

非物质文化遗产记忆档案

李跃忠 著

中国皮影

Chinese
Shadow Play

Memorial Files of Intangible
Cultural Heritage

山东友谊出版社

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT
非物质文化遗产
记忆档案

李跃忠 著

Chinese
Shadow Play

Memorial Files of Intangible
Cultural Heritage

山东友谊出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国皮影 / 李跃忠著. — 济南: 山东友谊出版社,
2013.11

(非物质文化遗产记忆档案)

ISBN 978-7-5516-0427-7

I. ①中… II. ①李… III. ①皮影戏—介绍—中国
IV. ①J827

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第273592号

主 管: 山东出版传媒股份有限公司

集团网址: www.sdpress.com.cn

出版发行: 山东友谊出版社

地 址: 济南市英雄山路189号 邮政编码: 250002

电 话: 出版管理部(0531) 82098756

市场营销部(0531) 82098035(传真)

印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团

版 次: 2013年11月第1版

印 次: 2013年11月第1次印刷

规 格: 170mm×235mm

印 张: 32.25

字 数: 400千字

定 价: 70.00元

(如印装质量有问题, 请与出版社出版管理部联系调换)

前言

在进入本书的介绍之前，笔者想有必要对本书中经常出现的几个术语做些简单的说明。

1. 中国皮影、皮影戏、影戏

“中国皮影”一词既是“中国皮影戏”的简称、俗称，也指在皮影戏演出中艺人所操纵的道具，即用硬纸或畜皮等雕制的影人、景片，还包括一些皮影雕刻艺人开发的并不用作皮影戏表演而是用作家居装饰的工艺品。对于前两类，看过皮影戏演出的读者都应该清楚，但对第三类可能不太好

图1 四川阆中古城出售川北皮影的礼品袋

图2 陕西凤翔县文化馆内皮影艺人现场展销

理解。据笔者调查，在扬州、南京、西安、深圳、宣城、衡山、唐山、闽中的一些旅游区都有出售装裱精美的皮影工艺品（图1、图2）的店铺。这些待售的皮影，工艺精细，装帧漂亮，不安装操纵杆，主要是用来出售给游客。但不管是皮影道具，还是皮影工艺品，它们都依附于皮影戏而存在，所以“皮影”一词事实上囊括了这三层含义。

皮影依附于“皮影戏”，因此，很有必要对这一民间艺术的艺术形态做一界定。“皮影戏”，是我国民间流布的一种特殊的戏剧艺术，是艺人操纵用畜皮、硬纸等不同材质制作的影人，利用光源将影人之形象投影到“影窗”（图3）上进行说唱，并配以音乐伴奏进而表演故事的一种艺术形式。这“是利用玩弄影子表演出来的戏剧”（佟晶心《中国影戏考》，《剧学月刊》1934年第11期），是一种“借光显影”“以影演故事”的“道具戏”。

皮影戏自从唐宋时期出现后，在不同历史时期不同地域产生了许多不同的别称。从现在发现的史料来看，宋金元时期一直叫“影戏”，明代略有变化，

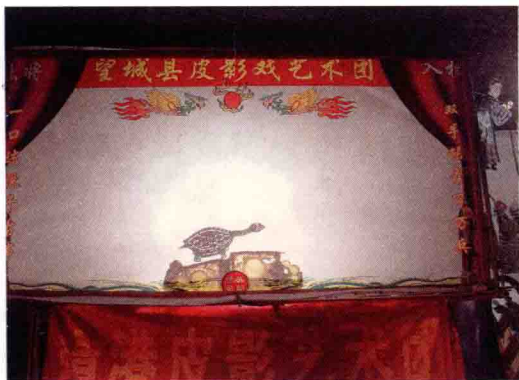

图3 湖南省望城县旅游区靖港古镇皮影馆影窗

如明末清初河北肃宁县一带就出现有“走马灯戏”“灯戏”等称呼。民国后，关于皮影戏的称呼越来越杂，为人熟知的有黄河两岸的“皮影戏”，福建、台湾的“皮猴戏”，湖南的“影子戏”“影戏”，江浙的“皮囡囡”“羊皮影”，四川的“灯影戏”等。另外，还有些更小范围内的俗称，如台湾一些地区叫其为“皮戏”，笔者家乡湖南省永兴县民间称其为“隔纸戏”“鬼佬菩萨戏”，山西翼城县叫“皮人小戏”，东北民间叫“照条儿”，浙江海宁民间称“百纸头阿三”“羊皮戏”，广东陆丰称“纸影”等。而河北邯郸地区对皮影戏的称呼更多，有“磁州影”“牛皮影”“皮子戏”“戳皮戏”“单眼戏”“童子戏”等六种。面对如此纷杂的称呼，笔者一直主张选用“影戏”这一术语。其原因：一是这一术语有着悠久的历史，从目前发现的文献来看，这种艺术形式形成之初，即唐宋时期人们即以“影戏”称之，后来在明清之际虽然出现了一些别称，但“影戏”这一术语仍一直得以沿用；二是这一术语内涵丰富，揭示了皮影戏的本质特征，“影戏”一词比起“皮影”或“纸影”“羊皮影”“驴皮影”等称呼来，它能涵盖不同材质制作的影人；而较之“皮囡囡”“隔纸戏”“鬼佬菩萨戏”“皮人小戏”等称呼，它又能揭示“影戏”之“借光显影”的本质特征。

由于“皮影”一词包含了三种含义，因此有必要交代一下文中行文时的称呼。当文中指称“戏”时，主要用“皮影戏”一名，但偶尔也称“皮影”或“影戏”；指称“道具”时，则称“影偶”“影人”“景片”等；指称工艺品时，则称“皮影工艺品”。

2. 影人。即皮影戏艺人演出时手中操纵的用畜皮或硬纸制作的人物、神怪道具。这一称呼在宋代时就出现，北宋高承《事物纪原》卷九“影戏”条载：“……宋朝仁宗时，市人有能谈三国事者，或采其说，加缘饰作影人，始为魏、吴、蜀三分战争之像。”其中用的就是“影人”一名。明清以后，民间产生了许多俗称，如影身、影偶、“菩萨”、“鬼佬菩萨”、“影戏菩萨”、皮偶等。其中，称“菩萨”者充分揭示了皮影戏与民间信仰的密切关系。（图4）

3. 景片、大片、彩帘。指皮影戏演出中需要投影使用的除影人以外的所有道具。中国古代皮影戏演出使用的布景道具类型、数量都比较多，如宋代无名氏《百宝总珍》一书中提及的“窠石、水城、船、门、果卓（桌）、椅儿”等，就属于这类皮影。影人、景片都是皮影戏演出的道具，也称切末。本书称人物、神怪造型时用“影人”，而称其他切末时则随文而称景片或道具、切末等。（图5、图6）

4. 影窗。亦称“亮子”“银幕”“屏幕”或“唱戏的窗子”等，是皮影戏演出时用来显影的装置，在观众区和表演区的交界处，幕前是观众区，幕后是表演区、“后台”。一般是用木条装订成一个长方形框子，再在方框内绷上投影用的布帛或纸张以投影。皮影戏的表演要依托影窗投影，因此影窗的材质要透明、耐用。早期在木框上绷上白色的绢，后期糊上白纸（民间叫榜纸，实即

图4 浙江海宁现代皮影（文官）

图5 中国美术学院皮影博物馆展出的鱼、虾、螃蟹等动物

图6 中国美术学院皮影博物馆展出的鹿、虎等动物和一些花卉树木

宣纸），现在多用白布（图7）。影窗的大小，各地没有形成统一的标准，主要由演出的需要决定，因为影人尺寸的大小以及演职员人数的多寡都会影响影窗的大小。

皮影戏是一项古老而又优秀的非物质文化遗产。2003年10月联合国教科文组织通过了《保护非物质文化遗产公约》（以下简称《公约》），把非物质文化遗产分为五类：口头传说和表述，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；表演艺术；社会风俗、礼仪、节庆；有关自然界和宇宙的知识和实践；传统的手工艺技能。根据这个分类，皮影戏显然属于“表演艺术”，但同时“皮影”的雕制又是“传统的手工艺技能”。古老的“皮影”（指演出时使用的皮影道具），常常负载着许多历史信息，因而具有较为重要的文物价值。皮影的文物价值体现在两个方面，一是作为艺术品本身所具有的审美价值；一是它所负载的信息所带来的价值，如从民俗文化的角度来考察，这些影人、景片反映了许多民俗事象，如灶房、炊具、家具等景片反映了古人的生活民俗（图8），茶馆、酒楼、

图7 安徽宣城鲁溪村姜礼强的影窗

图8 甘肃环县家具皮影

客栈等景片反映了古代的居住民俗，而影人身上的衣服、头饰、发式等则反映了人们的服饰民俗等；又如图9、图10、图11三个景片则形象地反映了人类交通工具的变化。

皮影戏有过辉煌的历史，但自20世纪80年代以来，日渐衰微，渐渐淡出了人们的视野，不少地区的皮影戏已经消亡，或濒临消亡，亟待进行抢救和保护。21世纪以来，随着国家对非物质文化遗产的重视，不少地区的皮影戏都先后被列入国家级非物质文化遗产名录。国务院在2006年5月20日公布的第一批国家级非物质文化遗产名录中，有以下13个地区的皮影戏入选：唐山皮影戏、冀南皮影戏、孝义皮影戏、复州皮影戏、海宁皮影戏、江汉平原皮影戏、陆丰皮影戏、华县皮影戏、华阴老腔、阿宫腔、弦板腔、环县道情皮影戏、凌源皮影戏；2008年6月7日公布的第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录中，有以下12个地区的皮影戏入选：北京皮影戏、河间皮影戏、岫岩皮影戏、盖州皮影戏、望奎县皮影戏、泰山皮影戏、济南皮影戏、定陶皮影戏、罗山皮影戏、湖南（衡山县、湖南省木偶皮影戏剧团）皮影戏（图12）、四川皮影戏、河湟皮影戏；2011年5月23日公布的国家级非物质文化遗产扩展项目名录中，有以下6个地区的皮影

戏入选：昌黎皮影戏、巴林左旗皮影戏、龙江皮影戏、桐柏皮影戏、云梦皮影戏、腾冲皮影戏。这样，前后共有 31 个地区的皮影戏入选。此外，还有一些地方的皮影戏被列入省市级非物质文化遗产名录，如湖南省郴州市安仁县皮影戏、郴州市北湖区油山皮影戏被评为郴州市市级非物质文化遗产，永兴县洞口乡皮影戏(图 13)为县级非物质文化遗产。于此既可见皮影戏流布地域之广泛，昔日演出之繁盛，也可见今日人们对其艺术价值、文化价值的认识与重视。

2011 年 11 月，联合国教科文组织把中国皮影戏列入“人类非物质文化遗产代表作名录”，更是引起了全世界对它的关注。

不少人只把皮影戏看作一种艺术，一种民间的戏曲艺术，但笔者更倾向于将它看作一种民间文化，一种蕴意丰富的民间文化。因而当我们深入了解这一艺术时，会发现它的生存与发展、形成与衰落，它的表演与艺术、传承与传播，并不是仅仅用单纯的戏剧观念来解读的。因此，本书对中国皮影戏的介绍，除了介绍这一特殊戏剧艺术的本体特征外，也侧重于它的民间文化属性与特征。

笔者幼时在家乡经常看皮影戏，但上小学后，有近三十年的时间没有接触过这一民间艺术。真正再次接触皮影戏并着手研究它，是 2004 年 9 月进入中山大学读博的时候，屈指一算，迄今已有八个多年头了。其间虽出版了四种皮影

图 9 河北唐山皮影赶脚(中国美术学院皮影博物馆藏)

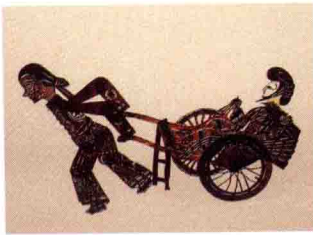

图 10 河北唐山皮影人力车(中国美术学院皮影博物馆藏)

图 11 陕西华县皮影自行车

图 12 湖南衡山耇州镇打出的皮影戏入选国家级非物质文化遗产名录的宣传广告

图 13 国内现在罕见的七寸影人（湖南永兴）

戏研究著作，发表了三十余篇皮影戏研究论文，但随着了解的日渐深入，却越发觉得想要真正准确、全面地介绍它，其实是件很困难的事。“明知山有虎，偏向虎山行”，这是多数学者的追求，笔者亦是如此。书稿的完成，希望能为广大读者了解中国皮影这一优秀的非物质文化遗产提供一个较为完善的读本。但由于学识、见闻所限，文中肯定有不少错误，恳请广大读者予以批评指正！

目录

- 01 中国皮影戏的起源与形成 /001
- 02 中国皮影戏的发展 /047
- 03 中国皮影的分布与流派 /103
- 04 中国皮影戏的现状 /135
- 05 中国皮影的道具 /177
- 06 中国皮影的剧目和剧本 /213
- 07 中国皮影的表演艺术 /257
- 08 中国皮影的演出场合 /307
- 09 中国皮影的文化功能 /339
- 10 中国皮影的戏班 /385
- 11 中国皮影的传承 /419
- 12 中国皮影的保护 /457

中国皮影戏的起源与形成

中国皮影戏历史悠久，且分布地域极为广泛，但和其他许多民间艺术一样，历史上相关文献记载极其匮乏。但最晚在宋代，便有人对其起源问题发生了兴趣。然千余年来，这一问题并没有得到很好的解决。

1.1 口传中的皮影戏起源

对中国皮影戏起源、形成等问题的研究，前辈学者许地山、佟晶心、顾颉刚、孙楷第、齐如山，以及今人江玉祥、康保成等都做过不同程度、不同角度的有价值的探讨。他们对这些问题的探讨不仅在当时取得了一些共识，而且也为后人的研究提供了思路。

关于皮影戏的起源和形成，民间艺人的诠释则有着自己的特殊话语体系——即在各地形成了关于皮影戏“创始人”或起源的传说。很多关于皮影戏“创始人”的传说是为“解释”皮影戏的行业神（祖师爷）而衍生的，故这类故事事实上也就“告诉”了人们皮影戏是如何起源的。皮影戏行供奉的祖师神最普遍的是老郎神、观音菩萨，另外还有一些地方供奉孔子、月皇大帝、黄龙真人、乐王教主（唐太宗）等。为讲述方便，本书分“王宫传说”“观音传说”和其他类进行。

1.1.1 “王宫传说”（即传说皮影戏创始于王宫或与王宫有关）

老郎神是梨园界供奉最为广泛的祖师神。但老郎神究竟是谁，却是众说纷纭，不同剧种不同地区的说法并不一样。据李乔搜集相关资料所知，梨园行供奉的

图 1-1 河南商城皮影戏艺人所供的老郎神牌位

老郎神之身份有唐玄宗李隆基、后唐庄宗李存勖、某代或唐明皇时期的一位小艺人、翼宿星君、一只白老狼、颛顼之子老童等几种说法。（《中国行业神崇拜》，中国华侨出版公司，1990年）皮影戏行供奉的老郎神是谁，艺人们的说法也是不一。

据湖北省洪湖市皮影戏艺人涂阳福介绍，当地传说一切戏剧种类都是由唐朝老郎王发明的，所以艺人都供奉他为祖师爷。戏班以前都有老郎王的神像，不高，后来多以神位供之，相传老郎王还有两个战将“青衣童子”和“鼓板郎君”，一左一右对他进行保护。

（图 1—1）

据吴金陵介绍，安徽省宣城市的皮影戏艺人供奉的也是老郎神。当地艺人传言老郎神是戏的祖师，所以这里流布的黄梅戏、花鼓戏、京剧等戏班都供奉老郎神。戏神没有塑像，一般是立一个牌位，在演出、节日、招收徒弟的拜师仪式等场合都要拜祭。从其牌位“横封道火老郎先生神位”，以及牌位处楹联“金枝玉叶梨园主，龙生凤养帝王家”来看，他们供奉的当是唐明皇。唐玄宗被广大艺人奉为祖师神，除因其痴爱乐舞外，更主要的还是与他以帝王身份亲自教导太常乐工，创设别教院等功劳有关。《旧唐书·音乐志》载：“玄宗在位多年，善音乐，……又于听政之暇，教太常乐工子弟三百人为丝竹之戏，音响齐发，有一声误，玄宗必觉而正之，号为皇帝弟子，又云梨园弟子，以置院近于禁苑之梨园。太常又有别教院，教供奉新曲。”（图 1—2）

山西晋南有些皮影戏班敬奉的祖师爷是唐五代时期的后唐庄宗李存勖，俗称小唐王。（行乐贤《晋南皮影艺术杂谈》，《民俗画刊》1989年第9期）李

存勳被奉为祖师爷，显然与下面的历史事实分不开：“庄宗既好俳優，又知音，能度曲，……又别为优名以自目，曰李天下。自其为王，至于为天子，常身与俳優杂戏于庭。”（《新五代史·伶官传》）

河南豫南皮影戏班都供有戏神，但不同地方所供的戏神却不尽相同。据《中国戏曲音乐·河南卷——豫南皮影戏音乐》一书的撰者介绍说，桐柏地区和信阳西部地区所供的戏神是乐（luó）王教主唐玄宗（图 1—3），但信阳东部地区供的老郎神则是传说中唐太宗的一个被憋死的未成年儿子。豫南方言中，“老”有“排行最小”的意思，“老郎”的意思是“最小的儿子”。在信阳东部，皮影戏剧团供奉的老郎神形象是一个小男孩（图 1—4）。相传贞观时期，国泰民安，李世民闲着无事便与宫中的滑稽戏班一起玩乐，亲自出演小丑，皇上如此，满朝文武也就都各自歌舞升平、饮酒作乐了。娘娘在宫中无聊，也领着一班宫女唱戏，但娘娘心想自己是女流，不能像皇上那样扮装登台，就和宫女们用纸绢、

图 1-2 吴金陵师傅在家里接受笔者采访