

民间

丛书

美术

民间

中国

民间

主编：李绵璐
编著：孙建君

皮

影

湖北美术出版社

中 国 民 间 美 术 丛 书

民间皮影

编著：孙建君

湖北美术出版社

前

言

中国民间美术丛书

李绵璐

当今世界教育改革和发展的大趋势中，各国之间在相互交流和学习，相互借鉴和吸取的同时，都在注意一个教育导向问题，也就是说教育要立足并植根于民族传统文化的精华，把发扬民族传统精神、弘扬民族传统文化作为主导性工作方针之一。只有这样，才能奠定新一代公民在价值观念、文化修养、行为规范等方面具有祖国特色的初步根基，帮助他们在民族情感、国家意识上树立起牢靠的精神支柱。历史经验证明，一国教育若能较好发挥传统导向功能，则该国传统文化精华必然代代相传，社会的统一、进步和发展的进程必会顺利。反之，公民中就会产生妄自菲薄、自我否定的消极心态，引起各种消极情绪，这是值得警惕的。

我国民族传统文化，积淀了很多精华。在祖国大家

庭中的各民族当中产生、流传、发展着的民间美术极其丰富多彩，是我国民族传统文化精华之一，是民族艺术重要的组成部分。有待有识之士去开发，有待于向青年介绍，这就是我们编撰本套丛书的起因和目的。

我们这里谈的民间美术，是指在我国劳动人民生活中发生、发展、流传几千年的美术品，它存在于劳动人民生活的衣、食、住、用、行之中，流传极广，品类繁多。本书介绍的属于人们日常生活中的、节日活动中的两类民间美术品，重点进行深入浅出的艺术分析，图文并茂，具有知识性和欣赏性。

民间美术，反映着劳动人民对生活的感受、爱憎和欲望；贮存着可贵的知识、情感和科学技术，达到很高的成就。对于任何一个民族来说，如果从民族文化中抽去劳动人民所创造的这一部分，它不论在量上、质上都是贫弱可怜的。

本套丛书得到湖北美术出版社大力支持，得到中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会的帮助，在此表示深深的谢意。

民 间 皮 影

图 版 目 录	场 景	衬 景 道 具	动 物 妖 怪	影 人 造 型	图 版	概 说	前 言
●	●	●	●	●	●	●	●
78 79	60 77	50 59	41 49	3 40		1 38	1 2

概 说

孙建君

皮影，又称“灯影戏”或“影戏”，是广泛流传于中国民间的一种古老而独具特色的民间戏曲艺术。其戏曲内容及完整的艺术效果，通过灯光、影幕(俗称“亮子”)、音响、唱腔和由演员操纵的影人的表演表现出来。影戏演出所用的皮影人既是戏曲表演的道具，又是富有浓郁地方特色的民间艺术品。

中国的皮影戏历史悠久，关于它的起源有种种说法。宋岳珂《程史》云：“秦始皇作曼延、鱼龙、水戏，汉武益以幻眼、走棠、寻橦、舞轮、弄碗、影戏……。”晋干宝《搜神记》云：“故老相承，言影戏之原，出于汉武帝，李夫人之亡，齐人少翁言能致其魂，上念天人无已，乃使致之。少翁夜为方帷，张灯烛，帝坐他帐，自帐中望见之，仿佛夫人像也，故今有影戏。”关于汉武帝思念爱姬的事，《史记》及班固写的《汉武故事》等亦有所记述，这是影戏起源于汉代的依据。

戏曲家齐如山在《故都百戏图考》中，认为影戏发源于唐代的西安。他说：“此戏当然始于陕西，因西安建都数百年，各种技艺由陕西兴起者甚多，则影戏始于此亦在意中。且西安现时仍有此戏，汉中一带尤为风行。其所用皮人较北京之大者尚长三寸余，油绘皆精，舞动之技术亦较北京巧妙。流传之影戏亦颇高雅……是所证影戏之发源于此也。”西安为我国汉唐故都，文化艺术十分繁荣，说影戏兴盛于唐代有一定道理。

亦有学者以为影戏始于宋代，因为宋人笔记中，记载影

戏的内容颇多。《事物纪原》云：“宋朝仁宗时，市人有能谈三国事者，或采其说加缘饰，作影人，始为魏蜀吴三分战争之像，至今传焉。”宋耐得翁《都城纪胜》“瓦舍从伎”条中描述得更为具体，“凡影戏……初以素纸雕镂，后用彩色装皮为之。其话本与讲史出者颇同，大抵真假相半。公忠者雕以正貌……盖亦寓褒贬于市俗之眼戏也”。《东京梦华录》“正月十六景物”云：“诸门皆有宫中乐棚……多设小影戏棚子，以防本坊游人小儿相失，以引聚之。”可见当时影戏已相当普及。

汉武帝从帷帐上看到李夫人的影像，虽是方士所为，但对影戏的形成有一定启发意义。影戏究竟源于何时，由于缺少文献及实物佐证，尚无定论。但最晚于宋代(960—1279)皮影戏已在中国城乡中普及，影人雕刻从素

①

天官赐福

高 95cm

传世 甘肃环县

甘肃、陕西部分地区，演唱影戏有“三出头”的程式。一出头“天官赐福”，二出头“拦路封官”，三出头“三仙祝寿”。众神仙人物上场后，分别咏唱祝颂吉祥之辞，然后留下姓名退场。一般在影戏开场或祝寿时演出，此为赐福天官奉玉帝旨意，偕禄、寿二星及财神等同往人间降福。

纸雕龕发展到刻皮设色。元明以后，影戏盛行不衰。明人瞿佑曾写诗生动描述了影戏在剧场演出的盛况：“南瓦新开影戏场，堂明灯烛照兴亡，看看弄到乌江渡，犹把英雄说霸王。”

影戏在我国一直很盛行，随着历代人口的迁徙、文化交流及宗教活动而流布于全国城乡，逐渐在各地形成了许多风格各异的流派。

一、皮影的造型

一般一个完整的皮影戏箱至少要有七八个包册，多者可有十几个包册，约有五六百件皮影，老的箱子还有超过千件的。一个技艺高超的刻工，至少需要三至五年方能刻出一个完整的戏箱来。

皮影的包册有头茬、身段、马靠、桌椅、布景大片、道具花石、朵子、站堂銮驾以及地狱变化、车轿、銮舆、神怪、戏片等。

每个包册又可以细分许多类别，如头茬就可以分出七到十个类别。下面仅以头茬、身段(服饰)、景片道具三部分为主做一介绍。

1. 头茬：分为生、旦、净、丑、高盔、翎子、相貂、鬼怪头、神头、变脸头等。各地皮影的头茬种类繁多，造型丰富多彩，如旦类就有正旦、小旦、彩旦、老旦、刀马旦、媒旦、犄角旦、刺杀旦、妖旦等。头茬越多，说明影人角色齐全，演出剧目丰富。

影人的头部造型分为脸谱和头饰两部分。影戏中的花脸脸谱，形象

观 音

清代 甘肃平凉

观音本称观世音，因唐时避太宗李世民名讳，改称观音，也称观自在菩萨，观音大士，佛教菩萨之一。佛经称其能救苦难众生，有难者只须一心向佛，诵念佛号，即能寻音往救，故称观世音。观音菩萨像除在石窟造像领域多见外，木雕、铸铜、彩塑、瓷塑等各方面亦多有表现，为世人所供奉。观音本为男身，而世俗多作女相。传其能变化众多形象，如千手千眼观世音。除两眼两手外，左右各具二十手，手各一眼，共四十手四十眼，配于三界二十五因果报应而成千手千眼，以示法力无边，能普度众生。

夸张、纹饰华丽、色彩丰富，性格特征突出，富有装饰性、观赏性，是皮影雕刻艺术的精华。陕西皮影脸谱装饰风格较强，脸形方整，雕刻精密。青海皮影脸谱质朴浑厚，脸形圆浑。额圆、鼻头圆、下颏方中见圆。一些人物脸谱因受到人们欣赏习惯的制约，而形成了特定的谱式和色彩装饰。如包公、张飞、曹操、关公、程咬金、王母、玉皇、唐僧、孙悟空等，这些影人头属“专用头茬”，其他影人头不能代替。影戏人物头饰发型有披发、抓髻及花旦、辫子旦等，以帽饰为主；帽饰分为冠、帽、盔、巾等，它是区别不同人物官阶和身份的重要标志。冠的种类有皇冠、凤冠、都督冠、驸马冠、束发冠等；帽分王帽、相帽、纱帽、金貂、罗帽、雪帽、毡帽、红缨帽等，其中纱帽帽翅又有海棠翅、秋叶

翅、金钱翅、斜角翅等式样；盔有高盔、帅盔、霸王盔、太子盔；巾分包巾、硬扎巾、软包巾、员外巾、文生公子巾、丑公子巾等。

2. 身段(服饰)：又叫戳子，有龙袍、蟒袍、官衣、各式褶子、开襟、铠甲、旗靠、帅袍、太监衣、打衣、三开气、仙衣、鬼神身段、斩杀身段、变化身段以及清代之朝服、时装等。

影戏的服饰款式纹样与戏曲服饰基本相同。蟒是帝王将相的官服，分男蟒女蟒。男蟒雕有九条团龙图案，女蟒雕有丹凤朝阳和二龙戏珠图案。男女蟒服的色彩装饰相同，有黄、红、绿、白、黑、紫等色。靠是将上穿的铠甲，分硬靠(身后插四面三角小旗)、软靠(不插旗子)、女靠(靠下衬有战裙，身缀彩色飘带)、神靠(天兵天将穿的，靠身雕有天衣飘带)，还有蟒服配靠、属元帅服饰。各种靠饰花纹均镂空，通过光的照射，很有铠甲质感。靠的装饰图案纹样

③ 神仙头茬

高 15cm

传世 四川成都(上)

甘肃环县(下)

作为戏曲人物的皮影人，其形象的塑造与传统戏曲有直接的联系，角色也分为生、旦、净、丑、神佛、魔怪等行当。不同角色由于身份、年龄、性格的区别，又各有不同的脸谱程式。由于影人头茬必须作充分的镂空，同时受侧面像的局限，它不能完全按照脸谱模式进行勾勒，这种限制所带来的结果，不是使影人形象简单化，而是使它更具有自身的特色，形象更概括、鲜明。

也很丰富，有人字甲、米字形甲、铁叶甲、锁子连环甲、鱼鳞甲等，颜色分黄、白、黑三种，也称金甲、银甲、铁甲。鼈衣，是官员豪绅的便服，服饰镂刻有松、鹤、鹿、梅、狮子滚绣球、福寿团花等传统吉祥图案。宫装、花衣都饰有各种花卉图案，如牡丹、石榴、菊花、海棠、玉兰、芙蓉以及鸳鸯、蝴蝶等。其色彩艳丽，富有强烈的地方民间装饰特色。一般平民百姓的服饰都是素色，也叫“片子”。服装色彩为单色，没有花纹。根据颜色分“黑片子”、“紫片子”。为了便于对服装的钮扣、带结、胸花等服饰的完整表现和对人物所佩带的各种器物如刀剑、玉带的刻画，雕刻艺人从造型的装饰美出发，对服饰的造型采用了与脸的下侧面造型（五分脸）不同的半侧面造型，也叫“七分身子”。它弥补了“剪影”造

型的单调和不足，又使服饰的外轮廓丰富自然，美化了人物造型。

马靠与马斩。战马上连缀有上半个靠身者为马靠：身段下方有一个圆孔同战马套连，可以从马上跌落下来者为马斩，以示其被斩于马下。此外，还有麒麟靠、骑象靠、骑虎靠等，甘肃河西一带还有骑骆驼靠及骑驴靠。

3. 衬景、道具：影戏中的衬景和舞台的布景虽然同是起着点缀环境、深化剧情的作用，不受舞台客观条件的限制，所表现的内容不仅包括了戏曲舞台上所有的景物，而且，像天上飞的、地上跑的、水中游的等戏曲舞台上不能出现的景物和形象，在影戏中都可以表现。二是它在表现上受到影戏屏幕二维空间的制约，须采取平面造型，以便和影人造型构成统一的形式美和装饰美。

如戏片子，即用一整张牛皮镂刻出一出戏的一个场面，有如年画

4 孔子

清代
陕西西安

此为陕西皮影精品《五圣》影片之局部，五圣依次为：武圣赵昱、儒圣孔子、诗圣李白、财神、喜神。孔子（前551—前479），春秋末期思想家、政治家、教育家，儒家思想的创始者。名丘，字仲尼，鲁国陬邑（今山东曲阜）人。相传先后有弟子3000人，其中著名的70余人。自汉以后，孔子学说成为2000年封建文化的正统，影响极大，被历代统治者尊为圣人。

一样，把人物、道具、布景全镂空在一块牛皮上，像十里长亭、金沙滩、金銮宝殿等。清末皮影戏班在达官贵族家里演堂会，除了支撑影戏的“亮子”(屏幕)外，还要在厅堂、庭院里挂一些彩灯，这些戏片子就放置在灯幕的后面，以展示出影戏的场面。

朵子、云神是皮影的主要册夹，包括有：刘海戏金蟾、和合二仙、天官赐福、五天君、五路财神、招财进宝、四大天王、李天王、火神、马神、普贤菩萨、文殊菩萨、观音菩萨、六丁六甲、夜叉、魁星、雷公、闪婆、风师、雨伯等。多数是驾踏云朵，有的是整片一体，有的身段在云朵上还可以活动。

表现一定环境与大场面的影片有金銮宝殿、亭台楼阁、将相府第、帅帐庭院、灵堂庙宇、天堂地狱、茶馆酒家、屠户客栈、花

陕西皮影精品《五圣》影片之局部。据清代诸安仁《营口杂记》载：“拜年者必先拜所供之灯影。灯影者，外画财神，内点以烛，有八尺余。长者在中，左招财，右利市。”在民间世俗所称之财神，相传为赵公明，又称赵玄坛。亦有将关公尊为财神的，俗称武财神。

卉山石等。道具包括的内容更为丰富，种类更为庞杂。大的分类有车马船轿、室内陈设、生活用具、飞禽走兽、旗伞仪仗、各式兵器等应有尽有。如车马船轿，根据不同的用途，车有军车、粮车、马车、牛车、象车、推车、轿车等；船有官船、民船、渔船等；轿有官轿、民轿、喜轿、马轿、骡轿、四台轿、八抬轿等；马有黑、白、红、黄、青五色马，根据不同造型还可分光身马、鞍辔马、战马以及火焰驹等。室内陈设有琴棋书画、衣柜、书架、桌椅等。桌椅还分为帅桌、龙案、供桌、裙桌、八仙桌、龙椅、虎椅等。銮驾仪仗有莲灯、万民伞、虎头牌、龙凤旗、飞虎、飞熊、飞豹旗，还有金瓜、斧钺、朝天镫以及各式兵器。飞禽走兽、花卉草虫有狼虫虎豹、青狮白象、麒麟、仙鹤、孔雀、凤凰和各种花草树木山石

等。

民间的雕刻艺人，将他们对生活的体察及当地民众的审美情趣，加以高度提炼、概括，艺术地再现在衬景、道具上，其形象色彩及装饰纹样散发着浓烈的乡土气息。

二、皮影的雕刻

皮影一般是用牛皮、羊皮或驴皮雕刻而成。工艺精细，线条夸张，富有民间风格特征。影人高约为22厘米至33厘米（有些地区大影人高达66厘米），全身多由11块构成（头一、胸一、腹一、上臂二、下臂二、手二、足二），影人之头则随剧情需要分置于不同影人身躯上。除演唱地方戏曲剧种外，还有一种专门的“影调”。它流行于黑龙江、陕西、北京、唐山等地。南方皮影最早是用纸糊裱成衬壳，后改用薄牛皮雕刻而成。一般为38厘米高，生、净头茬约占全身五分之一，丑、旦头茬约占全身六分之一，演唱地方戏曲和渔鼓调，流行