

中国

皮影戏

全集
01

源流

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

魏力群

主编

文物出版社

中国皮影戏全集

魏力群

主编

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

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

魏力群

主编

中国皮影戏全集

01

源流

文物出版社

《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） 李来驾（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·源流》编委会

主 编：魏力群

编 委：张彦台 何迪明 李明斌 陈文静

《中国皮影戏全集》为成都博物院与河北师范大学非物质文化遗产研究中心的合作课题。课题负责人为魏力群、王毅。

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。

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》高屋建瓴的纵向引导下，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一段。

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可朽价值。

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 电影的鼻祖——中国皮影戏……001

第一章 影戏的起源……023

- 一 影戏与古代幻影术……024
- 二 影戏起源诸家说……027
 - 1. 影戏始于西汉之说……027
 - 2. 影戏于战国时期发祥山西孝义之说……028
 - 3. 影戏始于唐代西安之说……028
 - 4. 影戏由外国传入之说……029
 - 5. 汉、唐无影戏之说……029
- 三 影戏形成的因素……031
 - 1. 影子嬉戏是影戏本源……031
 - 2. 皮影造型源于剪纸……032
 - 3. 影戏卷本延续于变文俗讲……032
 - 4. 影戏表演得益于木偶戏……035

第二章 宋代影戏的繁荣……039

- 一 北宋是中国影戏最早的兴盛期……040
- 二 南宋影戏的发展……044
- 三 宋代影戏的种类和体制……046
 - 1. 宋代影戏的种类……046
 - 2. 宋代影戏的体制……049

第三章 金、元影戏寻踪……053

- 一 中原影戏的分野……054
- 二 元代影戏的传播……055
- 三 金、元影戏写真图……057
 - 1. 山西繁峙金代壁画《儿童弄影戏图》……057
 - 2. 山西孝义金代影人头像壁画……058
 - 3. 山西孝义元代古墓影人壁画……059
 - 4. “傀儡戏纹镜”之木偶、影戏辨……059

第四章 明代影戏的流传……061

- 一 南民北移与影戏的交融……062
- 二 全国早期影戏风格的相对一致性……067
- 三 三大区域性流派的形成……069

第五章 清代影戏的鼎盛……073

- 一 清初影戏的流传……074
- 二 清代关于影戏的记载……076
- 三 各地民间的影戏……078
 - 1. 清代冀东滦州影戏……078
 - 2. 清代冀中、冀西影戏……080
 - 3. 清代北京影戏……081
 - 4. 清代东北影戏……083
 - 5. 清代山西影戏……083
 - 6. 清代陕西影戏……086
 - 7. 清代陇东影戏……088
 - 8. 清代青海影戏……089
 - 9. 清代四川皮影戏……089
 - 10. 清代广东潮州纸影戏……090
 - 11. 清代台湾皮猴戏……090
- 四 清代禁影的问题……091
 - 1. “悬灯匪”与皮影戏……091
 - 2. 清政府的禁夜戏令……091

第六章 近现代皮影戏的兴衰……095

- 一 近现代河北不同风格的皮影戏……096
 - 1. 近现代冀东皮影戏……096
 - 2. 冀东石印本影词……101
 - 3. 冀东皮影戏老唱片……102
 - 4. 冀东皮影戏与东北皮影戏的交流……106
 - 5. 冀东早期的大影——福影……108
 - 6. 近现代冀中皮影戏……108
 - 7. 古中原皮影戏的嫡系——冀南皮影戏……109
 - 8. 近现代冀西灯影戏……110
- 二 近现代北京皮影戏分两派……112
 - 1. 李脱尘与北京皮影戏……112
 - 2. 近现代北京路家班皮影戏……114
- 三 近现代东北三省皮影戏的沿革……116
 - 1. 近现代黑龙江的“江南影”和“江北影”……118
 - 2. 近现代吉林榆树皮影戏……118
 - 3. 近现代辽南皮影戏……119
 - 4. 近现代奉天“边外影”……119

- 四 近现代三晋皮影戏的分布……120
1. 孝义纸窗皮腔皮影戏……120
 2. 孝义纱窗碗碗腔皮影戏……121
 3. 曲沃碗碗腔皮影戏……122
- 五 近现代陕西皮影戏仍称“隔帘说书”……123
1. 老腔皮影戏……123
 2. 碗碗腔皮影戏……123
 3. 弦板腔皮影戏……124
 4. 阿宫腔皮影戏……124
 5. 道情皮影戏……124
 6. 灯盏头碗碗腔……125
 7. 安康越调皮影戏……125
 8. 八步景皮影戏……125
- 六 近现代甘肃皮影戏……126
- 七 近现代青海皮影戏……127
- 八 近现代四川皮影戏……128
1. 川北皮影戏……128
 2. 成都灯影戏……128
- 九 近现代云南皮影戏……129
1. 昆明小皮影戏……129
 2. 易门皮影戏……129
 3. 腾冲大皮影戏……129
- 十 近现代河南皮影戏……130
1. 豫北开封皮影戏……130
 2. 豫东罗山皮影戏……130
 3. 豫南桐柏皮影戏……130
 4. 豫西灵宝道情皮影戏……131
- 十一 近现代山东皮影戏……132
1. 济南泉城皮影戏……132
 2. 临沂两个老汉一台影……132
 3. 枣庄皮影戏源自道观……133
 4. 烟台皮影戏之兴衰……133
- 十二 近现代浙江、上海、江苏皮影戏……134
1. 浙江皮影戏与海盐腔……134
 2. 旧上海的皮影戏……134
 3. 民国期间的江苏皮影戏……135
- 十三 近现代湖北“门神谱”、“魏谱”皮影戏……136
1. 云梦皮影戏……136

2. 荆襄皮影戏……136
 3. 谷城越调皮影戏……137
 4. 洪湖皮影戏……137
 5. 沔阳(今仙桃)皮影戏……137
- 十四 近现代湖南、江西、安徽的皮影戏……138
- 十五 近现代福建、广东纸影戏与台湾皮猴戏……140
1. 福建龙溪纸影戏……140
 2. 广东潮州纸影戏……140
 3. 台湾的皮猴戏……141
- 十六 抗日战争、解放战争时期的皮影戏……143
1. 日伪时期皮影戏的厄运……143
 2. 皮影戏在陕甘边区……144
 3. 长城脚下的“抗战影社”……145
 4. 华中地区的抗日皮影戏……149
 5. 解放战争时期的皮影戏……150
 6. 抗日战争、解放战争时期的皮影戏剧目……151

第七章 当代皮影戏的发展……155

- 一 新中国皮影戏的改革……156
1. 湖南皮影戏——新中国皮影戏改革的先锋……160
 2. 黑龙江皮影戏灯光改造与表演创新……161
 3. 唐山皮影戏综合性改革……163
 4. 湖北云梦皮影戏改革创新……164
 5. 浙江皮影戏改革……165
- 二 观摩汇演促进了皮影戏的新发展……166
1. 第一届全国木偶皮影戏观摩汇演……166
 2. 第二届全国木偶皮影戏观摩汇演……167
 3. 黑龙江皮影戏汇演活动……170
 4. 河北皮影戏汇演活动……171
 5. 福建皮影戏汇演活动……171
 6. 其他省皮影戏汇演活动……172
- 三 “文化大革命”期间的皮影戏……173
- 四 改革开放时期的皮影戏……180
1. 中国木偶皮影艺术学会成立……180
 2. 第三届全国木偶皮影戏观摩汇演……180
 3. 第四届全国木偶皮影戏观摩汇演……181
 4. 全国部分省、市木偶皮影戏艺术编导座谈会……181
 5. 全国皮影艺术座谈会……182

6. 全国皮影新剧作讨论、展览活动……182
 7. “秦晋皮影艺术展览”活动……182
 8. 全国木偶皮影座谈会……182
 9. 全国部分省、市皮影戏唐山邀请赛……183
 10. 河北省第一届皮影、木偶比赛……183
 11. 辽宁省皮影戏调演活动……183
 12. 河南省罗山县皮影戏改革……188
 13. 湖南省皮影戏交流活动……188
 14. 湖南省浏阳县皮影艺术协会……191
- 五 皮影戏探索与求新……192
1. 湖南省木偶皮影艺术剧院的新成就……192
 2. 唐山市皮影剧团的新创作……192
 3. 哈尔滨民间艺术剧院皮影团探索之路……197
 4. 北京宣武区皮影戏剧团的探索……200
 5. 北京韩非子剧社的新创作……201
 6. 北京龙在天皮影剧团的创新……204
 7. 大连皮影人偶同台的《卖火柴的小姑娘》……205
 8. 陕西华阴老腔皮影冲出影幕……206
 9. 云梦影戏在茶馆……207
 10. 济南皮影戏依然活跃……209
 11. 南京皮影戏进餐厅……210
 12. 老艺人组建的“江南皮影剧团”……212
 13. “川北王皮影”的传承人……214
 14. 台湾高雄“皮影研习营”……215
 15. 台湾华洲园皮影戏团的新剧目……216
 16. 台湾光盐纸影戏团新创意……218
- 六 走向世界的中国皮影戏……219
1. 湖南皮影戏出访海外……219
 2. 唐山皮影戏在世界的影响……222
 3. 哈尔滨皮影戏艺术家的海外交流……224
 4. 北京皮影戏的对外交流……226
 5. 陕西皮影戏走出国门……227
 6. 甘肃皮影戏出访欧洲……228
 7. 四川皮影戏表演在维也纳……228
 8. 外宾来访中国皮影戏……228
 9. 美国“悦龙影戏社”的中国风格……230

第八章 中国皮影戏的传承保护……233

- 一 中国皮影戏当代分布与日趋濒危的现状……234
 - 1. 中国当代皮影戏分布……234
 - 2. 皮影戏濒危现状……256
- 二 国家级非物质文化遗产保护工程与皮影戏……277
 - 1. 中国皮影戏成功申报为世界非物质文化遗产代表作……277
 - 2. 甘肃环县道情皮影戏保护传承工作……282
 - 3. 陕西华县皮影戏的保护、传承与发展……290
 - 4. 陕西华州国际皮影文化生态园……292
 - 5. 河北邯郸的皮影戏保护工作……296
 - 6. 山东泰安皮影戏保护与传承……301
 - 7. 河南罗山皮影戏保护与开发……303
 - 8. 湖南衡山皮影戏传习中心……304
 - 9. 浙江海宁皮影戏保护……308
 - 10. 广东陆丰采取措施抢救保护皮影戏……310
 - 11. 辽宁凌源文化馆的“皮影艺苑”……311
 - 12. 其他各地皮影戏保护与传承活动……313
- 三 皮影戏艺术节及展演活动……318
 - 1. 甘肃环县皮影艺术节……318
 - 2. 湖南衡东的乡镇皮影艺术节……323
 - 3. 黑龙江皮影艺术节……324
 - 4. 2005 中国唐山国际皮影艺术展演……326
 - 5. 成都国际木偶节展演……330
 - 6. 中国美术馆皮影戏展览的演出……332
 - 7. 其他各地的皮影戏演出……335
- 四 皮影戏博物馆与展览活动……339
 - 1. 成都博物院中国皮影博物馆……339
 - 2. 中国美术学院皮影馆……343
 - 3. 甘肃环县皮影博物馆……346
 - 4. 山西孝义市皮影木偶艺术博物馆……347
 - 5. 中国滦州皮影博物馆……349
 - 6. 北京崔永平皮影艺术博物馆……354
 - 7. 台湾高雄皮影戏馆……355
 - 8. 北京中国美术馆皮影戏展览——“影戏华彩”……357
 - 9. 上海美术馆皮影展览……361
 - 10. 河北唐山博物馆皮影展览……363
 - 11. 山西省民俗博物馆在河北的皮影戏展……366
 - 12. 上海木偶剧团展览厅皮影陈列……368

13. 浙江杭州国际动漫节“皮影世界·世界皮影”艺术展……369
14. 北京中华世纪坛皮影展览……371
15. 国家大剧院皮影展览……373
16. 全国皮影传统流派雕刻精品邀请展……374
17. 原中央工艺美术学院“中国北方皮影造型艺术展”……376
18. 其他皮影戏收藏与展览……380

五 皮影戏走进院校讲堂……381

1. 皮影戏进校园……381
2. 皮影戏与儿童……391
3. 皮影戏学术讲座……400
4. 大陆皮影戏香港讲座及示范表演……404

六 皮影戏其他相关活动……407

1. 皮影戏研究学者魏力群与抢救性拍摄……407
2. 清代著名皮影戏剧作家李十三的新墓碑……413
3. 北京老人与他的皮影戏网站……414
4. 皮影戏与动画……415

附录一 皮影的收藏与识别……419

附录二 中国皮影戏源流分支表……425

附录三 中国皮影戏大事年表……427

参考文献……442

鸣谢……445

绪论 || 电影的鼻祖——中国皮影戏