

刘小娟
姚其巩

编著

皮影

中国民间工艺美术技法丛书

天津人民美术出版社

中国民间工艺美术技法丛书

中国民间工艺美术技法丛书

中国民间工艺美术技法丛书

皮影

PIYING PIYING PIYING PIYING PIYING PIYING

刘小娟 姚其巩 编著

责任编辑: 刘建平
景戎华
装帧设计: 景戎华
作品摄影: 马家吉
电脑设计: 张元盛

天津人民美术出版社

剧照

《杨家将》

《鹤童》

《牛郎织女》

《双山情》

《香莲》

皮影——中国民间工艺 美术技法丛书

天津人民美术出版社出版 发行

新华书店天津发行所经销

山东滨州新华印刷厂印刷

1998年6月第1版

1998年6月第1次印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:5

印数:0001—3000

ISBN7-5305-0817-2

J·0817

定价:23.50元

1. 李鹏总理和国家其他党政领导接见唐山皮影剧团演职员

3. 李鹏总理关心皮影艺术

2. 李鹏总理接见唐山皮影剧团姚其巩团长

4. 唐山市文化局王恩阳局长在台湾进行皮影艺术交流

5. 姚其巩团长在意大利进行皮影艺术交流

工艺美术远可上溯到人类与猿相揖别,打制粗糙石器而始。中国工艺美术有 8000 余年悠久历史,世代承袭的民间工艺美术作为分支,同具辉煌,在华夏民族文化宝库中弥足珍贵。

民间工艺美术是生产者的艺术,它出自民间,服务于民众,始终把实用和审美融合于一体,带有物质和精神的双重性,非为纯艺术现象。民间工艺美术植根社会最基层,在不同民族、不同地域生生不息,构筑了基础雄厚的大众文化底蕴,并对其它文化艺术产生过深远的影响。从此意义上说,民间工艺美术的市场和拥有的读者群十分广大。

由于民间工艺美术品贴近生活,取材方便,价廉物美,加之大多都能手工制作,因而备受欢迎。近年来,伴随物质生活的改善,人们对民间工艺美术品的需求也与日俱增,同时渴望了解掌握一些相关的技能。然而,目前此类技法书出版较少,不无遗憾。有鉴于此,我们特意推出这套《中国民间工艺美术技法丛书》,聊以弥补。

在我们身边,纸、布、草、木、竹、石、毛、面、泥等俯拾即是,均可利用。学会自己动手制作一些民间工艺美术品,既能装点居室,美化生活,又能陶冶情操,自得其乐。另外,一些城乡择业人员,若掌握好一二项技能,组织批量生产,不仅增加经济收入,说不定还会发家致富。本丛书提供的学习资料通俗、翔实、全面,愿能帮助大家打开无师自通的方便之门。

刘建平

刘小娟 汉,1955 年生,河北省唐山市人。1990 年毕业于河北师范大学,现任唐山市文化局艺术处干部。著有:《唐山皮影》、《戏曲现代戏的戏曲回归》等。

姚其珏 汉,1945 年生,河北省唐山市人。现任唐山皮影剧团团长、唐山市人大代表、中国戏曲表演学会理事、中国木偶皮影学会副会长、中国戏剧家协会会员、国家二级编剧。

目 录

一、皮影的历史及其起源	1
二、皮影的发展	2
三、唐山皮影的形式与发展	3
四、唐山皮影的艺术特点	4
五、唐山皮影的流传	5
六、唐山皮影的制作	6
七、皮影雕刻及其用具	10
八、唐山皮影造型	11
后记	14
影人头像图谱(上色示范图)	15
影人头像制作图样	31
传统影人造型欣赏	69
影人服装图样	77

皮影

刘小娟

皮影,是我国传统戏剧艺术之一,皮影戏中艺术形象的载体。这里所说的皮影,不是皮影戏。它是用牛皮、驴皮或羊皮等材料,按不同艺术造型雕刻而成,供皮影戏表演使用的皮影人和其它服装道具。皮影,不仅具备使用价值和欣赏价值,而且还有很高的艺术价值和收藏价值。

一、皮影的历史及其起源

传说我国皮影戏,产生于西汉武帝时期。《汉书·外戚传》和晋代王嘉《拾遗记》中曾记述,汉武帝为思念已故爱妃李夫人,整日心情忧郁、愁闷不眠。有位方士名叫李少翁的言道说法,说是能让武帝重见李夫人,但武帝只可遥见不可同帷幄。武帝应允后,派千余人赴暗海索取潜英之石,十余年后携石返回,依照李夫人图像刻作其形,然后,放置于纱帷之中。武帝另坐他帐,遥相观望,灯下李夫人身影若隐若现,如见夫人生还,武帝非常高兴。随后,李少翁舂此石人为丸,为武帝服下。从此,筑起灵台,每年祭祀,武帝不再思念。后人在研究皮影历史

时,多将此传说,称之为皮影戏的起源。皮影究竟起源于何时以及如何形成,在民间还有几种传说:①西汉文帝刘恒时,宫娥巧剪桐树叶为人形,放置于纱窗之上以娱太子玩耍,由此产生皮影。②皮影来源于中国的民间剪纸艺术。③皮影是从“灯影”衍变而来。④皮影是由唐、五代僧人俗讲设像荐亡超度嬗变而来等等。但是,一直没有文字和其它实物佐证。因此,不能作为皮影起源的依据。直到宋代时期,才出现了有关皮影艺术的文字记载。宋代灌圃耐得翁《都城纪胜》“瓦舍众伎”一条中曾记述:“凡影戏乃京师人初以素纸雕鏤,后用彩色装皮为之。其话本与讲史书者颇同,大抵真假相半,公忠者雕以正貌,奸邪者与之丑貌。”宋代周密《武林旧事》卷六《小经纪》中录有:“鏤影戏”(雕刻)一条等。张耒《明道杂志》、高承《事物纪原》、孟元老《东京梦华录》等古籍,都记载了皮影艺人、影戏班社及繁杂的操纵技艺以及皮影剧目等。《都城纪胜》等古书所述,是我们至今发现最早的有关皮影的文字记载。按书中所录来看,宋代的皮影戏相当普及、发达,艺术形式已比较完善。皮影雕刻的材料已从纸发展为羊皮;从素纸发展为彩色涂染;正反人物形象已有

区别;出现了专门雕刻皮影的行业;演出和雕刻业也已经由个人发展为团体和班社等协作的方式,并且进入了商业领域。任何事物从形成、发展到成熟,都需要一个长期的过程。因此,我们推断,皮影的起源和形成,要早于宋代。随着时间的推移,考古的新发现,我们对皮影起源的问题必将有新的认识。

从元朝以后,都城北迁,北方成了政治、经济、文化的中心。许多艺人随之北上,影戏艺人也在北方扎下了根。元代汪颙《林田叙录》中就有“傀儡牵木作戏,影戏彩纸斑斓;敷陈故事,祈福辟禳”的记载。明代田汝成在《西湖游览志余》一书中,记述了北方勾栏、瓦肆中影戏的活动,作者引述了明代文言小说《剪灯新语》的作者瞿佑《看灯诗》一首:“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。”作者在此借他人之口,抒发了自己看完影戏之后的感慨。另外,近些年在山西挖掘的明代墓葬中,也发现了纸窗影人像壁画,这些说明了影戏在北方的盛行。从史料记载和出土文物中我们看到,影戏演出已开始使用纸做的影窗。但是也透露出,从宋代到明代几百年间,影戏发展较为缓慢,基本还保持着宋代的遗风,“其话本与讲史者颇同,大抵真假相半”,还是以讲史为主。

有关皮影戏演出形式以及皮影制作的记载,在《清代北京竹枝词》“百戏条”中记述:“剪纸为之,透机械于小窗之上,夜演一剧,亦有生致。”并附诗一首:“机关牵引未分明,绿绮窗前透夜繁。半面才通君莫问,前身原是楮先生。”就上面的材料,我们得知:清代皮影戏中的人物造型,为五分侧面(半面),制作材料为纸(楮),影人可以活动(机关牵引)。虽然作者不清楚影人是怎样动作,但是,牵引两字足可说明,影人已被

人操纵。演出形式,是将影人贴在丝罗布面影窗上(绿绮窗),而且用灯照明(繁)。从以上分析来看,清代的皮影演出和皮影制作,已经与现在非常接近。皮影的制作,自西汉宫女巧剪桐树叶以及方士李少翁取暗海潜英神石,到宋代的素纸、五色蜡纸,乃至后来改用羊皮,历经多次质的变化,使影人制作材料逐渐轻便灵巧、美观耐用。到了清代,影人材料又采用牛皮、驴皮,并且被加上机括,供人牵执操纵,四肢活动自如,形象更加逼真。

皮影,这种独特的民间艺术,在近千年的历史发展过程中,不断改革创新,已深深地扎根于中华民族沃土之中。目前,我国的皮影分布很广,如:陕西、甘肃、青海、福建、广东、湖南、湖北、山西、河南、河北、黑龙江、江浙地区等地都有皮影。他们以不同的制作方法、不同的雕刻技艺、各异的艺术风格并存于中华大地。

二、皮影的发展

自从皮影戏出现以后,经元、明、清发展至今,在全国已形成了诸多不同地区的皮影戏。他们各自依据当地的文化历史、地理风貌、人文情趣以及自然环境,逐渐形成了自己特有的艺术风格。各地皮影戏的繁荣兴盛,无疑促进了皮影雕刻艺术的发展。如:陕西、甘肃、山西皮影雕刻风格古朴苍劲,四川、湖北皮影粗犷豪放,江浙皮影玲珑秀美,福建、湖南皮影简练明快,河北皮影精美剔透。丰富多彩的地方皮影戏,为皮影雕刻的发展提供了有利条件。

明朝初期,皮影戏在演出形式上,仍沿袭宋代遗风,“其话本与讲史者颇同,大抵

真假相半”。演出内容仍以历史故事为主。到了明朝后期,由于大量的小说出现,规模宏伟的长篇传奇作品相继问世,为戏曲创作提供了丰富多彩的题材。一部传奇作品,一般为四五十出,甚至有的多至百余出。传奇作品表现了广阔的社会生活,塑造了众多的人物形象,它博采众家之长,吸收了其它艺术的优秀成果和经验。传奇作品的出现,推动了戏曲综合艺术各方面的发展,同时,也标志着中国戏曲进入了一个繁荣的历史新阶段。皮影戏也不例外,一些文人墨客编写皮影剧本风气很盛。清朝以来,出现了大批皮影剧本,历史、武侠、公案、传奇、神话无不涉及,故事情节曲折,人物个性鲜明。剧目题材的丰富多彩,以及剧中各个阶层不同人物的出现,为皮影人物形象设计提供了广阔的思维空间。

我国的传统节日,是民族文化的重要组成部分。逢年过节、庆祝丰收、禳灾祈福、寿日满月、迎亲嫁娶,少不了演戏酬神还愿。老百姓都会自发地走出家门,访亲拜友,逛街看戏,在他们看来,这些是他们生活中重要的社交活动之一。由于皮影戏演出形式灵活,演出内容深受群众喜爱,因此,每逢喜庆日子,都会邀请皮影戏班演出。如:《大赐福》《天仙送子》《八仙庆寿》等影戏,都作为吉祥影来演出。由于吉祥影戏适应民俗活动的需要,满足人们向往太平昌盛、幸福美好的心理需求,烘托节日气氛,因此,皮影戏随着民俗节日的文化活动的延续而发展和流传,并为丰富皮影戏中的道仙神灵等人物造型,提供了创造条件。

皮影戏流传到北方关外后,一时受到达官贵族、文人墨客的青睐,“长白黑水间颇盛行,满州人尤悦之”。(佟晶心《中国影戏考》)并在清人入关后,带入北京。顾颉刚《滦州影戏》中录有:“康熙五年,礼亲王府

竟有八个食五两俸禄专管影戏的人”。由于清初权贵的喜好,当时王朝各官府多设有影戏班,一些致仕官员、不第秀才也多为影戏写剧本。皮影进入宫廷后,直接受到宫廷美术和宫廷艺术的影响,构图、着色等方面,有了很大改变。在影人发式和服饰雕刻方面,越加讲究起来。特别是发式,随着时代潮流,不断更新花样,仅清代发式就有十几种。服装的镂雕图案也更加考究,线条也越来越精细,从整体皮影雕刻上看,形式趋于华丽,结构更加严谨。皮影戏进入宫廷,以及文人介入皮影剧本的创作,无疑推动了皮影艺术的发展,同时也提高了皮影艺术的质量。

三、唐山皮影的形式与发展

唐山皮影,又称滦州影、乐亭影,是中国皮影戏中影响最大的种类之一。它形成于明朝末期的河北滦州一带,至今已有四百多年的历史。据史料记载,唐山皮影为永平府滦州人黄素志所创。中国民俗学家顾颉刚先生在《滦州影戏》一文中,曾引用清末李脱臣《影戏小史》一书为证:“明万历年间,在滦州有一位不得志的生员姓黄名素志,是一个多才多艺的人儿,不但文才很好,而且绘画、雕刻件件精通。只有一件,时运不佳、屡试不第,无颜回归故里,乃出关游学沈阳,在那里只是教授几个村童过活,在这悠闲的岁月里慢慢地成就了他的艺术贡献——创作影戏。”书中介绍了黄素志先生不仅熟读古书、遍阅经史、擅长琴棋书画,而且还掌握我国古代“变文”,熟悉道

士的“宣卷”。他根据佛教故事改编成“影经”，再配上剪好的纸人，到处演唱。后来，他的一个姓裴的学生，见纸人易损，建议改用羊皮刻镂，被黄先生采纳，果然耐久。

美籍华人秦振安博士，与黄素志先生同乡，并深谙皮影艺术。他在《皮影艺术之主流——滦州影》一书中写到：“滦州影，系明万历年间，滦州安各庄人黄素志先生，在关外沈阳所创。”“黄先生对大影有着多年的演出经验及了解”，后来“他发现大影本身有着许多缺点，经过相当时间锲而不舍的潜心研究，黄素志对皮影戏作了大幅度的改进”。

唐山皮影素有“发源于滦州，兴盛在乐亭”之说。从清中叶到清末，唐山皮影进入繁荣兴盛时期，剧本、音乐、雕刻、操纵等方面都有很大发展。这时，皮影戏已在冀东各地以及北京和东北三省广为流传，尤其在滦县毗邻的乐亭县，一些豪绅地主纷纷办起影班，仅在乐亭一县当时就有皮影班六十多个，而最为有名的当属崔、刘、张、史四大影班。大量作品的出现，各种流派的形成和影班之间的竞争，给影人雕刻的改革和发展提供了有利的条件。当时，大的影班都设有专人刻影，而且，为了满足其它班社演出的需要，社会上纷纷办起雕刻影人的作坊。他们在雕刻艺术上相互角逐，各自形成风格。皮影雕刻艺术以多种流派并存，向着专业化发展，并以图谱的形式代代传承，标志着唐山皮影艺术的成熟，开创了唐山皮影艺术的新天地。

任何事物的发展都有它的传承性和变异性。唐山皮影吸收了传统影戏的精髓，但又不拘泥于旧的模式。在整个艺术发展过程中，不断改革变化，融入新的内涵。在影戏演出中，皮影人是剧中主要艺术形象，演出效果的好坏，与影人的雕刻和操纵技艺

的优劣有着直接的关系。唐山皮影雕刻，在吸收民间剪纸、寺庙美术、宫廷美术以及戏曲脸谱、服饰装束等姊妹艺术的基础上，逐步形成了自己独特的艺术风格。

唐山皮影历来以雕刻精细、形象俊美、色彩鲜艳、结构严谨而著称，在中国皮影艺术中占有重要地位。近几十年来，唐山皮影雕刻在造型、涂染和使用材料上，又有了很大改变，雕刻刀工也更加精细，整体上有了很大提高和发展。1993年，唐山皮影雕刻作品《孙悟空三打白骨精》，参加了文化部举办的广州“首届中国艺术精品博览会”。作品《凤仪亭》参加了1994年“全国民间艺术一绝大展”，并获最高荣誉奖。1995年中国邮票总公司，发行了以《中国皮影》为名的一套纪念邮票，其中一枚为滦州影，同时，发行了滦州影《凤仪亭》纪念张一枚，明信片、首日封各一种。近些年，唐山皮影在国内外影响越来越大，精美的皮影雕刻作品也越来越受到人们的重视，一些国内外艺术家、收藏家纷纷求购正宗的驴皮影人。德国奥芬巴赫皮革博物馆、日本东京国立艺术馆、以色列远东博物馆、德国斯图加特木偶活动中心等，已将唐山皮影雕刻作品收藏并作为珍品加以展出。

四、唐山皮影的艺术特点

皮影雕刻作品，不仅在皮影戏中是主要的演出用具，有其独特的艺术性，同时，也是一种很受群众欢迎的手工艺品。

1. 形象各异、性格鲜明的皮影造型

皮影戏剧本，大多数是由人们所熟悉的历史、小说、故事等改编而成，因此，雕刻

者要依据人们在社会生活中,长期形成的心理定式和欣赏习惯,去研究、创造特定的人物形象。如《三国演义》中的曹操、刘备、张飞、关公,《杨家将》中的穆桂英、杨宗保、孟良、焦赞、佘太君,《西游记》中的孙悟空、猪八戒、沙僧、唐僧等等。这些人物形象,对中国的观众来说,非常熟悉,一认便知。这些个性鲜明、活灵活现的皮影雕刻作品,每个都有其家喻户晓的故事和历史背景。因此,大人小孩都非常喜欢,有的买回家中玩耍,有的甚至亲自动手雕刻自己喜爱的人物。

2. 人物关系复杂,带有文化含量的成套皮影

由于皮影人物造型为剧本内容所决定,并服务于内容,所以,大多为形成一定人物关系的、成套的皮影雕刻作品。如:《杨家将》、《西游记》、《封神榜》、《蝴蝶杯》、《二度梅》、《镇冤塔》、《五峰会》、《青云剑》、《珠宝钗》、《薛家将》等等。这些大量的皮影剧目,都为人们所熟悉。如果,将任何一个剧目中的人物集中起来,即便不是用于演出,保存在手中,仍然可以作为艺术品来欣赏,并且,带有很高的文化含量。

3. 唐山皮影人物雕刻,在构图、造型上有其自己的独特性

皮影人物的造型,从整体比例上看,头略大些,几乎占人体的四分之一;胳膊也比正常比例长些;脸部和身体以五分侧面为主,个别也有七分或正面雕刻(丑角、怪兽和特定人物)。由于皮影戏有故事情节和矛盾冲突,依中国观众心理定式,将冲突双方称之为正反两派。皮影戏中正反两派的区别,主要表现在脸部雕刻上,“公忠者雕以正貌,奸邪者与之丑貌”。这样,皮影脸部的雕刻和设计尤为重要。为了让观众看得更清楚,对剧中人物辨析得更准确,在雕刻时

将头部放大,使其脸谱化。

4. 皮影人物头部造型为五分侧面(特定人物除外)

皮影演出受其形式限制,影人只能在二维空间活动。如将影人作正面雕刻,影人身体不能准确、灵活地作正常而有规律的活动。因此,将影人设计为五分侧面,既能使影人运动自如,符合人体运动规律,又便于观众观看。在表演中,影人的手势动作是最主要的,感情的表达大多是通过手势动作来表现。因此,突出胳膊并加以夸张地将其放大,也是为了更好地表现人物的思想感情。

5. 皮影人物的替代性

在演出中,除了特定人物外,皮影人物还可以互相替代。如:皮影戏《五峰会》中的曹克让,可同用于《杨家将》中的杨继业;又如《五峰会》中的曹宝,也可同用于《薛家将》中的薛强;再如《杨家将》中的杨宗保,也可同用于《薛家将》中的薛丁山等。另外,也可更换头楂(人头),用同一个身子,扮演其它戏中的角色。总之,在皮影戏中影人的使用比较灵活,一般小的影班存有180个头楂,60身戳子,再配有房屋、桌椅、轿辇、车马、兵器等道具便可演出。

6. 皮影正反人物,特点突出

皮影人物行当的雕刻各具特色,除了脸部雕刻不同之外,在头饰上也有变化。如正面人物为正扎巾雕刻,反面人物为反扎巾,并配有狐尾雕刻,在欣赏中非常直观。这种人物图谱的设定,已被观众认可接受,在长期的实践中逐步固定下来,并延续至今。

五、唐山皮影的流传

皮影戏的繁荣,必然要带动雕刻艺术的兴盛,而雕刻艺术质量的提高,又能促进皮影戏的发展,二者相辅相成,互为因果。皮影,这种喜闻乐见的民间艺术形式,在人民群众的日常生活中以及民俗节日和娱乐活动中得到普及和流传。

皮影雕刻的各种风格形成以及艺术上的竞技角逐,推动了皮影艺术的发展。清代中叶后,唐山皮影呈现出繁荣兴盛的景象,从宫廷到民间、从文人到艺人,都为皮影艺术的发展,起了积极的推动作用。除官宦富豪人家经办的影戏班外,民间影戏班也非常普及。各地有名的大影班,配备专人雕刻皮影。一些没有配备雕刻人员的小影班只好求购。由于影戏的普及,影人需求量的增加,促进了雕刻行业的发展。大影班中的皮影雕刻,除了满足自己使用以外,还为其它影班提供雕刻服务。为了占有市场,雕刻者在艺术上不断创新、精益求精。一些优秀的雕刻者,不仅绘制雕刻皮影,而且,还兼学绘画技巧和博采众家之长来充实自己。他们在长期的艺术实践中,逐步形成了自己的艺术风格。当时,皮影雕刻的特点,也就代表了影戏班的派别和风格。皮影雕刻的特点,具有相对的稳定性和区域性,它与影戏班的发展、兴盛以及传承紧密相连、息息相关。

皮影戏班到各地演出,促进了皮影戏的传播。皮影戏的演出规模不大,人员不多,行动方便,适合于流动演出。由于剧目内容通俗易懂、生活气息浓厚,所以深受广大人民群众的喜悦和欢迎。清代康熙补修本《永平府志》记载:“上元夕,通衢张灯演剧或影戏、驱戏之类,观者达曙。”《滦州志》卷四“戏剧”条中录有:“每演三夜或四夜为一台,每台价昂者须四五十元至百元,少者十数元至五六元不等,于人家还愿或喜庆

时用之,亦有岁时丰宁,乡村釀资开演,以资娱乐者。”明清以来,唐山去东北经商的人越来越多,昌黎、滦县、乐亭等地商人,将其土布、毡鞋、带子、锄板等商品及土特产大量倾销东北。这些人出入于东北大小城镇,开设店铺、坐地经商。随着唐山商人北上东北,唐山皮影戏也传进东北,并很快在东北扎根,直接影响了当地的影戏,至今在东北影的造型上,还能看到唐山皮影的痕迹。到了清末民初,唐山皮影已在冀东各地和北京以及东北三省广为流传。

商贩将皮影作品当作商品,带入或带出销售,实际上是最好的传播途径。由于皮影雕刻作品体积小,身体各部位能拆开,便于携带,加上皮影雕镂精美、色彩鲜艳、形象各异,因此引起经商者的特别青睐。他们将外地影人带入,又将本地影人带出,成为两地传递皮影艺术信息的使者。用纸或彩纸雕刻,因价格较之皮雕影人低廉,而且也容易刻划、描图画样,方便雕刻学习的影人,备受儿童喜爱。少年儿童玩耍和学习雕刻皮影,是皮影艺术世代相传的基础。在传播中,雕刻艺人也会相互借鉴,彼此受益,取长补短,共同提高。

唐山皮影艺术有着深厚的群众基础,具有强大的生命力,它的艺术成就和艺术魅力,是在流传过程中,弃其糟粕,保留精华,不断创新,逐步完善的。这种带有民族特色的艺术传统,在四百年的历史中得到了继承和发扬。

六、唐山皮影的制作

皮影雕刻以牲畜皮为材料,如牛皮、羊皮、马皮等。唐山皮影是选用上乘的驴皮精

心雕刻而成。《永平府地理志》记载：“影戏者，夜间张幕置灯，雕刻驴皮为之形，隔纸窗演唱成本故事，亦寓劝善刺恶之意。”用驴皮制作影人，比牛皮柔韧、透明；比羊皮结实、耐用。在制作中，一张驴皮各部位的使用，有所不同。影人的头部、上半身和上臂，采用驴两肋的皮来雕刻。因为此部位的皮较薄、平滑、细腻，而且透明；影人的手、衣领以及前臂采用中厚驴皮雕刻；影人的下半身和腿，适合用厚一些皮子雕刻。这样，使影人的重心在下面，便于操纵。砌末（道具），需要使用厚皮子雕刻。毛驴臀部为股子皮，不顺刀，做出的影人不平、不板，而且极易变形，因此不用。

唐山北部山区，毛驴很多，驴皮资源丰富。而且山区毛驴多食草，与用粮食和其它饲料喂养的毛驴相比，皮质更白、透明度更强。俗有北山驴皮明如镜之说，因此，雕刻者都偏爱这种毛驴皮。用这种驴皮雕刻出来的影人，透明润泽，质地上乘。

皮影制作大体分为四个步骤：刮皮浆皮，构图雕刻，着色涂油，拼钉装杆。下面分别介绍：

（一）刮皮浆皮

图1 绷皮

驴皮剥下后，首先将皮放置于清水或石灰水中浸泡，将皮上的毛和油脂除掉。然后，将皮子捞出，用绳索将皮子绷钉在特制的木架子上。（图1）阴干或晒干后，利用刀或薄竹片等器具刮磨，边刮磨边用清水反复冲洗。最后，除尽皮外边的毛和皮里面的肉屑。在操作中，用力要均衡，而且冬季还要注意防冻。这样，刮出来的皮子才能薄厚均匀、透明度好。专业刮皮者所使用的工具，一般为合成金属制作，扁圆形、半卷式，类似蘑菇的形状，在铁盘里面中心之处，安有木把。俗称“镢子”。（图2）

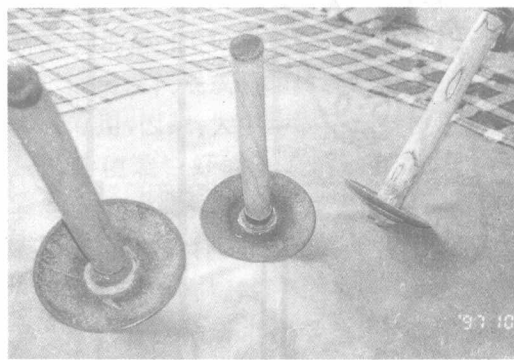

图2 镢子

为了影人在使用中不易弯曲，刮好的皮子还需要浆一下。浆皮子时，先将皮子放入水中浸泡一二日。然后，搭在木板上阴干。取谷米若干煮汤，而后将米捞出，用米汤按照一定比例，与小豆粉、樟脑、清水，也可根据自己的需要加放其它原料，冲开搅匀。水凉后，用刷子均匀地涂在皮子上面。待阴干后，卷起备用。经过浆洗的皮子，不仅不会弯曲，而且，涂上的颜色不褪色、不浸油。现在，一般不用米汤浆洗，只是在清水中浸透泡湿即可。

（二）构图雕刻

皮影雕刻包括两大部分：人物、砌末道具。人物，又有头楂（头部）、戳子（身体）两

部分,整体可分解为七个部分:

1. 头楂(头)
2. 上身
3. 上臂(两件)
4. 下臂(两件)
5. 手(两件)
6. 下身
7. 腿(脚与腿相连,两件)(图 3)

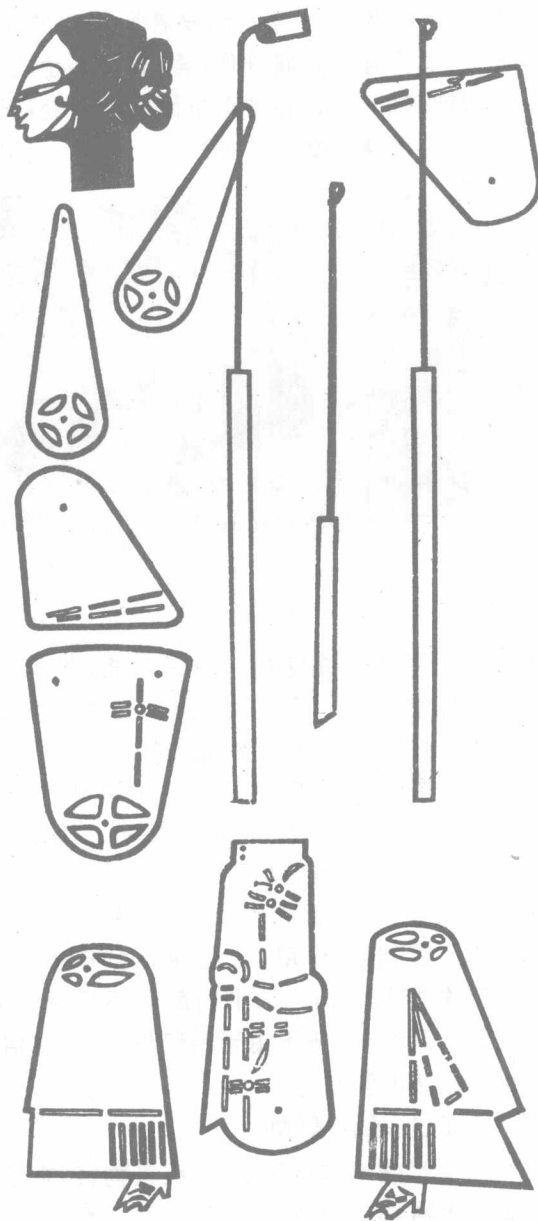

图 3 影人身体分解图

影人整体身长有:七寸、八寸、一尺二寸、二尺五寸不等。早期,传统皮影人为七寸,解放后,改革为一尺二寸。随着影窗放大,影人的身长也逐渐加大。目前唐山皮影剧团在演出中使用的影人,身长为二尺五寸。

影人头楂构图,脖子部分要比正常比例长一些,为的是与戳子相连。另外,戳子上端衣领,是头楂与戳子连接的关键部位。在制作上,与其它部位有所不同,它是将一块皮子,对折成双层,然后,再折成衣领的宽度,皮子中间留出空隙,翻钉在戳子上端,不雕刻、不涂色,以能将头楂安插在衣领中,将整个影人连接起来为目的。

在戳子中,短打武士的造型有所不同,在设计时将下身去掉,同时,又将上身尺寸加长,上下身合为一体。腿部分开为大腿、小腿两部分。俗称“遛趟”。这样设计,有利于武打操纵。

雕刻影人之前,将选好的皮子,按影人所需尺寸剪下,放在影人图谱上面(由于皮子透明,透过皮子能看见图谱)。然后,再按照影人图谱,用自制铁笔也有用蜡板笔,沿图谱线条,仔细描划在皮子上面。描完后移开图谱,将描划好的皮子用湿布或湿毛巾包起来,等皮子吸水渐渐松软后,再将皮子固定在雕刻蜡板上。也可在描划前阴湿皮子,而后进行描划易样,按所描划的线条进行雕刻,俗称“软刻”。另外一种方法,是不将皮子阴湿,描划完图谱后,直接将皮子固定在蜡板上雕刻,为“硬刻”。砌末的雕刻,与人物相同,只是在材料的使用上,要选用较厚的皮子雕刻。

(三)着色涂油

影人着色,吸收了民间年画、民间面人以及庙堂彩画的着色特点,以红、绿、黑、黄为主要颜色,槐黄、花青、浅紫、粉红、浅蓝、浅绿为辅助颜色,整体上是重彩涂染。在涂

染中,金色、深蓝、深紫三种颜色,在灯下呈黑色,故不选用。如果需要用金色,则用黄色来代替。影人着色与绘画不同,它需要两面着色。一般为先涂好一面,然后,再涂染另外一面。也可用一种颜色,将双面同一部位一并涂染,然后再换另一种颜色,涂染其它部位,此为对称涂染。(图4)也可根据自己的习惯涂染。但是,必须注意应该由浅到深、由外到内来进行涂染。换颜色时,需将影人微晾一下,然后再进行另一种颜色的涂染。这样,可以避免两种颜色相互渗透。影人的手、脖子和衣领不涂色、不涂油。待整个影人涂染完毕后,还需将涂好的影人,放在两片平滑的木板之间,压上重物。影人阴干后,还要涂桐油(现在大多涂清漆),目

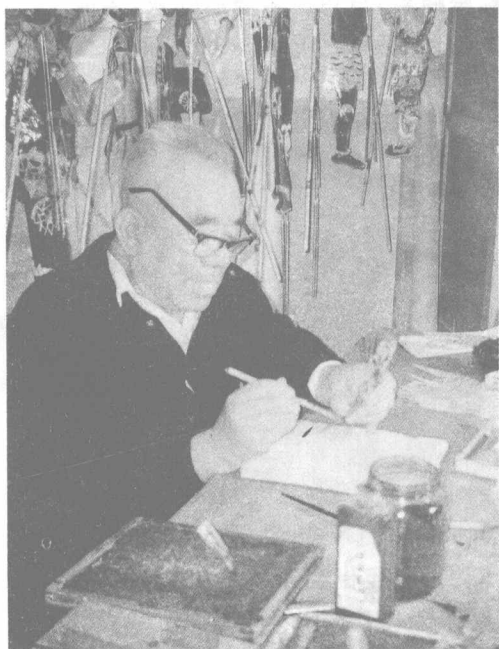

图4 涂染

的是使影人更加光泽、柔韧、结实,而且在放置时,不易与其它影人粘连。双面涂好油后,用夹子夹住,挂在悬空之处阴干。

(四)拼钉装杆

影人装钉,早期是用皮条或线来缝钉。缝钉时用线或皮条穿过连接点,然后,分别在两面打结固定。现在,演出中使用的影人,多用铆钉或铁丝装钉,使之更加结实耐用。装钉时,依据影人各部位的关系,先将手、上臂与下臂连接,上身与下身连接好,然后将两臂分别放在影人上身连接处的两侧,重叠一并装钉。腿部装钉有所不同,要依次分开,前后排列。不论影人是五分、七分侧面,一般为正面装钉在下身上(特定人物除外),使影人在整体造型上,重心在下面,便于行动。而且,利于观众欣赏。传统影人的头楂与戳子,不作固定连接。使用时,将影人的脖子,安插在戳子上端衣领中即可。演出现代戏或新编传统戏时,由于影人专人专用,因此,大多为固定连接使用。

要使装钉好的影人活动起来,还需要在影人身上装钉操纵杆。支配影人动作主要有三根操纵杆,分别安装在影人的脖子和两手上,俗有“脖条”、“手条”之称。“脖条”为平衡身体所用,“手条”为动作所用。操纵杆的制作材料,过去为铁丝和箭杆(高粱秆)。现在多为钢丝条(或大号自行车辐条)和竹竿制作。制作“脖条”时,先将一根长七八寸的钢丝或铁丝的一头,做成90度角,然后,再向外做另一个90度角,类似Z形。钢丝的另一头安插在竹竿中,竹竿的粗细,以手拿合适为宜。最后,再用线将钢丝弯曲的一头,缝钉在衣领前面影人的颈项之处。“手条”的制作,也是先将一根长七八寸钢丝的一头,安插在竹竿之中。钢丝的另一头做成直径为三四毫米的圆圈,然后,分别用线缝钉在影人的双手上。(图5)现在,

图5 平衡操纵杆(脖条)

有的剧团,在演出时将两腿也装钉上操纵杆,使影人的动作更加细腻、复杂。

七、皮影雕刻及其用具

唐山皮影雕刻所用的刀具,与其它地区有所不同。如:陕西皮影雕刻的刀具,种类繁多,有凿刀、刻刀、锉刀。其中,凿刀具有花纹型口,制作工序繁杂。各种花型凿刀的使用,使雕刻出来的线条非常整齐统一。但是,看上去却显得有些呆板,缺少变化。在雕刻中花纹变化越是繁杂,不同型口的凿刀也就越多、越繁琐。而唐山皮影雕刻,使用的刀具非常简单,一般为雕刻者本人所做。刀口呈尖形斜刃,普通刻刀刃长为1厘米左右,刀把约5厘米长。(图6)现在,有

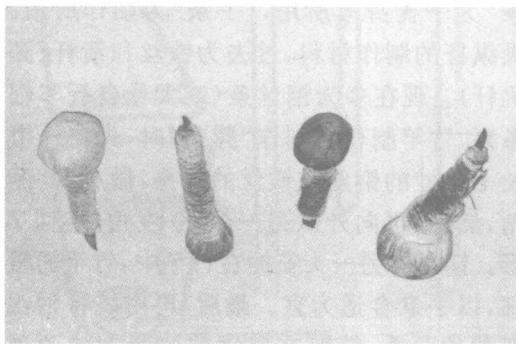

图6 刻刀

的雕刻者使用手术刀来雕刻皮影,效果也很好。在雕刻不同花纹时,刻刀仅在刀刃长短上有所改变。雕刻中,线条宽时用大刃刻刀,线条细密时就用小刃刻刀。一切花形都不受刀具型口的限制,全凭雕刻者手上的功夫,凭雕刻者的想像和创造,随心所欲雕刻出各种繁杂而又生动的花纹。

雕刻皮影时,皮子下面需要用垫板。这种垫板一般都是自己制作,也称蜡板。如果用木板或玻璃板当作垫板,雕刻出来的刀口不直,而且刀走过还会留下毛刺,甚至有时还会出现没有刻透和出现夹刀的情况。如用自制的蜡板,走刀欲直则直、欲弯则弯,而且不夹刀、不起毛刺。

蜡板的制作方法:取一块约长26厘米、宽16厘米、厚度为2厘米左右的木板,在平放的木板中间,向下挖一个约为木板厚度的一半,长20厘米、宽13厘米的槽子。然后取黄蜡若干,放在锅中熔化后,再放入棉花。待黄蜡全部吸入到棉花中后,填入到木槽之中,然后再将蜡盘按平、按实即成。另外,也可以用熬蜂蜜沉淀在锅底的残渣(俗称蜜蜂粪)与葫芦瓢烧后的灰,熔搅在一起制作,方法同上所述。(图7)

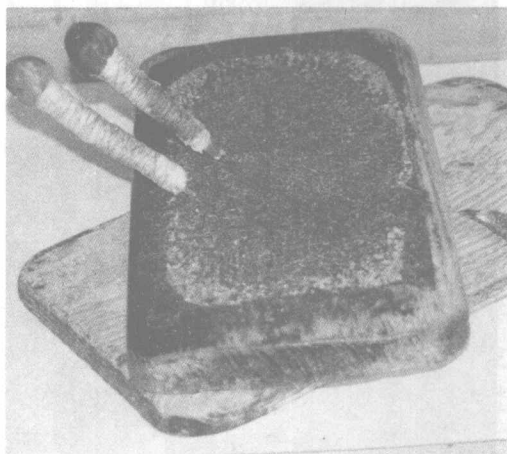

图7 蜡板

在雕刻中,利用图谱进行构图,是皮影雕刻的基本方法。一般专业和业余雕刻者,都存有传统图谱。在雕刻皮影时,依照图谱作为底样,勾画线条,从事雕刻。他们大多没有创造、设计新图谱的能力,因此,只能是以传统图谱为依据,循规蹈矩地来雕刻。

传统图谱,出现在清代中叶期间,这时也是唐山皮影繁荣兴盛时期。目前发现最早的图谱,为清朝后期印刷的。先人的这种做法可能是为了摆脱和避免雕刻剔样时所造成的繁琐劳动和不必要的重复,或者以防丢失和失传。设计出大量的影人图样,以保存为目的,将图样集中起来,印刷成书,用图谱的方式,传于社会、留于后人。正是如此,才使得我们今天能欣赏到这些传统艺术的精品。目前,传统戏影人的构图,还以传统图谱为依据。一些优秀的雕刻者,在继承传统图谱的基础上,不断改革和创新,设计出大量的新图谱,以此来适应时代的发展和艺术的创新。

皮影涂染着色,需要准备毛笔,包括大、中、小适合各种颜色的笔、调色盘、透明水彩、清油漆以及夹子等用具。

皮影雕刻的刀法。唐山皮影雕镂精细,结构严谨,用刀十分讲究。刻法上分硬刻、软刻、阴刻、阳刻等。使用硬刻方法时,右手持刀,刀刃向下,腕部力量要大,多以拉刀为主。软雕刻时,右手大拇指与食指持刀,刀刃向上,以中指和无名指向前推动走刀,以推刀为主。雕刻基本刀法有:推刀(逆刀)、正推刀、反推刀、拉刀(顺刀)、正拉刀、反拉刀、旋推、旋拉、插提、切压、剔挑等。不论是用哪种刀法,走刀时,刀口要垂直,用力要均匀,落刀要准确,刀口回转自如。雕刻时,起刀要快,收刀要稳,中锋行刀。阳刻的线条要直,粗细一致、不能出毛刺;阴刻的花纹清晰,大小均匀、不能断条。雕刻圆口时,右手握住刻刀,左手带动蜡板,按弧线旋转蜡板进行雕刻。雕刻方口时,刀走直线不到头,留好“拴头”(留有余地),然后,刀刃对准两条线口切剔。做到圆如规、方如矩,不留刀痕,不过刀、不走线、剔挑干净。在整个雕刻过程中,要匠心独运、意在刀

先,力求效果的完美、和谐和统一。

八、唐山皮影造型

唐山皮影戏中,人物行当齐全,有生(文、武、小生)、小(青衣)、髯(老生)、大(花脸)、花生(丑)等。他们造型各异,其中,以人物面部造型最为丰富和精致。唐山皮影中,正面人物雕成五分侧面白色镂空脸,即“阳刻”,为去皮留线,也叫“净脸”、“素脸”,为单眼、单耳造型,用于生、小、髯、老旦角色。面部设计为环状细眉、丹凤眼、闭口红唇,并配以通天鼻梁的基本造型,既白净淡雅,又清秀俊美。一般来讲,生角与旦角的脸部造型,没有多大区别,只是旦角额发交界处的线条,略呈弧形,突出女性柔和的特点。另外,在额头上多出一绺头发、耳上配有耳环或耳坠。髯角的造型,根据人物的年龄、身份、性格,在胡须上有所不同。青、中年一般雕成三髯或五髯,老年为五髯或长髯,长髯又有黑长髯与白髯之分。还有其它胡须造型,如:油香髯、虬髯、劈髯、拨丝胡、燕尾胡等。另一种雕刻为“阴刻”,去线留皮,也叫“肉脸”。用于大角(花脸)。“肉脸”造型多样,色彩丰富。面部一般为钩鼻,前额凸出,眉和眼睛长而且大,几乎占面部的三分之二,并斜插入鬓角。有三髯、长髯和卷髯等。胡须的颜色,又根据人物的性格,分成黑色和红色。脸部有红、绿、黑、黄等多种颜色。一般红色表示真诚忠义,绿色表示勇猛或奸邪,黑色表示正直无私或脾气火爆残忍。大角除了用肉脸雕刻外,也用净脸雕刻。一般将肉脸视为正面人物,将净脸视为反面人物。净脸的造型为白面、环眼、钩鼻、锯齿形黑色粗眉。按年龄青年无须,中

年三髻，老年长髻，并为反扎巾。花生(丑角)有阳刻和阴刻两种。脸部造型为五分和七分侧脸。(图8)净脸造型为小前额，圆形

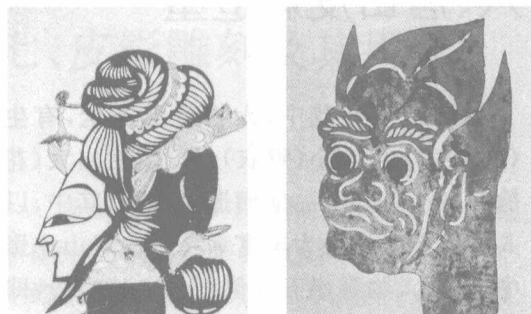

图8 五分脸 七分脸

而又上翘的蒜头鼻子，与下垂的眼角形成反向，张开的嘴巴，面带笑容，眼睛周围加画一个圆圈，表示诙谐轻佻。七分肉脸的造型为双眼、单耳，并雕有麻子，看上去有一种滑稽的感觉。

皮影头楂，面部与发式和帽子相连(特定人物除外)，其造型面部为五分侧脸，发式和帽子为七分侧面或更多。而且，有正面、背面和俯视等角度。也有几种角度同时出现在一个头楂上。总之，这种构图的方法，目的是为了把美尽量展现出来。发式和帽子大都为阴刻，其线条疏密虚实、繁而不乱、简而不空。尤其阴刻的发式和帽子，与配以阳刻的镂空脸，形成了鲜明的对比，显得和谐而又统一。从发式、冠戴饰物上看：

女性人物平民少女梳辮，嫔妃配戴凤冠，妇女盘头贴花。盘纂发式有元宝髻、瓢岔儿纂、平三套、卧龙船、苏州撅、圆纂、十三盘、搭拉梳、桃儿式等。戎装有包巾、抱头盔、帅盔。渔妇村姑戴斗笠、包巾等。

男性人物文角行当有官帽、王帽、相帽、衙役帽、公子帽、叶子帽、员外帽、穷生帽等。武角行当有扎巾、帅盔、软花罗帽、硬

花罗帽、太子盔、冲天盔等。反派人物冠戴基本同上，只是在冠上再加有狐裘和雉尾，并为反扎巾。

神仙、圣母、仙女以及佛教人物等，一般头戴莲花或莲叶帽，身着芙蓉图案的佛衣。道教人物头戴太极图道冠，身着阴阳鱼图案的道衣，面部大多为阳刻。妖魔头顶不同动物的形象，使人一看便知是何种动物的化身，鬼怪一般多雕刻成巨口獠牙、面目狰狞的形象，它们大多为阴刻，面部有多种颜色。天官与帝、王、将相冠戴一样，只是在帽前加有佛字符号。另外，男女武将头盔前方配有矢形标志，以区别于文角。

皮影的戳子部分多为七分侧面雕刻，大体有偏前侧、偏后侧两种，目的是尽量展现服饰的整体美。皮影人的服饰着衣，也十分讲究，根据各行当和人物身份也有不同。大体为男士穿袍、穿靴；女士穿裙，足蹬绣花鞋；天子衣冠饰龙；皇后、王妃以及公主衣冠饰凤；元帅不论男女皆穿铠甲、扎靠旗、戴头盔、穿战靴；宰相和其他高官贵族，头上饰以信印，身穿蟒袍、佩玉带；武士身着盔甲，足蹬战靴，头戴矢形饰物。

影人服饰种类很多，蟒有牛蟒；有靠、掩、铠、站堂铠；衫有花衫；褂有黄马褂；衣有仙衣、凤衣、罪衣、青衣、箭衣、花衣、道衣；髻有老少髻、英雄髻、花髻、踢髻、寿髻；袍有龙袍、红袍、道袍、遛趟、袈裟、官装、箭袖、补服、皂服及腰包子等。除了清影服装以外，一般均采用明制。雕刻时均采用阴刻。

皮影雕刻中，还有一些飞禽、牲畜和走兽的造型。它们一般为阴刻，雕刻时体积小的，可雕刻成一个整体，用一根操纵杆即可。如果体积大，如马的雕刻，可将头、尾、四肢与身体分开进行雕刻。而后再用线装钉，操纵杆分别装钉在头和尾上，如果需