

皮影之旅

中国民间文化遗产旅游丛书

魏力群 著

作者简介

魏力群 1949年12月出生 汉族 河北昌黎人 祖籍山东阳谷 现任河北师范大学艺术设计学院教授、学术带头人、民间美术硕士生导师、河北师范大学中国民俗艺术研究所所长、河北省民族民间文化保护工程专家委员会副主任,写意花鸟画家和我国著名皮影研究专家,政协河北省八届、九届委员。

长期从事对民间原生态文化遗产的抢救、调研考察和研究工作。20年来已经访问了十几个省170多个县的一千余名皮影艺人和相关人士,积累了大量考察笔记和调查问卷,收集了许多有关影戏历史、民俗、剧本、唱腔、造型等方面的资料,也发表了许多专著和论文,在国内、外此领域的学术界有着较大影响。

- ★ 2002年4月13日《光明日报》3版报道:《20年走遍大江南北——魏力群教授呼吁保护皮影艺术》。
- ★ 2002~2004年承担国家艺术学科“十五”规划科研课题《中国皮影艺术史》。
- ★ 专著《中国唐山皮影艺术》获2001年国家图书奖“提名奖”。
- ★ 任撰稿人的中央电视台50分钟专题片《唐山皮影》2001年获全国电视文艺“星光奖”专题片一等奖。
- ★ 2003~2004年策划组织了唐山民间传统皮影戏的抢救拍摄,亲自担任主编、后台摄像、文字统筹和电子编辑,正式出版了200余碟VCD光盘。
- ★ 2003年获中国工艺美术学会颁发的“弘扬中华优秀传统文化艺术突出贡献奖”。
- ★ 连续11年为来华的美国老年书画学习团讲课,先后培养了600多名外籍学员,受到高度赞誉。
- ★ 皮影的论文主要有:《中国皮影流派考》、《中国民间皮影造型考略》、《中国影戏探源》、《皮影文化的新形态》、《皮影在新时期的现状与趋势》、《驴皮影艺术与民俗》、《民间皮影造型的特技设计》、《中国北方皮影造型艺术》、《革命战争新时期的皮影艺术》、《非物质文化遗产的抢救和保护》、《民间美术与高校美术教育》、《北方傩戏的活化石》、《滦州影人》、《滦州影卷》等。
- ★ 另出版有专著《魏力群画集》、《中国画辅导教材》系列VCD共10集。作品入选《中国美术家》、《中华人物辞海》、《中国当代名家书画选集》、《国画家》、《中国花鸟画名家技法分解图典》等二十多部辞书和画册。
- ★ 曾应邀到中央工艺美术学院、南京大学等学校讲学,指导过美国、日本民俗艺术留学生,接待了许多来自日本、法国、美国及中国台湾学者的来访,主持过《南京首届中国民俗艺术节》的学术研讨会、应邀为辽宁省第四届皮影戏汇演当评委。
- ★ 曾在中央电视台的《中国风》、《人与自然》、《神州戏坛》、《夕阳红》四个栏目中,五次以专家身份讲话,并为其中一部50分钟的专题片担任撰稿人。另有中国新闻社、河北电视台、《河北日报》、《中国文化画报》、《了望》杂志海外版、《党史博采》等二十多家新闻单位和报刊曾进行过报道。

皮影之旅

皮影之旅

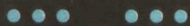
中国民间文化遗产旅游丛书

魏力群 著

中国旅游出版社

皮影戏夹带着许多极为重要的传统文化信息
世俗的、精神的、伦理的、哲学的、历史的、审美的相互交织在一起传承在我们的民族和民间

目 录

序言 6

从外国人来看皮影戏说起 .. 8

千年的影戏 12

一、中国影戏——电影的鼻祖 .. 12

二、影戏的起源与流派 14

三、皮影戏的现状 18

四、皮影戏的传说和典故 21

◆◆“还愿”唱影的风俗 21

◆◆供奉观音之俗 24

◆◆用影人为受惊吓的小孩

“招魂”之人俗 27

◆◆影匠坐船不付乘船钱之俗 28

◆◆关于“悬灯匪”的传说 29

中国影戏南北行 31

一、中原古影戏的嫡脉

——南行篇 31

◆◆冀南影戏的古风古韵 32

◆◆宋代中原影戏的老根 36

◆◆独具特色的山东皮影 42

◆◆南宋影戏的后裔——浙沪皮影 46

◆◆走进鄂影戏 59

◆◆湖南纸影戏的风采依旧 67

◆◆闽粤影戏的传承 71

◆◆台湾称作“皮猴戏” 74

二、北方影戏的诱惑

——北行篇 80

◆◆唐山皮影——古滦州皮影的变迁 91

◆◆东北皮影的流传 110

三、影戏西行漫记

——西行篇 118

◆◆走入冀西与三晋 119

◆◆陕西影戏的风采 129

◆◆陇东皮影琴声依旧 139

◆◆青海藏民的影戏 143

◆◆走进四川灯影 145

◆◆追访云南的影戏 147

◆◆北京的影戏回来看 148

闲话皮影的收藏与识别 .. 152

一、皮影的收集与整理 152

◆◆皮影的收集地区 152

◆◆皮影的收集内容 155

◆◆皮影的整理 155

二、皮影的年代品质鉴别 157

三、皮影的收藏现状 159

序言

有一份报纸报道我，题目是“魂牵影戏的大学教授”，我好像是有有点不务正业。

幼时在河北昌黎的县城长大，那里是解放初期唐山专署的所在地，众多著名的影戏艺人曾经非常集中的在那里演出。那么，从小看影戏、画影人，又与左邻右舍众多的老艺人来往甚密，逐渐形成了浓郁的家乡文化情结。至今，情感至深的仍是自幼为伴的皮影艺术。

后来，一直想从民间文化中吸取母体艺术的滋养用于自己的国画专业，所以用了许多寒暑假的时间去考察民间的影戏，没有想到却体味到了“骑虎难下”的滋味，干脆就不下来了。

一次去了解邯郸皮影与古代中原皮影的关系，得知当地有一老艺人保存着流传几代的老影戏箱，特别的渴望看到这批珍贵的实物资料。到了他家以后，80多岁的老艺人告诉我：“没想到还会有人来看皮影，去年下雨小房坍塌，已经埋在地下了。”当他家人费了很大力气挖出来一看，竟成了一堆发臭的烂皮子。我留下了两件朽烂不堪的皮影残件，像是个濒于失传的证物。

又一次去拜访著名河北迁安的皮影戏艺人赵紫阳，他曾经在20世纪30年代带着皮影戏到日本的东京和名古屋演出，他的双手可以同时操纵八件影人做翻身、舞蹈、耍扇子，有着高超表演的绝技。当我骑摩托车跑了200公里到了他家时，老人刚刚去世40天，遗憾中更加快了考察步伐，心里有了一种紧迫感。所以，二十多年以来，先后走了大江南北20多个省、市、自治区的170多个县的农村，访问了1100多个皮影艺人，挖掘整理大量的皮影戏资料。

和其他中国传统文化的断裂现象一样，民间的皮影戏今天也同样失去了往日的辉煌。全国的皮影艺人中，他们大多数由于年事已高无法演唱，中年艺人，特别是年轻的皮影艺人更是寥寥无几，面临失传的危险。虽然许多县乡皮影剧团由个人承包能够维持演出外，但大多是流散在偏远的农村，只在农闲时或有婚丧嫁娶等红白喜事时才演出。由于受到影视等现代文化的冲击，青年观众越来越少，演出市场的萎缩直接威胁到这一艺术剧种的生存。

当然，我们的许多年轻人可能还体会不出传统民间皮影戏的魅力，那么，趁着皮影戏还未向当代告别之际，你是否想去看看它？

常有外国朋友来约我一起去看影戏，他们看到我的考察笔记和许多手画的线路图，总是希望了解皮影戏现在是什么状况、什么人在演、什么人在看、看皮影戏人的心态、皮影戏的传承、艺人本身的生活、政府怎样看待皮影、各地皮影有什么样的不同、影人是怎样制作出来的、哪里能够看到皮影戏、有哪些可联系的艺人、皮影戏会走向何方等等。

所以，我就把自己的考察归纳出旅行线路，从旅游角度并结合各地民俗风情来谈谈中国的皮影戏，也就请读者随着此书走进中国影戏。

花语

朋友们都知道我的皮影情结，有一次我许诺以后去看朋友，朋友说：“不用看我了，我又不是皮影”，我说：“那可没准，在我眼里谁都会是皮影的，都是被社会、被自然、被命运操纵的皮影——人皮之影。”朋友又道：“说得好！我如果能成为皮影，也算为传统文化做了贡献。”

皮影艺人韩帮传和他的旧皮影

从外国人来 看皮影说起

德国人卡尔·埃格尔

多 少年来，中国民间皮影艺术一直成为西方学者和艺术家收集和关注的热点：1767年，法国传教士居阿罗德将中国皮影戏的全部形式和制作方法带到了法国，并在巴黎和马赛作公开表演；1781年文坛巨匠歌德曾用中国皮影戏庆祝自己的生日；现今在德国的慕尼黑、柏林、奥芬巴赫、吕贝克等城市的博物馆、在法国、英国、美国的一些博物馆都有大量中国皮影的收藏。在一份德国杂志上写着：“慕尼黑有中国境外最大的皮影戏人物剪影收藏”，看后不知会不会使人感到：以后研究中国皮影需要到外国去研究吗？！

慕尼黑的这些藏品是曾经当过教师、水手和艺术商人的卡尔·埃格尔(1879年~1933年)在1931年初从一个成都的皮影戏剧团买下的。埃格尔于1913年在四川的中国国立大学和加拿大教会学校任职，后在南京的一个德国战俘营教课，也曾到北京住过，最后定居成都以后，他作为艺术商，在成都买下了那个皮影戏剧团所有的皮影人物、剪影和道具。

1933年，卡尔·埃格尔在成都去世。戈特利布·埃格尔继承了这些收藏，并且把大约1000多个大的、500多个比较小的影偶，以及布景和单个的头像带到了德国。1934年，他把这套收藏寄到柏林民俗博物馆进行科学鉴定。在战乱中，一部分收藏物失落或被毁。今天，大约340件人物影偶和520个头像、兵器、布景造型和其他道具归慕尼黑市立博物馆的木偶戏博物馆所有。埃格尔的收藏虽残缺不全，但它是今天中国境外最重要的皮影造型与道具收藏。

中国的博物馆收藏民间皮影甚少，可能是因为中国浩瀚历史的考古文物太多了，民间的东西尚排不上重要位置？近几年，有些皮影艺术品被商贩大面积、拉网式的收集、高价卖给外国人，许多皮影造型的精品和皮影戏的手抄剧本大量外流。这表明在当代也有许多外国人在关注着中国皮影戏。

德国博物馆收藏的陕西皮影

德国博物馆收藏的北京皮影

德国博物馆收藏的陕西皮影

美国留学生布莱尔·玛迪恩的唐山之行

最近几年，连续有海外的学者和留学生多次邀请我陪同考察中国的皮影戏。

1998年6月，美国留学生布莱尔·玛迪恩(Blair Madden)经美籍华人李筱莉(原国家副主席李济深的女儿)介绍来华留学，专门作皮影戏的研究学习。留学期间，给她讲授了中国皮影的历史、源流、民俗和文化地位，指导欣赏了全国各地的皮影戏资料；安排她访问了著名皮影表演艺术大师齐永衡；访问了黑龙江韩非子的家庭戏剧班和北京皮影剧团的路家班传人路海；访问了河北青龙和丰润的皮影雕刻艺人；参观了唐山皮影剧团、开滦矿工人业余皮影团、迁安农民皮影队的演出；参加了辽宁省的皮影戏调演活动。河北电视台国际部为此拍摄了专题片《布莱尔和她的唐山皮影之行》。

2001年4月，陪同法国学者庄雪婵在长城脚下的山村里观看了玉田县皮影团的演出，在邯郸的成安县访问了许多高龄的皮影老艺人，后又到宽城县与当地皮影剧团的皮影艺人座谈。她关注的不只是皮影演出本身，还从社会学的角度详细了解艺人为什么学皮影、演出收入、家庭状况等问题。

2002年8月，日本左藤翠小姐为作皮影论文来访，同年9月又有日本的学者金丸良子、田畑久夫教授为考察中国皮影来访。

冀南民间影戏艺人和日本学者金丸良子、田畑久夫教授

这些民间艺术为什么能激起西方人的兴趣?为什么我们自己认为很“土”的玩意儿,对外国人却有经久不衰的魅力?它会带去怎样的影响?确实是值得我们深思的。

的确,我国影戏经过长期的发展,形成了完整的艺术体制和鲜明的民族特色,它作为一种演出千年而不衰的民间艺术并能遍及中华大地,应该说是非常罕见的。它与世界各地的皮影相比,不仅历史悠久、种类繁多、流传广泛、遗产丰富,同时在造型、文学、唱腔、表演中所体现的高度综合能力,应该是举世无双的。

千年的影戏

一、中国影戏

——电影的鼻祖

三尺生绡作戏台，全凭十指逞诙谐。
有时明月灯窗下，一笑还从掌握来。

—— 洪迈(宋)

皮影戏属于傀儡戏的一种，是一种古老的、流传区域相当广阔的民间戏曲艺术。历史上最早的记载是宋代，由于当时使用素纸雕镂的影戏造型的原因，所以当时称作“影戏”。它是由影戏艺人操纵纸制或者皮制的影人，通过灯光将影像透映于幕窗上，并配以音乐和唱念来表演剧情的一种傀儡戏。千百年来，皮影戏流行于全国各地，深深为广大民众所喜闻乐见。

印尼皮影

埃及皮影

世界许多国家都有皮影戏，但皮影戏的故乡在中国，皮影戏以中国最早、以中国最好、以中国种类最多，这是世界公认的。印度、泰国、缅甸、印度尼西亚、马来西亚、土耳其、埃及、日本的影戏与中国相似处甚多，但其时皆晚，许多西欧国家均认为他们的皮影源自东方。波斯历史学者瑞士德·丹丁(约1248年~1318年)曾说：“当中国成吉思汗的儿子在位的时候，曾有演员来到波斯，能在幕后表演特别戏曲，内容多为国家的故事……”这里所指的就是中国影戏。中国影戏在13世纪到波斯、阿拉伯、土耳其等地演出，继而又传入了英、法、德等国家。因此，国外的一些电影史家就把中国古来有之的“影戏”看成是电影发明的先导，正如浑司楼在《人们的剧场》中所说的：“有声电影的来源，不能不崇拜中国影戏为开山祖。”

20世纪30年代、50年代，我国的唐山皮影、湖南皮影、陕西皮影、甘肃皮影、北京皮影、黑龙江皮影、台湾皮影分别到世界几十个国家访问演出，促进了中外文化的交流，受到各国人民的一致好评。由此可见，中国皮影在国际文化交流中产生了重大的影响。

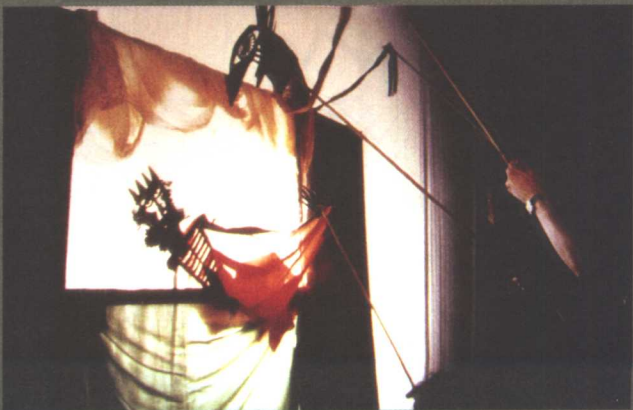
中国影戏被称为“比金子还贵重的艺术”和“魔术般、闪电般的技艺”。

日本影子剧

意大利影子剧

法国塞克斯东演皮影

二、影戏的起源与流派

关于皮影戏的起源，许多史学家、戏剧史专家对其形成年代有许多不同见解，至今没有定论。其中流传最多的影戏渊源之说，是关于汉武帝思念死去的李夫人而请方士以幻术招魂的故事：据《汉书》中记述说，汉武帝的宠妃李夫人妙丽善舞，但她受宠之日不多便病逝了，汉武帝对她的少年夭逝十分痛惜，总是难解思念的情怀。后有一位名叫李少翁的方士(齐人)说他能为其招魂，于是在夜晚点上灯烛，挂上帷帐，让汉武帝隔帐遥望见了李夫人的影像。这一古代帝王的风韵传说在《史记·孝武本纪》、《前汉书·李夫人传》、《汉书·李夫人传》、《论衡·自然篇》、《拾遗记》等书中均有相仿的记载。但是，这只是影子幻术的体现，并不表明此时就有影戏。

也有一些说法认为皮影戏起源于唐代的西安。齐如山先生在《故都百戏图考》中提出了：“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，各种技术由陕西兴起者甚多，则影戏始于此亦在意中……”史学家顾颉刚先生对上述论点评价为：“此说虽无史籍根据而仅为一种思想之假定，但颇为有理”(见《中国影戏史略及现状》)，后人引于此论者颇多，电视剧《大明宫词》中有宫廷皮影戏表演，恐怕也依据于此。但值得探讨的是唐代的百戏盛况空前，《旧唐书·音乐志》及当时其他关于民间百戏的记载中曾提到各种傀儡戏，但没有任何关于影戏的痕迹，故唐代产生影戏之说尚缺乏史料佐证。

到目前，我们所见最早关于影戏的记载在宋代。从史学研究角度来看，既然唐、五代之前没有关于影戏的史载和实物，而记载影戏最早又见于宋代，所以，我们谈论影戏应该以宋代为始。正如高承《事物纪原》中记载：“宋仁宗时，市人有能讲三国者，或采说加以缘饰，作影人始为魏蜀吴三分战争之像焉。”

实际上，皮影戏的起源与古代弄影幻术、民间弄影之嬉、古代镂皮雕饰、民间剪纸造型、祭祀信仰等有着密切关系，是受到汉唐傀儡表演、五代挂图俗讲、宋代说话词本等多方面的影响而产生的，而且是潜移默化的相互影响，这是中国文化的渊源特征。

中国影戏在北宋的汴京兴起和发展，与其水陆都会的地理环境和当时商品贸易及商业交通的发展，以及整个社会都沉溺于对现世物质的享受和世俗欢乐的追求有着密切关系，帝王可与万民共观散乐百戏，士大夫则醉心歌楼酒馆和烟花柳巷，影戏也只有在这种经济发达、崇尚享乐、民艺繁荣的社会环境中才能迅速发展起来。

西部皮影脸谱

宋代一些记载民俗民风的书对影戏有着详细的记载，《续明道杂志》记有，“京师有富家子……引子甚好看弄影戏。每弄至斩关某，辄为之泣下，嘱弄者且缓之”。可见当时的影戏高超的表演，已经达到让观众们看《三国》掉眼泪的程度。

《东京梦华录》中记载了宋代崇宁、大观年间影戏艺人的姓名，以及“每一坊巷口、无乐棚去处，多设小影戏棚子”。“诸棚看人，日目如是”的演出情况。

《都城纪胜》、《夷坚三志》、《梦粱录》、《武林旧事》等书中还记载了宋代影戏中还有“手影戏”、“乔影戏”和以真人为影的“大影戏”，记载了影戏的剧本源自说书讲史的内容，记载了宋代早期的影人是用素纸雕镂而成，后来改用羊皮，并加彩色装饰，还记载了南宋的影戏行业组织“绘革社”的情况。

西部皮影脸谱

唐山皮影剧团在德国汉堡演出合影

