

中国

皮影戏

全集 02

表演

国家出版基金项目

魏力群

主编

文物出版社

国家出版基金项目

魏力群 主编

中国皮影戏全集

02

表演

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 飇 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 靖 安艳娇

图书在版编目(C I P)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

《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） 李来鸳（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·表演》编委会

主 编：魏力群

编 委：齐永衡 高淑芳 李桂香 秦礼刚

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）、《戏曲》（2册）、《造型》（4册）、《雕刻》（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。

序

著名中国皮影戏艺术理论家、工艺美术教育家、国家级非物质文化遗产保护专家魏力群教授主编的巨著《中国皮影戏全集》，即将和读者见面了。作为力群的老校友、学界同仁和忘年好友，我有机会在本书付梓前抢先读了它的长篇电子文本，真有一种享受先睹为快的美好感觉。

在细细阅读这部大书的日日夜夜里，我一直在掂量着本书在文化艺术史领域的厚重感；我一直在测察着本书那种独特的宽广视野；我一直在探寻着本书在透析农耕文明社会亿万底层民众审美情趣的应有深度；我一直在审视着本书对皮影戏艺术文化内涵与外延的精辟阐述以及对皮影戏艺术整体、局部和细部论证概括的理论高度。总之，本书让世人深刻领略了博大、丰满、繁花似锦的中国皮影戏艺术的历史画卷的同时，更具权威性地全面评价了中国皮影戏艺术具备的人类非物质文化遗产的不朽价值。

这是我国第一部全面研究皮影戏艺术的集大成之作，它涵盖了皮影戏艺术的所有分支系统，包括了中国皮影戏的源流、表演、唱腔、剧本、戏出、造型、雕制、艺人、民俗、文论等十大分类，齐全完整，是一部百科全书式的中国皮影艺术通解、

通鉴和通典大作。

首卷《中国皮影戏全集·源流》是全书的导引部分，是以皮影产生、发展的历史源流为论述主线，以历代典籍文献为可考、可靠的论证依据，从皮影艺术的起源，讲到宋、金、元、明、清直至近现代和当代的皮影艺术，在客观地叙述中从纵向为读者展现了皮影戏艺术的发生、发展、繁荣、鼎盛、衰落、濒危与保护的发展脉络和跌宕起伏的历程。本书在平实质朴的解析话语中，把读者带入皮影艺术的多向民间文化领域中。关于皮影艺术的源流，历来在文化艺术史学界有不同的见解和声音，魏力群坚持立足于有据可证的史实资料，进行合理的斟酌推敲、理性的思索明辨、细微的归纳概括，构建了独具匠心的中国皮影戏艺术文化学研究体系，从而谱写了民间艺术科学史上前所未有的巨幅精彩华章。

在《中国皮影戏全集·源流》高屋建瓴的纵向导引下，其余九大类则分别是皮影戏艺术这一整体结构中彼此紧密相关的九个重要构成部分，它们分别引领读者深入到皮影戏艺术的各个文化子系统的局部和细部之中。从第二类《表演》到第十类《文论》前的各个分类论题都围绕着皮影戏

的不同地域传承特点展开，内容几乎涉及我国当下每一个皮影戏分布地，既有宏观而全面的、地区的、流派的皮影文化综述概论，又有对那些为皮影戏艺术活动作出卓越贡献的民间艺术家的智慧创造和技艺传承所做的精细的文化探微。笔触所至，作者从每一个论题出发，深入到地域皮影戏文化的方方面面，在论述中，既落笔到具体的皮件原料的选择、裁剪、雕工技法、染料配色和造型风格，也评述了操作影人表演的多种手法和技巧；既点评了各地不同流派的曲调声腔特色和乐器配置，又涉猎影卷戏文的口传身授和传习收藏；既描述了戏场演出的灯具布幕设置和幕后演出的阵容和程序，又关注到影戏台前灯下观者民众的民俗文化生态背景；既归纳了皮影戏文化地理分布影响的脉络，又分析了老艺人传承个体的绝技全能和风格特征。整部大书既有全方位的鸟瞰综览，又做到多角度、多侧面、多细部的透析和解读，从而构成了这部系统完整的中国皮影戏综合艺术形态学研究的巨著。

通过对这部大书的阅读，不能不对作者所付出的特大辛劳表示敬意。同时也不能不对作者的学术胆识、才智和研究功力表示由衷的感佩，因为，以一个人的能力出色完成如此浩大的研究工程，确实难能可贵！

众所周知，中国经济社会正在发生转型，一个延续了几千年的农耕文明正在经历向工业文明

现代化发展的巨变，迫使农耕文化遗产急速走向濒危或消亡。其中，具有农耕文化形态标志的民俗文化艺术之一就是皮影戏。在现代化工业文明处于前卫的影视面前，对于作为古老的原生态影视艺术之祖的皮影戏艺术，应该及时做出总结性研究，这显然是历史赋予的使命。谁来担此重任？那只能是有高度自觉的时代使命感和责任感的学人才能承担。魏力群就是这样的学人，是他默默无声地克服了重重困难，出色地完成了这项历史性的集大成工作。

通常我们在读一部书的时候，往往忽略读人——著作此书的人。本书的成功编写，很明显是和它的作者魏力群先生的人生经历、治学态度以及学术贡献分不开的。魏力群1949年出生于河北昌黎这个中国北方著名的皮影戏之乡，从小耳濡目染，使他与皮影戏艺术结下了深厚的亲缘，从此也逐步使他走进了研究民间艺术的殿堂，成功地肩负起在高等艺术教育岗位传播皮影戏文化的职责，成为他人生旅程中最重要的路段。

在河北师范学院攻读美术专业的经历以及他在美术教育事业上的成就有力地推动了他漫长的皮影戏艺术考察之旅。他几乎长年奔走在山乡村道上，踏着皮影戏艺人跋涉过的脚印，考察皮影戏在民间的所有轨迹，感受它鲜活的文化生命力。今天，如果我们打开中华人民共和国地图，将魏力群的脚印仔细标记在上面时，就会发现他的足

迹遍及祖国大地二十多个省、市、自治区的两百多个县的村镇，他考察、访问过数千名民间皮影戏传承人，凡是千百年来皮影戏艺术及其艺人们留下过蛛丝马迹的地方，无论多么艰难险阻，他都会在那里留下自己踏查采访的身影，由此他挖掘整理出大量鲜为人知的皮影戏珍贵资料。可以肯定地说：这部大书既是用翔实的文献材料查证一字一句撰写出来的，也是用坚实的脚步走遍田野山乡，调查采录，一步一个脚窝踏查出来的。这是魏力群在学术上作出的超乎寻常的杰出贡献。所以，这部大书几乎完美地绘制出中国传统皮影戏艺术的文化领域和版图，确证了中国皮影戏艺术的文化地位；同时，更全面深刻地评估了中国皮影戏艺术作为人类非物质文化遗产代表作的不朽价值。

如上所述，魏力群教授投身皮影戏艺术研究三十余载，实践证明他既是能坐冷板凳的书斋型学者，又是坚持走出书斋、走向田野，坚持深入民间考察的实践型专家，他是一位理论紧密结合实践的教授和学者。当然，他多年来不懈努力进行皮影戏研究的道路既漫长又艰辛，也正因为如此，魏力群的学术步伐才会不断向巅峰攀升。

近十年来，魏力群连续不断地推出他的研究成果，业绩卓著。例如《中国皮影艺术史》、《中国唐山皮影艺术》、《民间皮影》、《皮影之旅》等，每一部专著的问世，都在学术界引起高度的关注，

甚至被翻译成英文、西班牙文等多国文字传播海外。今天即将和读者见面的《中国皮影戏全集》，毫无疑问更是他大半生学术生涯的巅峰之作。

这部《中国皮影戏全集》的出版，显然也是我国非物质文化遗产保护工作纵深发展热潮中的一项重大标志性成果。它在我国民俗文化、传统戏曲文化和工艺美术等诸多研究领域中也具有很重要的学术价值和开创意义。

我坚信，《中国皮影戏全集》的出版一定会在文化艺术界、社会科学界产生不可估量的积极效应，并对全国非物质文化遗产保护工作的理论与实践产生巨大的文化影响力。

最后附记：巨著篇章浩瀚，
读后受益匪浅；
心得梳理纷繁，
感悟思绪万千。

评说难，作序更难！谨将阅读所思写在前面和读者交流并请教指点！

乌丙安
2014年7月23日马年大暑

目 录

序 / 乌丙安

绪论 一口述说千古事 双手对舞百万兵……001

第一章 皮影戏演出戏台……003

一 现存的古皮影戏台……004

1. 河北蔚县苑家庄古灯影戏台……004
2. 河北蔚县白中堡古灯影戏台……004
3. 河北蔚县定安村灯盏楼……004
4. 山西临汾南太涧村孝慈庙木偶、皮影戏两用台……007
5. 山西交城磁窑村真武庙木偶、皮影戏两用台……007
6. 山西介休张壁村关帝庙木偶、皮影戏两用台……007
7. 山西孝义桃树沟村关帝庙康熙年的皮影戏……008
8. 山西孝义前庞沟村佚名祠庙乾隆三十五年的皮影戏台……008
9. 山西孝义下堡镇马术岭村关帝庙嘉庆十五年的皮影戏台……008
10. 山西孝义神福村观音堂光绪二十年的木偶、皮影戏两用台
……008
11. 山西平遥城内武庙戏台……009

二 皮影戏演出搭台……012

第二章 皮影戏演出道具……057

一 皮影戏窗幕与灯光……058

1. 皮影戏窗幕……058
2. 皮影戏灯光……064

二 皮影戏戏箱及道具……072

1. 冀东、东北皮影戏的“影包”……072
2. 陕西皮影戏的“影夹子”与“影头包”……083
3. 河南皮影戏的“影包”……101
4. 广东皮影戏的“影包”……101
5. 浙江皮影戏的“影包”……104
6. 演出用小附件……104
7. 青布和幕布……104

第三章 北方皮影戏演出……111

一 冀东皮影戏演出……112

1. 冀东著名皮影戏艺术大师齐永衡演出……115
2. 冀东昌黎向东皮影团演出……117
3. 冀东滦县皮影团演出……119

4. 冀东滦南皮影团演出	120
5. 冀东乐亭皮影团演出	121
6. 冀东丰润皮影团演出	123
7. 冀东玉田皮影团演出	127
8. 冀东开滦矿皮影团演出	130
9. 冀东民俗博物馆皮影团演出	132
10. 冀东唐山银河星皮影团演出	133
11. 河北承德避暑山庄皮影戏演出	134
12. 冀东唐山皮影剧团演出	135
二 冀南皮影戏演出	136
三 黑龙江皮影戏演出	139
四 辽宁皮影戏演出	142
五 北京皮影戏演出	146

第四章 西部皮影戏演出 ···· 149

一 陕西碗碗腔皮影戏演出	150
二 陕西老腔皮影戏演出	158
三 陕西灯盏头碗碗腔皮影戏演出	160
四 陕西阿宫腔皮影戏演出	161
五 陕西弦板腔皮影戏演出	162
六 陕西秦腔皮影戏演出	163
七 山西孝义皮影戏演出	167
八 陇东道情皮影戏演出	170
九 宁夏皮影戏演出	172
十 青海皮影戏演出	174
十一 新疆皮影戏演出	176
十二 四川皮影戏演出	177
十三 云南皮影戏演出	179

第五章 中南部皮影戏演出 ···· 183

一 豫南皮影戏演出	184
二 湖北皮影戏演出	190
三 湖南皮影戏演出	198
四 山东皮影戏演出	212
五 上海皮影戏演出	214
六 浙江皮影戏演出	216
七 广东皮影戏演出	218
八 福建皮影戏演出	219
九 安徽皮影戏演出	220

十 香港皮影戏演出	221
十一 台湾皮影戏演出	222

第六章 北方皮影戏操纵技艺……229

一 冀东皮影戏操纵技艺	230
二 冀南皮影戏操纵技艺	270
三 东北皮影戏操纵技艺	276
四 北京皮影戏操纵技艺	279
(一) 姿势	281
(二) 准备	282
(三) 入门	282

第七章 西部皮影戏操纵技艺……285

一 陕西皮影戏操纵技艺	286
二 甘肃皮影戏操纵技艺	289
三 四川皮影戏操纵技艺	292
四 云南皮影戏操纵技艺	294

第八章 中南部皮影戏操纵技艺……299

一 山东皮影戏操纵技艺	300
二 河南皮影戏操纵技艺	302
1. 豫南皮影戏操纵技艺	302
2. 豫西皮影戏操纵技艺	304
三 湖北皮影戏操纵技艺	305
1. 云梦皮影戏操纵技艺	305
2. 沔阳(今仙桃)渔鼓影戏操纵技艺	310
四 湖南皮影戏操纵技艺	311
1. 浏阳影戏操纵技艺	311
2. 湖南皮影戏操纵技艺口诀	312
3. 湖南省木偶皮影艺术剧院的操纵技艺	316
五 安徽皮影戏操纵技艺	319
六 浙江皮影戏操纵技艺	322
七 台湾皮影戏操纵技艺	324

参考文献……332

鸣谢……335

绪论 | 一口述说千古事 双手对舞百万兵

皮影戏表演在宋代叫做“弄影戏”，其说法与唐“戏弄”有关；明代称“做影戏”，如徐文长灯谜“做影戏”、《梼杌闲评》中侯一娘“做灯戏”；清代称呼为“提影子”，《红楼梦》五十六回中尤三姐指着贾琏说：“提着影戏人子上场——好歹别戳破这层纸”；近代还有“揪皮影子”、“耍影戏”、“拿影戏”、“挑皮影”等说法。正是由于操纵配合说唱的表演，所以前人对中国皮影表演艺术的精确描绘就是：“一口叙述千古事，双手对舞百万兵”。

皮影戏是一门综合性艺术形式，其表演分唱、念、做、打四大类技巧，按照清代滦州影戏的演出情况的记载：“……用木版筑小高台，后围以布。前置长案，作宽格窗，蒙以棉纸，中悬巨灯。乃雕绘薄细驴鞍，作人物形，提而呈其形于外，戏者各肖所提角色以奏曲……”^[1]

皮影戏的舞台简单灵便，演出时，只用一张长桌子，上面放一块影窗就行了。影窗又叫做“亮子”，一般分纸糊和纱布做的两种，所以称纸窗和纱窗。窗上放影卷、桌案上放置影人，窗后上方悬灯，操纵影人的靠窗子，司唱者和弄乐器者在灯后。舞台两侧及后面均用幕布遮好，与观众内外隔离起来。

虽然它的道具简单、演出方便，但要说唱千古历史人物的故事，表演生、旦、净、丑的喜怒哀乐，不仅需要根据剧本内容，准备好非常齐全而丰富的影人造型，而且需要演员具有刻画各类人物情感的演唱能力，还需要操纵影人的高超技艺与之严谨地配合，才能达到“影戏借灯取影，哀怨异常，老妪听之，多能下泪”^[2]的感人境界。在完成影戏演出所需的诸多因素中，除了影戏卷本的依据和影人道具之外，演员的演出和操纵技艺也是决定因素。

从表演艺术上来说，我国各地的皮影戏表演差别很大，搭台、人员组成、表演形式、操纵方法、演唱曲调、表演习俗均多有不同。河北、东北的传统皮影戏班，演员人数讲究“七紧八不紧”，角色分工各有不同。在陕西、甘肃则是“五人忙”：“前首”是影戏班中居首要位置的人物，带月琴、唱本及堂

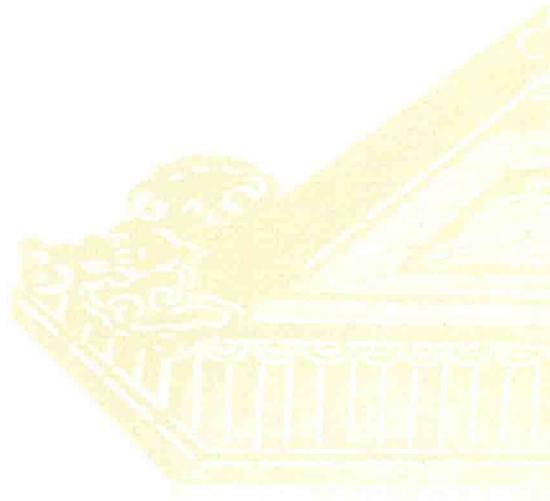
鼓；“灯底下”亦称“挑签儿”的，其他人主要是伴奏。湖南是四人演出班子，一个人在前台演唱兼操纵，后台三个人伴奏。山东、湖北、四川等地的皮影戏则主要是两人一台戏，一人操纵并负责所有演唱，另一人主要是用打击乐或胡琴伴奏。山东还有一位演员在演唱的同时用双手操纵影人、用双脚控制打击乐器进行伴奏，这是全国唯一的皮影独角戏演出。

各地皮影戏主要是演唱当地熟悉的乡音俚曲，陕西皮影戏的唱腔有老腔、碗碗腔、阿宫腔、弦板腔、秦腔、陕北道情、安康道情等；四川皮影唱腔有弹戏腔、灯戏腔、高腔、胡琴腔等；湖北皮影的唱腔分为打锣腔、汉调、荆州调、高腔、渔鼓、花鼓调多种；山东皮影唱摩调、南调、琴调、鼓调等；湖南主要唱花鼓和高腔；浙江主要唱海盐腔；冀南皮影唱腔有怀调、大平调、老南调和四股弦等不同唱法。这些在《中国影戏唱腔》卷中另有详述。

皮影戏以剧本为中心进行说唱，并融操纵表演、乐器伴奏为一体，所以要求演唱者、操纵者、伴奏者需要依据剧情的发展熟练的配合。因此，皮影戏表演需要长期的基本功训练才能表演生动、得心应手。而且过去许多皮影戏的演唱都是口传心记，需要凭着演员的记忆力和智慧去自由运用动作或增减词句，使它按着剧情做出各种动作来。有时一个操纵演员需要双手玩弄四、五个皮影人，还要表现喷云、吐雾、火光、变脸、换衣服等，这种变换技巧要讲究快、准、稳，要求手法干净利落，达到引人入胜的境地。

皮影戏表演艺术中最重要的是剧中人物感情的表现，其俗称为“入皮子”，这是皮影艺术表现的最高境界，是皮影戏表演艺术家的毕生追求。

经过长期的发展，中国各地影戏都形成鲜明的地方特色，表现出独特的艺术风貌。它依皮成形、借光树影，在荡气回肠的吟唱与阵阵锣鼓声中，展示着中国传统民间戏曲文化的特殊风貌。

第一章

皮影戏演出戏台

现存的古皮影戏台

1. 河北蔚县苑家庄古灯影戏台

蔚县距离北京 150 公里，北邻张家口，西与晋北接壤。这是个历史文化底蕴很深的地方，该地的窗花剪纸是非常有名。全县现在仍保留着一百多座古堡、三百多座戏楼，明清时期的民居建筑随处可见，特别是这里还保留着专门演皮影戏用的“古灯影戏台”。

蔚县灯影戏在蔚县城乡有着极为广泛、深厚的群众基础，当时社会上流传的民谣：“过节听不上灯影腔，再好的酒肉也不香。开年看几场灯影戏，一年和老婆不生气。”据老年人回忆：光绪中期，碗碗腔皮影戏便在蔚县兴盛和繁荣。不少青年人投师学艺，影戏班子逐年增加，演出范围越来越大。其主要原因是它的组织形式小，人数少，六七个人即可演出。其次是戏班投资少，演出价钱低，一般村庄都支付得起。光绪年间，蔚县的灯影班社有二十多个，如东七里河的狗逗子灯影班、东大云疃的杨林灯影班、徐立发灯影班、大固城的杨波灯影班，最出色的是吕家庄宋梅灯影班。民国时期，由于军阀混战，政局动荡，内战不断，极为兴盛的蔚县灯影艺术便一天天衰落下来。

蔚县城北涌泉庄乡苑家庄古灯影戏台，大约为清代中期以前的建筑，戏台台口宽 3.3、高 2 米。前台口的明柱以内用草坯砌堵着，从台后进入可以看到内壁上有题字，西壁写有：

“光绪二十六年正月二十四、五、六日，王奇在此一乐也，南闫元省班同拜。

夜戏：万仙阵闹天宫阴书阵（注：此为演出剧目）

民国十二年七月拾伍日正、肆起、陆末。（注：拾肆日起演、拾伍日正演、拾陆末场演出）

药王殿 吉星台 邓家山 下河东 忠报国（注：此为演出剧目）

民国十六年七月吕家庄□□班开演，
萧金贵 樊斌 辛梅 杨濯 杨文业 在此一乐也
献瑞 余唐关 午后 牧羊圈 锁玉龙 万寿台（注：此为演出剧目）。

2. 河北蔚县白中堡古灯影戏台

蔚县南留庄镇白中堡村堡门外观音庙的古灯影戏台，坐落在一砖砌台基上，坐南朝北，单檐四檩卷棚布瓦顶。面阔三间，进深一间，通面宽 3.1、通进深 4.5、高 4 米。台基为正方形，边长 5.5、高 1.5 米。前后均有挑檐木，东西山墙中间开小窗。前檐现在用土墙封堵，后墙开小门，前檐额枋有木雕、彩绘。从建筑形式上看，应为清代中晚期建筑。据村里人介绍，该村没有建过大戏台，只有灯影台一座。清末至民国年间，这里每年关帝祭祀之日演灯影，一般为三天，白天演木偶戏，晚上演灯影戏。以蔚县吕家庄、七里河灯影班为主，均演成套大戏。该村灯影台在 20 世纪 50 年代还演过灯影戏，以后就不再演了，灯影戏在蔚县也就渐渐消失了。

3. 河北蔚县定安村灯盏楼

蔚县黄梅乡定安县村灯盏楼，坐北朝南，位于该村旧堡门西侧，堡门东侧为观音殿，再向东为龙王庙，观音殿、灯盏楼隔东西向街道分别与戏楼和阎王殿正对。

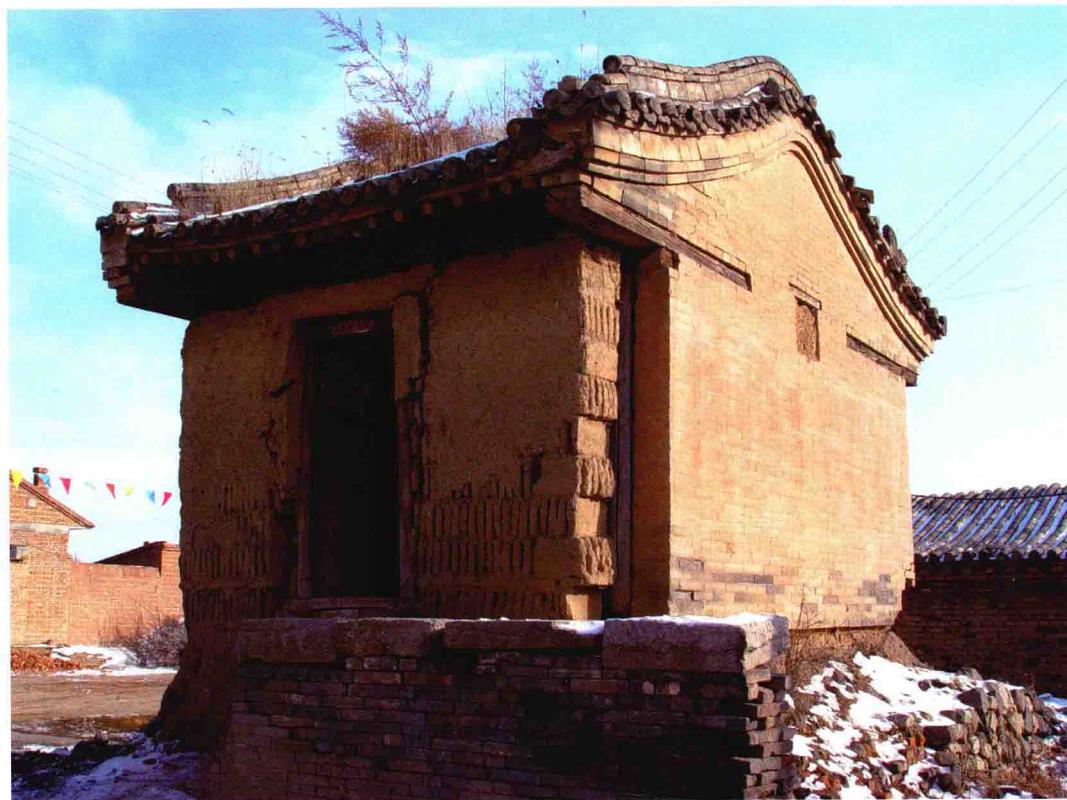
灯盏楼面宽、进深各一间，砖木结构，宽 3.4、

河北蔚县苑家庄古灯影戏台之一

河北蔚县苑家庄古灯影戏台之二

河北蔚县白中堡灯影戏台

河北蔚县定安县村影戏、摆灯盏两用台

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com