

中国

皮影戏

全集
17

造型の

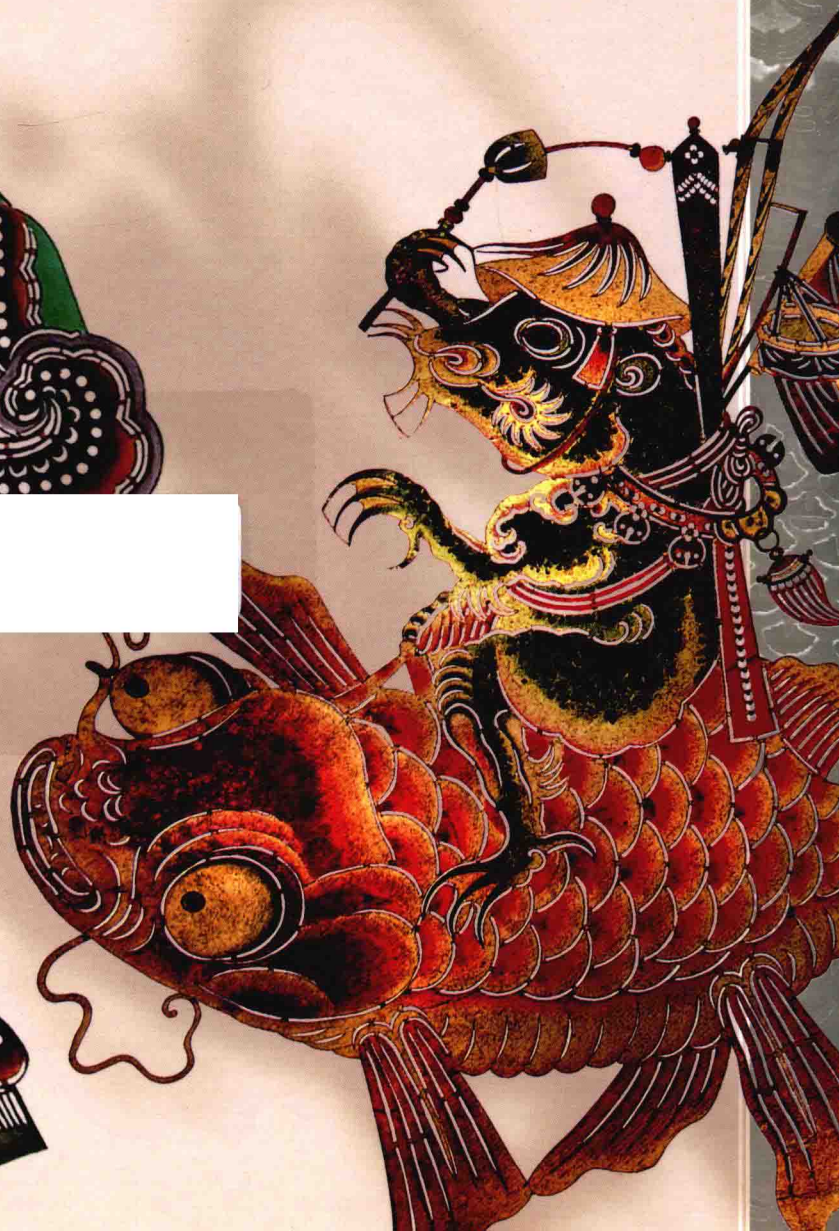
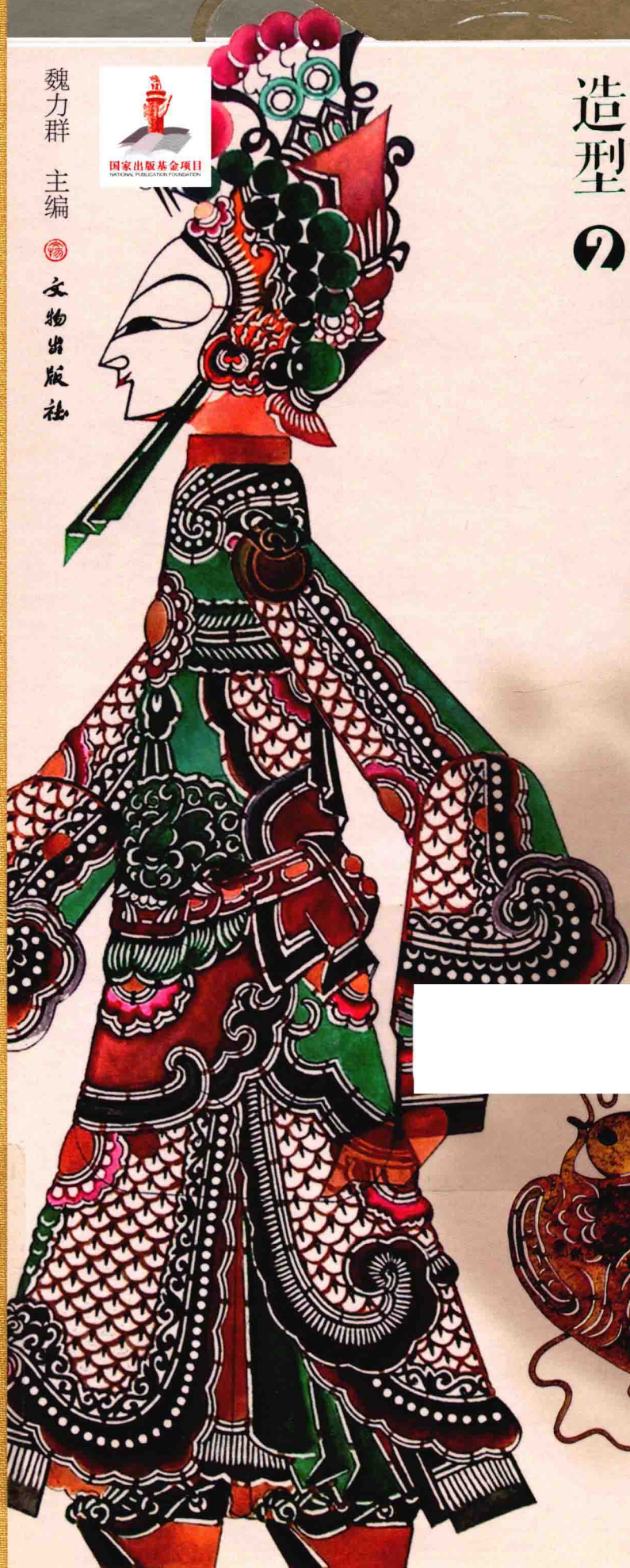

魏力群

主编

文物出版社

魏力群

主编

中国皮影戏全集

17

造型

2

文物出版社

项目负责人 张自成
项目主管 张广然
项目统筹 贾东营

责任编辑 李 穆 李 红 张征雁 李 颀 张 玮 冯冬梅
王 伟 贾东营 李 东 王紫微 智 朴 张朔婷

装帧设计 合和工作室 JOY BONE

责任印制 苏 林 张道奇 陈 杰 梁秋卉 张 丽

责任校对 周兰英 安倩敏 孙 蕾 赵 宁 李 薇 陈 婧 安艳娇

图书在版编目(CIP)数据

中国皮影戏全集：全24册 / 魏力群主编. — 北京：文物出版社，2015.1
ISBN 978-7-5010-4166-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第273300号

中国皮影戏全集(全24册)

主 编 魏力群

出版发行 文物出版社
社 址 北京市东直门内北小街2号楼
邮 编 100007
网 址 <http://www.wenwu.com>
邮 箱 web@wenwu.com
制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司
经 销 新华书店
开 本 889×1194 1/16
印 张 464
版 次 2015年1月第1版
印 次 2015年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5010-4166-4
定 价 7800.00元

本书版权独家所有，非经授权，不得复制翻印

《中国皮影戏全集》编委会

主 编：魏力群

编 委：王 毅（四川） 李明斌（四川） 罗 玲（四川） 陈文静（四川） 赵树同（四川） 赵 洪（四川）
杨 静（四川） 吴升平（湖南） 郑国芳（上海） 范 艺（上海） 卓荣光（广东） 何迪明（湖南）
李桂香（湖南） 向国政（湖南） 李松海（河南） 方纯华（河南） 魏姝俊（河北） 孙 健（河北）
冯密文（河北） 王海侠（河北） 胡小满（河北） 王永健（河北） 魏力群（河北） 张彦台（河北）
周 佳（北京） 刘 莹（北京） 关 红（北京） 韩 迟（北京） 陈处世（台湾） 李来鹭（台湾）
马 群（浙江） 沈圣标（浙江） 王钱松（浙江） 沈瑞康（浙江） 杨甫勋（陕西） 侯丕烈（山西）
滕德清（湖北） 秦礼刚（湖北） 范正安（山东） 王生亮（甘肃） 高淑芳（黑龙江）

《中国皮影戏全集·造型》编委会

主 编：魏力群

编 委：关 红 孙 健 赵树同 陈处世

凡例

一 《中国皮影戏全集》根据内容共分10类24册，由《源流》（1册）、《表演》（1册）、《唱腔》（3册）、《剧本》（8册）、《戏出》（2册）、《造型》（4册）、《雕制》（1册）、《艺人》（1册）、《民俗》（1册）、《文论》（2册）组成。

二 根据各地皮影的发展历史、流派、造型、唱腔等特征，本书基本以地区分类收录，个别情况有变通。

三 中国影偶多数为兽皮雕制，少数涉及纸张或塑料制作。由于“皮影戏”的称呼比较广泛，本书所称“中国皮影戏”即涵盖各类“皮影”、“纸影”、“塑料影”等广义上的民间影偶戏。

四 本书收录资料主要来自于实地调查、民间皮影戏艺人与基层艺术工作者、笔记及出版物、各地皮影收藏机构等。

五 由于各地皮影戏历史发展、特点不同，为兼顾各时期及地域皮影戏资料的完整性，对质量欠佳的资料亦作了收录。

目 录

第二章 西部皮影造型……001

一 陕西皮影造型……002

1. 陕西皮影东、西路造型的差别……002

2. 陕西皮影人物的形象寓意……002

3. 陕西皮影场面造型……003

4. 陕西皮影脸谱的种类……003

- (1) 小旦头茬……005
- (2) 官旦、武旦头茬……016
- (3) 老旦头茬……022
- (4) 耳不闻帅盔头茬……025
- (5) 信子盔头茬……031
- (6) 霸王盔头茬……040
- (7) 扎巾武将头茬……046
- (8) 翎子武将头茬……052
- (9) 清朝将官头茬……060
- (10) 帝王、太子头茬……067
- (11) 文武官头茬……073
- (12) 文武生头茬……078
- (13) 杂类头茬……088
- (14) 血头子……100
- (15) 神佛头茬……106
- (16) 僧道头茬……116
- (17) 妖仙灵怪头茬……118

5. 陕西皮影人物身子造型……124

- (1) 旗牌仪仗……125
- (2) 文武旦人物……140
- (3) 文武生人物……145
- (4) 文官、武将人物……149
- (5) 神妖人物……159
- (6) 杂角人物……166
- (7) 组合人物……167
- (8) 坐骑人物……174
- (9) 社火人物……192

二 山西皮影造型……202

1. 晋中孝义皮腔纸影戏造型……202

- (1) 皮腔头茬……203
- (2) 皮腔影人……223
- (3) 皮腔坐骑人物……230

2. 晋南碗碗腔影戏造型……235

- (1) 碗碗腔皮影头茬……235
- (2) 碗碗腔皮影人物……244

三 甘肃皮影造型……256

1. 陇东皮影造型特征……256

2. 陇东皮影造型种类……256

3. 陇东皮影头梢……257

- (1) 小旦头梢……258
- (2) 文武生头梢……265
- (3) 王帽、相纱头梢……270

- (4) 紫金盔、纱帽头梢……274
- (5) 帅盔头梢……280
- (6) 将巾、番翎子头梢……285
- (7) 杂头……290
- (8) 神佛头梢……292
- (9) 水族灵怪……299
- (10) 僧、道头梢……306

4. 陇东皮影身子……308

- (1) 旦角身子……309
- (2) 男将帅身子……311

5. 陇东皮影人物……315

- (1) 角子仪仗……315
- (2) 解马子……324
- (3) 角色人物……325
- (4) 马趂……333
- (5) 神骥……338

四 宁夏皮影造型……342

五 青海皮影造型……346

六 四川皮影造型……354

1. 土灯影……354

2. 川北陝灯影……354

3. 成都大灯影……354

4. 四川皮影头茬……355

- (1) 小旦、老旦头茬……355
- (2) 文武生头茬……357
- (3) 文武官头茬……358
- (4) 将帅头茬……360

5. 四川皮影人物……361

- (1) 小旦、老旦……361
- (2) 文武生……363
- (3) 文官、武将……364
- (4) 杂角……366
- (5) 神妖……367
- (6) 骑马人物……372

七 云南皮影造型……374

1. 云南皮影头茬……375

- (1) 旦角头茬……375
- (2) 文武生头茬……377
- (3) 官员头茬……378
- (4) 将帅头茬……380
- (5) 杂头……382
- (6) 神妖头茬……383

2. 云南皮影人物……385

- (1) 旦角……385
- (2) 文武生……387
- (3) 将官……388
- (4) 神妖……392
- (5) 坐骑……394
- (6) 影人身子……395

第二章

西部皮影造型

陕西皮影造型

1. 陕西皮影东、西路造型的差别

陕西皮影在唱腔上虽然流派众多，但是在造型风格上，却主要以咸阳为界分为东、西两大路。这两大路皮影造型在总体风格上并没有多大的差别，而主要是在影人的大小体制和雕镂粗细方面略有区别。

东路皮影造型以华县、华阴、大荔、渭南一带碗碗腔皮影造型为代表，它的造型严谨、古朴含蓄、装饰严密、刻工细致，有成套的雕镂技法。在装饰纹样上，最有代表性的要称“万字”、“雪花”型的图案结构。影人的形体小巧，高约30~33厘米。小生、小旦的高额直鼻、嘴形很小，形象妩媚，正所谓是“弯弯眉，线线眼，樱桃小口一点点”。男性角色多豹头浑眼、鼻如悬胆。人物性格，则以平眉和立眉区别：文人雅士以平眉表现清秀文静；武生将帅以立眉表现其威武强悍。陕西皮影脸谱最显著的特征是生、旦、净、丑诸角的高额头，俗称“岩颅”，影人前额突出，更显得人物神气十足。

清代末年至民国初年是当地皮影戏的鼎盛时期，官府、豪门喜好影戏，有许多专门的皮影制作坊，这样便造就了皮影的精雕细镂。大量繁杂的彩帘子、景片和细致入微的人物造型以及一些程式化的装饰表现，是我国皮影雕刻中空前绝后的艺术精粹。

西路皮影造型在咸阳以西至宝鸡地区，以弦板腔皮影为代表，造型夸张且装饰性强，其形体较大，高约40厘米。其主要特点是：花脸多圆鼻深眼，生、旦脸型多通天鼻而无鼻翼，图案花纹简明大方。惟制作技巧，略显粗糙。但与其豪放的音乐唱腔相配，倒也协调一致。另外还有阿官

腔皮影造型，亦属陕西西路皮影范畴。其人物大小比例与弦板腔皮影类同，造型魁伟壮丽。

2. 陕西皮影人物的形象寓意

在皮影人物的造型上，人物的头部刻制，占据着很重要的地位。艺人在塑造皮影人物面型时，多采取最能体现人物面部线条美的正侧面，这种半面脸的造型俗称“五分脸”。它的眼、口、鼻和胡须，是按照角色的性格特征和人们的主观审美理想进行塑造的，并逐步形成与传统地方戏相适应的一整套脸谱。艺人们在塑造古代英雄人物中，把张飞的形象刻画为豹头环眼，燕颌虎须，勇猛粗憨；对人们所崇敬的关羽，强调其蚕眉凤眼，正气凛然；把赵云、周瑜等人物塑造得十分英俊秀逸；对于包拯，则以月额黑面表达了理想中的清正廉直，铁面无私之相。对于历史上那些祸国殃民的奸臣贼子，如秦桧、董卓、潘仁美之流，往往以面白目小、神情诡诈的特点加以丑化。人物一个个都被刻画得形象鲜明，栩栩如生。

东、西两路皮影在风格上虽具有地区的差异性，但同时在皮影人物的造型上，有着共同的审美特征，如张飞的形象刻画为豹头环眼、勇猛粗憨；关羽强调其蚕眉凤眼、正气凛然；赵云、周瑜等人物塑造得英俊秀逸；对奸邪、丑恶人物则予以贬意的刻画，如影戏里的曹操、潘洪等人的脸谱叫“奸佞脸”；影戏里的大太监则多用奸脸表示，连眉毛都成黑蛇状等等。由此可见清代民间艺人设计皮影造型上是颇费苦心的。

针对皮影人物形象的刻制，在长期的艺术创造过程中，民间艺人总结出一些便于记诵和掌握

的技艺“口诀”，口诀概括地说明了刻制皮影人物如何掌握人物性格和喜、怒、哀、乐的表情特征。例如：

男性人物：眼眉平，多忠诚；圆眼睁，性情凶；若要笑，嘴角翘；若要愁，锁眉头。

女性形象：弯弯眉，线线眼，樱桃小口一点点；圆额头，下巴尖，不要忘记刻耳环。

雕刻口诀：眼眉平，属忠诚；圆眼睛，性必凶；线线眼，性情柔；豹子眼，性情暴。

在皮影艺术造型中，除了人物脸谱、服饰、以及龙车凤辇、殿宇府第、兵营帅帐、花园庭院、天堂地狱等景片之外，艺人们还根据剧情内容和演出效果的需要，以丰富的想象力，塑造了神话传说和寓言故事里的各种神仙鬼怪、奇鸟异兽和种种吉庆、祥瑞、怪异之物。这部分皮影是最富有神奇幻想和浪漫主义精神的，主要是为了丰富影戏的剧情内容和演出效果的。

3. 陕西皮影场面造型

在陕西皮影戏的大型景片中，最大的景片叫彩帘子，一般用作皮影班社的标志，悬挂在窗幕之上。还有皇宫金殿、将相府第、兵营帅帐、亭台楼阁、内宅花园、灵堂庙宇、天堂地狱、神仙洞窟、茶馆客栈、车辇仪仗、花木盆景等大型景片。

在中型景片中包括：军车、粮车、马车、牛车、象车、推车、轿车、官船、民船、渔船、官轿、喜轿、马轿、骡轿、四台轿、八抬轿等。

在室内陈设中包括：龙案、帅桌、相桌、堂桌、官桌、供桌、裙桌、八仙桌、万字书桌、雪花书桌、树花桌、穷桌、石桌、绣桌、透花桌、龙椅、虎皮椅、狗皮椅、绣花椅、神帘子、孝帘子、衣柜、书架等。

仪仗武器包括：九莲灯、孔雀伞、虎头牌、龙凤旗、飞虎旗、飞熊旗、飞豹旗、金瓜、斧钺、朝天镫、黄罗伞、降妖伞、聚宝盆、捆仙绳、套仙索、拘魂瓶、打仙砖、降火轮、避水瓶、绣球、八宝、绣绒刀、偃月刀、竹节鞭、虎尾鞭、狼牙棒、马鞭、葫芦、飞抓、令箭、叉、斧、棒、锤、链、杵、剑、棍、铲等。

飞禽走兽包括：各色战马、光身马、火焰驹、

大龙、小龙、青狮、白象、麒麟、仙鹤、孔雀、凤凰、狼、虎、豹、驴、牛、蜈蚣、青蛙、蝴蝶、蛇等。

这些精美的景片、器物、动物和小道具造型数量很多，雕簇技艺也非常精湛，使陕西皮影舞台蔚为壮观。

4. 陕西皮影脸谱的种类

在20世纪40年代中期，上海在大新公司（今上海第一百货公司）四楼的画厅举行首次皮影剧人物雕刻展览会，主办人是热心戏剧文物的章玉宇先生，由陕西空运来三百多件展品，共分神鬼、帝王、将帅、民间、走兽、特殊、杂色七大类。其中：帝王类中有皇宫内花园，从一扇洞门望进去，有柳条、竹林、桃花、梧桐，刻得细腻动人；将帅类中有古战场上的人马、旗篷、营帐；民间类中有一大户人家，室内陈设华丽，一个衣橱用两块牛皮刻成，居然能够开闭自如；走兽类中有龙、虎、象、骆驼、犬等，色彩鲜艳，形象多为写意式和图案装饰式，显得古朴，在造型上也颇具匠心，如骆驼上站立一只小小的狮子狗，或是站着一只小猴子。特别引人注目的是一张《演蜂采花图》，能工巧匠们在一张皮上，刻出几百只小蜜蜂，在花间飞舞回旋，刀法之熟练，刻工之精细，使人惊叹。

这三百多件皮影，原是清代的艺术品，被陕西三原县一家世代做官的大户收藏着。当初，他们家雇艺人到家里制成，在过年宴会时才拿出来表演，平时一直不用的，所以保存得特别好，没有损坏。据说，慈禧太后曾看过这套皮影戏的演出。

陕西的影戏非常普及，许多地方还保留着清代的影箱和影人。陕西皮影戏的角色也多，只影人的头部和身子造型就几百多种。他们以戏曲的生、旦、净、丑等行当分类，具体包括文武生、文武旦、文武官、将帅、神妖、番兵番将等。同一个人物角色由于剧情所处环境不同，往往一个人物需刻多种样子。如皇帝坐朝时戴平顶冠，访亲时戴礼帽，在内宫时便装戴软帽，生病时又系包巾，上阵时带盔帽或紫金冠。

影戏人物头饰发型有披发、抓髻及辫子等，

主要以帽饰为主。影人的头帽分为冠、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、平顶冠、九龙冠、草王冠、束发冠、佛冠等。

帽的种类有：王帽、相帽、纱帽、金貂、罗帽、雪帽、风帽、草帽、毡帽、红缨帽、状元帽、和尚毡帽、王雨帽、清帽毡帽、英雄帽、差役帽、宦官帽，其中纱帽根据不同的帽翅又分为海棠翅、秋叶翅、金钱翅、斜角翅等。

盔的种类有：帅盔、尖盔、信子盔、相盔、高盔、霸王盔、太子盔、耳不闻盔、狮子盔、狗头盔等。

巾的种类有：雪花富方巾、女富方巾子、桃巾子、女桃巾子、文生公子巾、丑公子巾、穷方巾、解元巾、员外巾、扇巾子、尖巾子、花子巾、书隶巾、四楞巾、睡龙巾、病王巾、将巾子、校尉巾、道姑巾、包巾、硬扎巾、软包巾、八卦巾、许仙巾等。

此外还有硬主寺、软主寺、尿泡主寺（软硬罗帽）、正翎子、包巾翎子、旦翎子、孝头、辫子头、草圈头、抓髻头、老旦头、小丑头、老生头、杂角头、

净头子、杂脸子、发头子、血头子、民国大盖帽及精怪特定的衣帽。

在皮影戏造型中有许多影人属于专用影人头，如神童、牛头、马面、天王、福星、禄星、寿星、灶君、药王、韦陀、护法、黑虎灵官、火神、四值功曹、二郎、龙君、玉帝、判官等专用头。这其中的专用头是不能用其他影人头代替的。

在陕西皮影的脸谱中，只就眉、眼、口、鼻、须就有非常细致的差别。例如眉有：平眉、皱眉、善眉、寿字眉、清秀眉、新无眉、柳叶眉、凤尾眉、虎尾眉、剑眉、宝刀眉、火焰眉、交加眉、卧蚕眉、狮子眉、龙眉、罗汉眉、赤眉、绿眉、疙瘩眉、鬼眉、白眉、梳子眉、一字眉等。眼分为：鲤鱼眼、丹凤眼、豹眼、环眼、牛眼、蛇眼、赤眼、绿眼、豆豆眼、羊眼、鸡眼、昏眼、眯缝眼等。鼻分为：冲天鼻、亮鼻、猪鼻、牛鼻、狮子鼻、鹰勾鼻等。皱纹有：台阶纹、云头纹、王字纹、火焰纹、疙瘩纹、环纹、蛇纹、鸡冠纹、云头纹。胡子有：刷子胡、蛇形胡、山羊胡、螺旋胡、扫帚胡、月牙胡、马鬃胡等。

(1) 小旦头茬

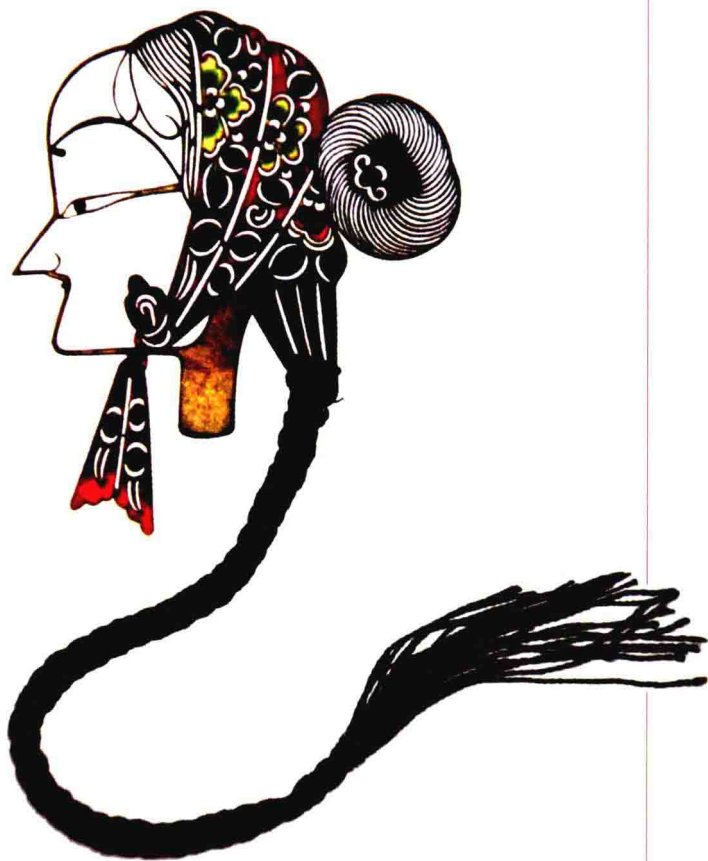
辫子小旦头茬 (陕西雨田社藏)

辫子小旦头冠 (台湾邹正中藏)

辫子小白头茬（《陕西皮影珍赏》载）

小巨头茬 (陕西程征藏)

辫子小巨头茬 (华阴陈艺文藏)

辫子小巨头茬 (中国美术馆藏)

辫子小巨头茬

小巨头茬 (陕西雨田社藏)

小旦头茬 (陕西雨田社藏)

小旦头茬 (《陕西皮影珍赏》载)

