和帽饰。

作品名称：番邦军师（净角）

创作年代：明清时期

规格：高 60cm

地区：河南罗山

罗山皮影戏在发展过程中，大量吸收了滦州皮影戏的艺术套路、制作方法、表演艺术，积累了四百多个剧目，唱腔以花鼓调为主，除吸收了河南地方戏曲唱腔外，音乐曲调多以豫南的山歌、民歌、灯歌为基调，具有鲜明的地方特色。剧目多为师傅口授，无固定剧本，题材有神话传说、历史演义等。罗山皮影人物头部是正侧面，嘴唇呈四分之三侧面，有清晰的人中凹。造型粗犷，体型健壮，类似朱仙镇门神人物的造型方法，对人物的大轮廓精心镂刻，大色块地渲染，色彩艳丽。

作品名称：皮影净角头茬

规格：高 11cm

地区：河南灵宝

豫西灵宝道情皮影明代由山西传入，又受近邻陕西华阴、华县皮影影响，其造型属于陕西东路和晋南影戏的风格。唱腔受山西“说唱道情”（道家传道时的道曲声调）影响，后演变为富有灵宝地方特色的道情皮影。剧目多出自道家故事，被称为“道家影卷”。传统乐器主要有四弦、玉箫、月琴、渔鼓、简板、手板、云阳板、碰钟等组成，据说这是传说中八仙人物所用的法器，所有演奏者都是演唱者，每唱一句或一段后，众人齐声合唱。灵宝皮影造型优美，线条细腻，色彩艳丽。影戏头茬分类很多，人物主要有生、旦、净、丑，尤以净角造型最有特色。头茬以阴刻为主，人物脸谱性格鲜明，外貌特征突出，配有形式多样的眉、眼、鼻、额头、胡子；景片繁多，设计富丽堂皇，繁而不乱，疏密相间，雕工精湛。

作品名称：武生、丑角、老生、文旦一组

创作年代：清代

规格：高 45cm

地区：湖南

周树鹏藏

湖南民间皮影戏源于北宋，始见于明代，盛行于清代及民国时期。在清代，常用旧皮箱的牛皮镂空制作皮影。1905年，当地影戏艺人改用七层土纸裱糊成纸板代替牛皮，雕镂出丰富多彩的人物、动物角色、衬景，最后着色、涂蜡而成，并在衣饰上嵌上透明彩纸。“彩纸斑斓”，雕簇工艺更精，投影效果更好，更强调影戏敬神祈神，祈福辟邪的信仰功能。影人高45厘米左右，头部很少雕刻而重彩绘，面部雕刻成七分脸，表现人物特征各有生、旦、净、末、丑脸谱，写意化地表现历朝历代的黑白忠奸。

作品名称：《封神演义》人物

创作年代：清代

类别：江西万载皮影

中国皮影博物馆藏

江西省万载、萍乡一带演出的影戏及其造型风格，与湖南影戏相似，又称“影子戏”或“灯影戏”。传统影人用纸雕刻，造型以七层土纸裱糊成纸壳刻镂、着色、涂蜡制成，造型圆浑，面部多为七分脸，衣饰花纹细巧，有的嵌以彩色透明纸，映在影窗上，影人装饰色彩鲜艳。剧目多从小说、戏曲、民间传说改编而来。

作品名称：戴冕冠的皇帝、哪吒、女将和女官

创作年代：民国

类别：河南桐柏皮影

规格：高 55cm

中国皮影博物馆藏

桐柏皮影造型体态厚重敦实、基调明快，男女形象均有威武之气，颇有南阳画像石刻线条粗犷概括的艺术特征。净角和老生的头部刻成透花，旦角和小生的头部不透雕，仅在透明的皮子上彩绘，形象带有浓郁的浪漫色彩和诙谐趣味。影身造型夸张，上窄下宽，上肢上端细，至袖口渐宽呈喇叭状，上肢各有四个关节。蟒袍的下摆角向后拖出一角的设计，表示人物“行走带风”。色彩上采用民间喜闻乐见的原色和对比色，面部的红晕不染过渡色，而是醒目地点上一块红色，具有河南套色民间剪纸的特点。在不同官级的蟒袍和各种服饰上，巧妙地用民间剪纸中的“团花”装饰。

广东海陆丰地区历史悠久，人文荟萃，是百戏之乡。陆丰皮影是潮州影系唯一遗存，俗称“灯影戏”，其历史可追溯到宋代，从中原传至杭州、闽南，宋末又从闽南传播到海陆丰地区。最初以牛、羊皮雕形，故亦称“皮猴戏”，民国时以纸雕镂。影戏人物造型古拙、质朴、夸张，既有潮汕彩色剪纸华丽精致的风格，又有年画夸张变形的特点，线条明快，色彩艳丽，透视度强。头茬脸谱及影身的亮色调部分，全部雕镂线条，然后衬以玻璃纸、涂彩，色彩对比强烈，具有潮汕民间艺术的装饰韵味。

作品名称：丞相

创作年代：当代

规格：高 40cm

地区：广东陆丰

魏力群供图

卓幼儿藏

作品名称：秦香莲

创作年代：当代

类别：罗山皮影戏

地区：河南罗山

《秦香莲》又名《铡美案》，出自宋朝故事：陈世美娶妻秦香莲，生儿女一双，后离别妻子，进京赴试中了状元，因贪图富贵，与皇姑成亲。三年后，秦香莲携儿女进京寻夫，陈不但不认，竟命家将杀人灭口；家将激于义愤，放其母子而自刎。秦香莲至包拯处告状，包拯不顾皇姑、皇太后的阻挠，铁面无私，将陈世美铡死。

注：罗山皮影戏演出班子以领班师傅的名字命名。每个班子一般由8个人组成，全箱（道具）为120套剪影，一块长6尺、宽3尺的白布做影幕。表演时，一个师傅双手可以操纵七八个影人，演七八个角色。师傅用不同的嗓音、唱腔扮演不同的角色，乐手在幕后既伴奏又配音，还要伴唱，伴奏乐器主要是胡琴、唢呐、锣鼓。

湖北皮影分布主要集中在江汉平原，流行于天门、沔阳、潜江、监利、洪湖、石首、江陵、公安、京山等县，远到孝感、汉川、应城、武汉等地。“门神谱”为当地皮影主流。明末清初时期，唱皮影戏就已成为人们过年、庆丰收、谢神、祭庙的主要娱乐活动，逐渐形成了独特的皮影造型、表演、词格及歌腔、渔鼓腔等的地域特色和审美特征。影人都由头、帽、上身、下身、双腿、双上臂、双下臂和双手十二个部件连缀组成，表演者通过控制固定在人物前或后颈处的一根主要支杆（“命棍”）和在两手掌处的两根耍杆来操纵人物做出各式各样的动作。

作品名称：老旦 女将 花脸将官
花脸元帅生 番旦（从左至右）

材质：牛皮

类别：湖北大影门神谱

规格：高72cm

二、皮影的种类与产地分布

皮影戏的本质是宣扬教化，皮影戏的说唱文本俗称影卷，演唱时“照本宣科”，又称“宣卷”。皮影戏的盛期，大批文人雅士为影戏编写影卷，一些才艺高超的皮影艺人也在演出之余参与改编、移植、创造了数以万计的剧目。这些剧目多取材于古典名著、历史故事、神话寓言、民间传说、公案武侠等，其中以帝王将相、才子佳人、神怪变化的题材为主。此外，还有表现盛大的民俗活动“社火”、“大过会”等的题材。影戏是伴随民俗而生，具有深邃的文化内涵。“愿影”、“谢神影”等习俗在农村非常盛行。每逢岁时节令、祭祀祈福、酬神还愿、庙会花会、婚丧嫁娶等民俗活动，村镇都要搭台演影戏。寓教于乐的影戏在漫长的岁月中起到了弘扬正义、惩恶扬善的教育作用。

就皮影的造型而言，平面侧身是其最显著的特征，它与岩画、汉画像石、剪纸等可以说是同出一辙，一脉相承。同时深受寺院壁画、雕塑以及刺绣、绘画等影响。皮影造型体系可分为风格迥异的两派：一是北方重雕簇的造型体系，分布于西北、华北、东北和四川一些地区，用牛皮和驴皮雕簇，雕工精细，人物形象丰富，服饰装饰性强，色彩不用辅助材料；二是南方“绘革社”的造型体系，分布于中南和东南沿海各地，形制古朴，造型整体感强，雕工粗犷，面部多彩绘，服饰色彩用绢或透明彩色材料辅助，有的旦角和生角的影人只雕一臂，武将和马往往雕到一起。

皮影戏属于傀儡戏的一种，由艺人操纵纸制或皮制的影偶，“借光显影”映透于幕布上，配以音乐、唱念做打来表演剧情。影戏分生、旦、净、丑诸行。影人又分头和身子两部分，头部称为头茬，影身称为身段。根据剧情的需要，一件头茬可以随意安插在同类型不同造型的影身上。除了人物造型，其它道具统称“砌末”，包括生活用具、交通工具、兵器、家具、建筑、动植物、执事等等，几乎无所不包。演出时不仅呈现戏曲舞台上所有的场景，还能钻天入地、翻江倒海，或腾云驾雾、隐身变形。艺人们表演得出神入化，摄人心魄，动人心弦。再配以各种皮影特技和声光效果，这种变化莫测的场面在百戏中非皮影戏莫属。

中国早期皮影戏传播的两个中心，一是北宋的汴京（今开封），以纸影为代表；二是南宋的临安（今杭州），以“绘革社”羊皮影为代表。随着社会的发展，皮影艺术逐渐形成了陕西华阴、华县的西部皮影，河北滦州的北方皮影及临安“绘革社”的南方皮影三大中心。明清以后，全国陆续出现了冠以地区名称且具有浓郁乡土气息和地方风格的著名皮影流派，如陕西皮影、河北唐山皮影（滦州影）、河南皮影、山西皮影（秦晋皮影）、甘肃皮影（环县、庆阳）、青海皮影、东北皮影、四川皮影、浙江皮影、湖南皮影、湖北皮影、福建皮影、广东潮州纸影、云南皮影、北京皮影等。其中陕西皮影最突出，堪称皮影中之精品。

生、旦、净戏剧角色 四川成都

王爷 甘肃影人

大闹天宫 河北唐山

影戏人物 黑龙江双城

杨家将影戏人物 河北唐山

丑角 青海

大皮影人物 皇帝 湖北

猴王出巡 陕西东路

封神演义 影戏人物 山西孝义