

国风美术

影视鼻祖

民间皮影戏与木偶戏

肖东发◎主编 杨中秋◎编著

皮影戏是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影，在灯光照射下用隔亮布进行演戏，是我国民间广为流传的傀儡戏之一，具有浓厚乡土气息。在我国主要有冀东滦州皮影、陕西华县皮影、甘肃陇东道情、北京皮影等；木偶戏是由艺人操作木偶表演故事的一种戏曲形式，是一门融汇雕刻、服装、表演、剧本、音乐诸元素的民间戏曲艺术，有提线木偶、布袋木偶、杖头木偶、铁枝木偶和药发木偶等。

中国出版集团

现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

影视鼻祖 / 杨中秋编著. — 北京: 现代出版社,
2014. 7

ISBN 978-7-5143-2472-3

I. ①影… II. ①杨… III. ①皮影戏—介绍—中国②
木偶剧—介绍—中国 IV. ①J827

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第165044号

影视鼻祖：民间皮影戏与木偶戏

主 编：肖东发

作 者：杨中秋

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2472-3

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

戏曲之父——皮影戏

- 皮影戏出现的美丽传说 002
- 皮影戏的历史发展与传播 009
- 皮影戏的祖师爷和戏神 016
- 形态各异的皮影人物造型 030
- 悠久粗犷的北派皮影戏 045
- 委婉悠扬的南派皮影戏 057
- 复杂奇妙的皮影影人制作 069
- 独具特色的皮影精彩演出 078
- 多彩多姿的各地演出习俗 096

一流艺术——木偶戏

陈平破围城引发木偶兴起 106

颇具风情的提线木偶嘉礼戏 114

织布织出的掌中戏布袋木偶 124

形色各异的不同种类木偶戏 134

木偶戏的偶人制作和演出 141

继承并发展的台湾布袋戏 156

皮影戏

皮影戏又称“影子戏”或“灯影戏”，是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影，在灯光照射下用隔亮布进行表演，是我国民间广为流传的傀儡戏之一。

作为深受人们喜爱的古老传统艺术，皮影戏在我国流传地域广阔，在不同区域的长期演化过程中，逐渐形成了包括冀东的滦州皮影、陕西的华县皮影、甘肃的陇东道情、北京皮影、山西孝义影在内的北方流派和包括湖北的沔阳皮影、海宁皮影、台湾皮影在内的南方流派等。

皮影戏出现的美丽传说

002

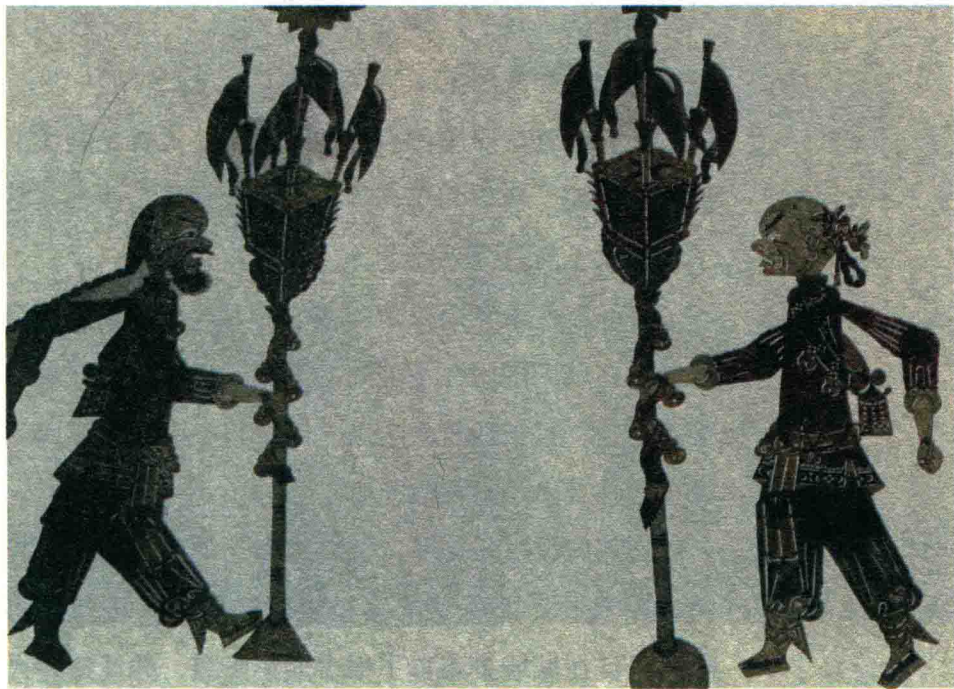
影视鼻祖

民间皮影戏与木偶戏

那是在公元前4世纪的春秋末战国初的宋国，著名思想家、科学家墨子做了一个针孔成像的实验，他在蜡烛和屏幕正中间放了一块带有小针孔的挡板，在屏幕上就出现了一个等大倒立的烛火图案。

皮影戏《西天取经》

后来，墨子的弟子在所著的《墨经》中就有这样的记载：

■ 皮影戏

景到，在午有端，与景长，说在端。

这里的“午”就是小孔所在处，表明小孔呈现的是倒像，其原因是在小孔处，光线交叉的地方有一点的“端”。

后来，墨家弟子利用光的直线传播这一性质，讨论了光源、物体、投影三者的关系与原理。

战国末期的韩国有一位著名思想家叫韩非，他在所著的《韩非子·外储说左上》记载了一个故事，说是有人为周天子画像，3年才画成，周天子看了，觉得把自己画得像漆的一样，于是就非常气愤。

《墨经》 战国时期墨家著作总集《墨子》书中的重要部分，有《经上》、《经下》、《经上说》、《经下说》4篇。其中，《墨经》光学八条论述了几何光学知识，它阐述了影、小孔成像、平面镜、凹面镜、凸面镜成像，还说明了焦距和物体成像的关系，反映了春秋战国时期我国物理学的重大成就。

鼓书 我国曲艺的一个类别，主要流行于北方。其表演形式多为演员一人自击鼓、板，配以一至数人的乐队伴奏演唱。主要伴奏乐器为三弦等。演员自击的鼓其形状为扁圆形，两面蒙皮，置于鼓架上，以鼓箭敲击。板有两种，一种由两块木板组成，一种由两块半月形的铜片或钢片组成，俗称“鸳鸯板”。

画像的人说：“修一个10尺的墙，开凿一个8尺宽的窗子，当太阳出来照在画像上时再去看吧！”

周天子就按照画像人说的去做了，他看见画像上出现了龙蛇、禽兽和车马等，画像上一切东西都具有了，周天子简直高兴极了。

另外，传说在秦末楚汉相争的时候，楚霸王项羽派重兵在咸阳围困住了刘邦的汉军。汉军当时守城将士不多，一旦被西楚兵攻破，汉军将一败涂地，因此汉军面临着生死存亡的绝境。

刘邦的谋臣张良非常沉着镇静，他思谋着既然武力难以取胜，那就独辟蹊径采取文的方式进行破解吧！张良在城墙上布置了很多人影士兵，并让这些人影士兵来来往往地巡逻着，在黑夜灯光的映照下，朦朦胧胧的，很像是许多真的士兵在巡逻守城。

张良还在城楼上设下大帐，他用皮革制成人影，配上管弦伴奏，用人影进行了表演。项羽的士兵听说后都到城下看戏，演出的内容却是霸王将士在汉地奸

掳烧杀和民不聊生的故事和场景。

张良在表演人影戏时，还利用评书和鼓书演唱戏中的台词，向城下的楚军喊话：“将士们，假如有军队在你们的家乡征战，你们父母、妻儿也遭受同样的

■ 皮影武将

奸掳烧杀时，你们还能为霸王卖命吗？”

■ 皮影人物

张良这一招果然见效，很快就动摇了西楚的军心，西楚将士不仅不敢贸然进攻汉军，还纷纷投靠汉军。一场别开生面的戏，竟使强大的西楚霸王不堪一击了。

后来便流传着“一评二鼓三皮影，智胜项羽三千兵”的民谣。张良城头演人影戏的说法一直流传着，人们都不知道张良怎么弄的人影，传说越传越神奇，简直把张良说得像神人一样啊！

至汉文帝时代，太子刘启出生后总是啼哭不止，整个皇宫都为此苦恼不堪。

有一次，一个宫女偶然发现年幼的太子盯着窗外树叶投在地上的影子出神，这样就忘记了啼哭，并高兴得手舞足蹈。

于是，宫女们就用树叶剪成各种人形和动物的样

汉文帝（前202年～前157年），汉代的第五位皇帝，名刘恒，汉高祖第四子，汉文帝即位后，励精图治，兴修水利，衣着朴素，废除肉刑，使汉朝进入强盛安定的时期。当时百姓富裕，天下小康。后元七年六月，汉文帝崩于长安未央宫，死后葬霸陵。在古代，有夺取天下之功的称为祖，有治理天下之德的称为宗。所以，其庙号太宗，谥号孝文皇帝。

汉武帝（公元前156年~公元前87年）刘彻，幼名刘彘。汉景帝刘启的第十个儿子。汉朝第五代皇帝。我国历史上著名的政治家、战略家。他凭借雄才大略、文治武功，使汉朝成为当时世界上最强大的国家，赢得了一个国家前所未有的尊严。

子，并用灯光把影子投射在白布上或墙壁上哄逗太子开心。由于树叶很快就会干枯，保存时间太短，后来宫女们发现用牛皮做成的道具韧性好，容易保存和收藏，于是就用牛皮做道具进行投影，大家就叫它是“皮影”。

汉代著名史学家班固在所著的《汉书·外戚传》中记载了这样一个故事：

李夫人少而早卒，上思念李夫人不已，方士齐人少翁言能致其神，乃夜张灯烛，设帷帐，陈酒肉，而令上居他帐，遥望见好女子李夫人之貌，还幄坐而步，又不得视，上愈益相思悲感，为作诗说：“是邪，非邪。立而望之，偏何姗姗其来迟！”

皮影“凤冠霞帔”

说是汉武帝时候，武帝有个爱妃李夫人病逝后，他思念不已，整日精神恍惚，不理朝政。大臣们都非常着急，却无又可奈何。

这时，恰好有一个道士叫李少翁云游至长安，他说能让死者显灵，武帝便请他进宫一试。道士问清了李妃的长相衣着后，便要了一间空房，答应3天后可叫皇上见到李妃。

3天过后，汉武帝来到房间。但见门窗紧闭，房中挂着薄纱，纱后燃

着白色蜡烛。道士在幕内做法，一会就领着一个美人蹒跚而来。

武帝见那美人虽云鬓半掩，却与李妃相貌无异，正欲扑去时，那倩影却倏忽不见了。道士忙说：“阴阳两条路，皇上阳气盛，心又急，把魂灵冲跑了。”汉武帝非常后悔，并写下了一首打油诗：

是假亲眼见，是真人未还。

偏偏只见半边脸，还慢吞吞地来晚。

有首古诗《海阳竹枝词》把这个故事更鲜活地表述了出来：

张灯做戏调翻新，顾囊徘徊知逼真。

环佩珊珊连步稳，帐前活见李夫人。

不管怎么说，汉武帝总算见至宠妃的身影。于是，他就封道士做了大官，并令道士设法再招倩魂，他要见一个活着的李妃。

道士说李妃已进入了仙班，请求为李妃盖一座雄伟的殿堂，并在墙壁石柱上都雕刻着祥云、神车和仙鹤等，这样李妃才能请得来。道士又供上各色神像和祭品等，并每天三拜九叩地请神。

道士折腾了近一年，但汉武帝只能看见李妃的身

皮影“娘娘头茬”

仙鹤 传说中的仙鹤，就是丹顶鹤。丹顶鹤性情高雅，形态美丽，素以喙、颈、腿“三长”著称，看起来仙风道骨，被称为“一品鸟”，地位仅次于凤凰。在道教中，仙人大多都是以仙鹤为座骥。我国传统年长的人去世有驾鹤西游的说法。

影儿，没有见到活着的李妃。汉武帝认为是道士有意在捉弄他，就一怒之下把道士赶走了。

朝廷官兵在搜查道士的府第时，搜出了一些用兽皮制作的许多人形图案，其中也有李妃的影像，汉武帝这时候才知上当了。

这件事传开后，民间艺人便纷纷效法，用羊皮制成人像来进行演唱谋生。在当时叫做“灯影戏”，因为它在演出时后台要点灯才能出现人影，也有人叫它“皮影戏”，因为它用羊皮制像的。

关于皮影戏的起源，一般认为起源于汉。这就是说，在2000多年前就有皮影戏了。是的，在汉代以前，人们就逐步掌握了一套娴熟的雕刻技艺，这为皮影的产生奠定了技艺的基础。

还有，人们很早便发现了太阳光与物体影子的变化关系，并运用它发明创造了测定时刻的日晷和可以精确计算年历的晷表等。在很早以前就有“形影相随”和“立竿见影”之说，可见人们在很早就对影子具有了一定认识和运用。

汉武帝的传说出自于《汉书·外戚传》中，因此人们认为是最早的皮影戏。但是，人们为了纪念张良，把张良奉为皮影戏的先祖。

阅读链接

传说刘邦带领汉军在徐州的鸡鸣山被西楚大军围困了，汉军很少，难以抗击强大的西楚军。

刘邦谋士张良便在鸡鸣山上用洞箫吹奏楚调，引起了西楚兵的思乡之情。张良还做了许多人影士兵，在山上来来回回地巡逻，像有很多汉军在守卫的样子。

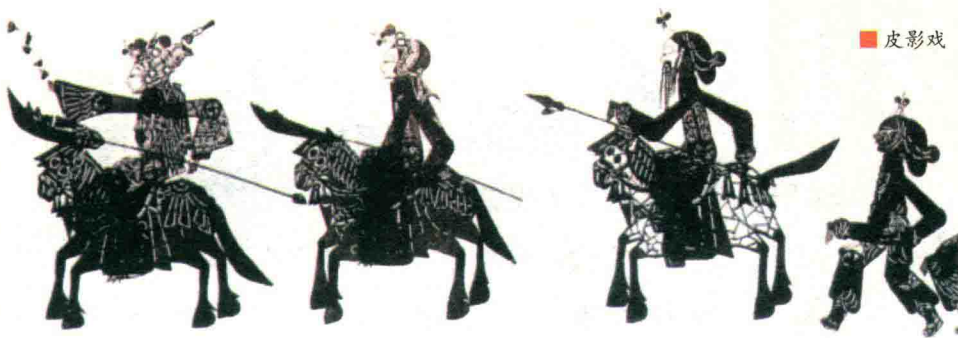
西楚兵于是就纷纷逃亡，致使楚霸王项羽进攻将士越来越少，最后只得撤兵。后人为了纪念张良的功绩，就把原来的鸡鸣山改为了子房山了。因为张良字子房。

皮影戏的历史发展与传播

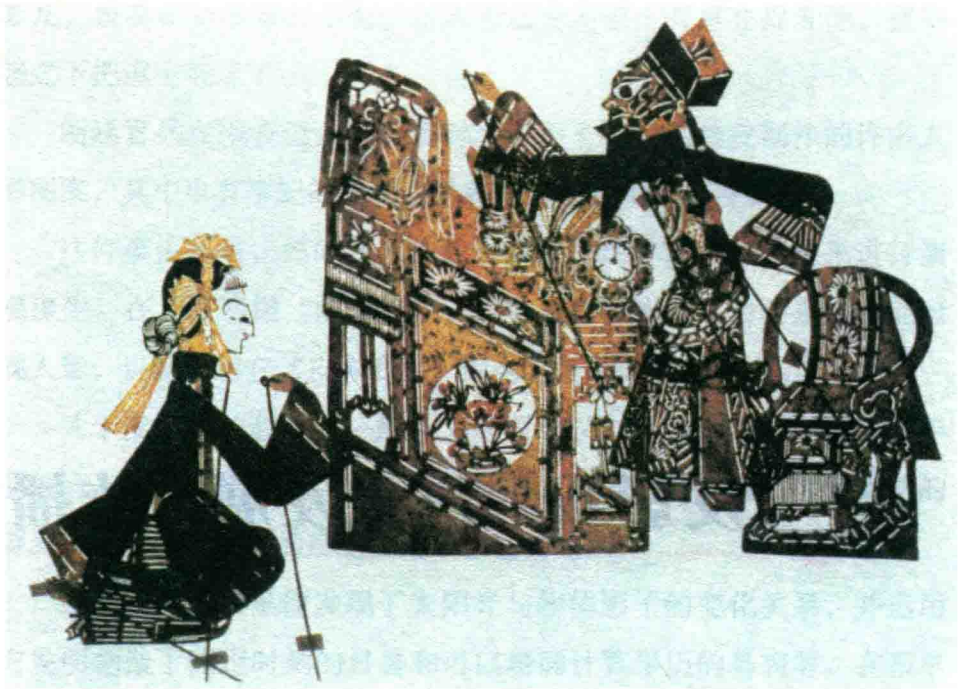
关于皮影的发展，一般认为起于汉代而兴于唐代。

至唐代时候，当时的社会经济文化可以说已经发展到空前的鼎盛，特别是文化艺术以及宗教的传播获得了极大的发展。人们出于社会生活的需要，为了把史书、经卷讲诵得更加生动、具体，往往运用绘画的手段来进行表述。

在当时，曾有人把绘画改为带有活动关节的纸人，并用线牵动着，以此用来更加形象地传经和讲史。在史书中，可以看到当时社会盛行“僧徒夜诵经卷、乃装屏设像”的文字记载。

皮影戏

■ 皮影戏

这里所说的“夜诵经卷”就有了“烛光”映照，还把要讲的故事进行“装屏”演出，这就相当于后来皮影戏表演的屏幕和摄像了，也被称为耍人儿。

据有关史料记载：

中唐时期，科白类戏空前发展，歌舞类戏编制进步，历史戏具体形成，傀儡戏等杂技并作，民间更盛。傀儡戏皆模仿“弄影术”而作，并衍生为许多不同的表现形式。

从中可以看出，当时虽然没有明确表明在那时确实已经具有了皮影，但实质就是皮影了。

在唐代，僧人有一种俗讲的“变文”。“变文”是俗讲的底本，是僧人用说唱的形式演绎佛经故事。讲

变文 是我国唐代受佛教影响而兴起的一种文学体裁，是一种佛教通俗化、佛经再翻译的运动。由于佛经经文过于晦涩，僧侣为了传讲佛经，将佛经中的道理和佛经中的故事用讲唱的方式表现，这些故事内容通俗易懂，写成稿本后即是变文。

时有图像，犹如一幅幅变幻的画，这种佛经画被称为“经变相”。

僧人在讲解这些图画的文字时，有韵文有散文，有吟有诵，可歌可唱。这是唐代向一般民众普及佛教的文艺形式，这与皮影戏艺人传说关于影戏始于宗教相近似。

道教也有类似宣传教义的说唱形式，名称“道情”，它源于唐代的道曲。然而，“变文”、“俗讲”、“道情”虽有图画，尚非真正的影戏，其后“生心作意改图像为纸人，又后改为皮人”，便有了皮影戏的雏形。

唐代校书郎郑处海编撰的《明皇杂录》记载，唐玄宗曾作过一首咏吟傀儡的诗：

刻木牵线作老翁，鸡皮鹤发与真同。

须臾弄罢寂无事，还似人生一梦中。

诗歌形象生动地写出了当时木偶戏的逼真及观赏者的感受。此诗虽然是描写木偶演出，但其描写的木偶戏人物刻木造型、操纵牵线容易让人们联想到皮影戏的演出。

唐代敦煌遗书也有关于影灯、影灯像的记载。敦煌文书有：“油

■ 皮影戏《白蛇传》

