

皮影戲

朝花美術出版社

PDG

編 輯 說 明

有些優秀的美術作品選集，很受廣大讀者的喜愛，但是常常由於開本過大、篇幅太多等等原因，使得定價太高，超過了一般讀者的購買力。也有些選集因為缺少適當的解釋，使讀者不易看懂。爲了改進這兩點，我們把各種優秀的美術作品另選輯成小冊子出版，以便降低定價，並且適當地加些說明，以幫助讀者理解作品的內容。對於這種做法，希望讀者隨時提供意見，幫助我們改進。

封面圖：〔鎮金山〕中的梁紅玉

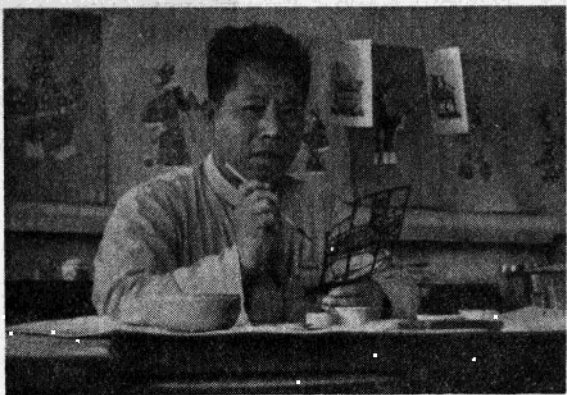
羣衆美術畫庫

皮 影 戲

阿 維 編

朝花美術出版社

一九五五年·北京

民間藝術家路景達和他的工作室

談談皮影戲

皮影戲是我國民間的戲劇的一種。

它總是在夜間演出，演出時要用一方白色的幕布，幕後有明亮的燈光，幕前無燈，觀眾都坐在黑暗裏，幕後兩旁的繩子上，吊着很多個皮影人，鑼鼓一響，白幕上出現了皮影人物的影子，這些影子合着音樂和歌唱的聲音走動起來，有時跳，有時鬧，有時飛上天空，有時沉進水裏，表演得很有趣，活像電影一樣。

在解放前，皮影戲大多只演才子佳人的戲和歷史故事等；現在，各地的皮影劇團上演了許多新戲，比如：「打日本鬼子」「打美帝國主義」「白毛女」「小女婿」等，很受廣大羣衆歡迎。

看皮影戲是一種娛樂，又能受到很好的教育。

皮影戲在咱們中國流行得很早，根據古書上說：一千年前，宋代的京城——汴梁（開封）和臨安（杭州），就有了演皮影戲的；傳到元代，軍隊裏還帶着皮影戲班子；明代時候，各地把皮影戲叫做「宣卷」，用它來

說古道今，河北灤縣的皮影藝人黃素志，曹振中就遠走山海關外去表演，滿清時候，只北京一個地方，就有幾十家皮影戲班子，像「德順班」就是當時著名的一班。華北各地農民鬧「白蓮教」的時候，官府硬說皮影戲演員「用紙人興妖造反」，說他們是「玄燈匪」，到處捉拿皮影戲演員。辛亥革命以後，在軍閥混戰和國民黨反動派統治的時候，因為人民生活困苦，皮影戲藝術也一直不能得到發展的機會，弄得許多藝人沒法生活，被逼改了行業。

抗日戰爭時候，由於共產黨看重皮影戲，在抗日根據地裏皮影戲就慢慢興盛起來。全國解放以後，皮影戲就更活躍起來了。一九五三年，北京、西安、長沙等地的皮影戲藝人還去朝鮮慰問中國人民志願軍，受到戰士們的熱烈歡迎。後來，在部隊裏也有了皮影小組。國內各城市和鄉村裏的職業的皮影劇團也多起來，他們時常在工廠機關中演出。有些中、小學校，還把玩皮影當作少年先鋒隊隊員的課餘藝術活動的一種。這些情況，都說明羣衆都很喜歡這種藝術。

從前，皮影戲劇團訓練演員時，正式的唱本很少，差不多都是口傳心授。用的樂器有：大鼓、小鼓、大鑼、手鑼、鈸、板、笛、胡琴、嗩吶……等（見圖二）唱的曲調，大多是地方戲中大家熟悉的曲調。

刻成的皮影人是一種很可愛的美術品。

刻皮影人使用的材料是羊皮、牛皮和驢皮。先把皮子硝軟、刮薄、壓平，再用各種彫刀去刻各種人物的模樣和服裝；最後，塗上顏色，抹上一層桐油就成功了。在甘肅，大家把這種刻好的皮影人叫做「牛皮娃娃」或「馬虎子」。

刻皮影人是一種民間藝術，刻的人要懂得畫畫的道理。他把彫刀當作畫筆，把皮子當作紙張，很準確地刻出各種人物；有時，只下幾刀子，便把一個人的特點和性格表現出來；（見圖十）刻神話裏的角色，也刻得神氣活現（見圖十一、二十）還用細密的刀法，刻出衣服上精緻的花紋（見圖九、十二、十四）所有刻的「臉譜」和「行頭」都要表現出戲中人物不同的身分和特點。（見圖十二、十五、十七、十九）刻的時候，不能使綫條中斷，刻的方法，很像咱們過春節剪的「窗花」；除了刻人物，還刻的有：動物、花草、樹木、城寨、房屋、船車、兵器、傢具等，所以，表演

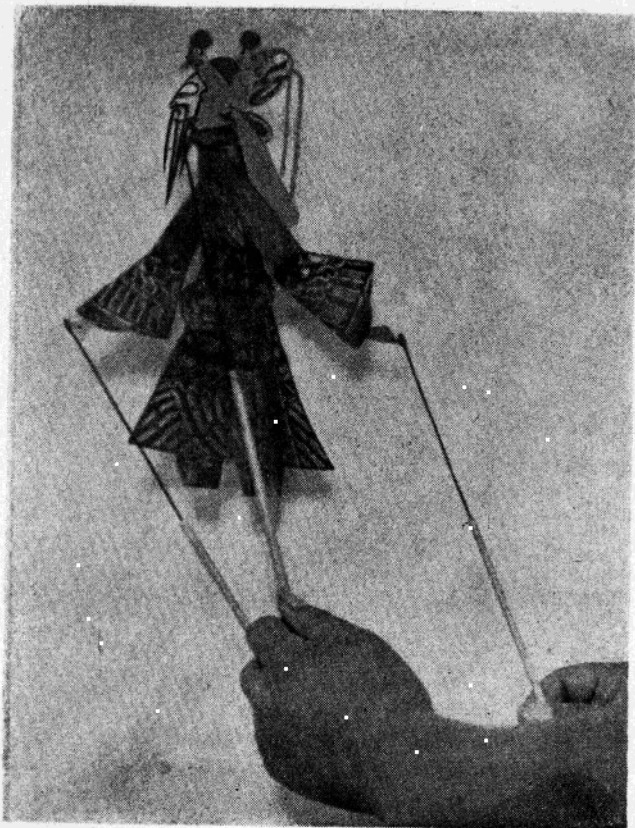
時，幕布上的影子是非常熱鬧有趣的。（見圖五、九）。

皮影戲演員在表演時，動作非常複雜，他們嘴裏要說要唱，同時，手裏要弄皮影人，使它們按着劇情做出各種動作，有時一個演員雙手一齊玩弄四、五個皮影人；必要的時候，還要噴出雲霧、火光，緊張時，還演出頭落，身斷甚而流血的情景；幕布上的影子一直在活動，一閃眼的工夫就有很大的變化，所以，這種表演藝術，也要經過訓練才會有圓滿的效果。

全國的民間藝術家，刻皮影人用的手法不完全一樣，有的地方精細，有的地方粗放。本書介紹的大部分是北京民間藝人路景達同志的作品。他一方面保有了河北省東北部皮影的原有特點；又在各方面吸收了京劇和其他工藝美術方面的長處。因此，他的作品是很出色的。

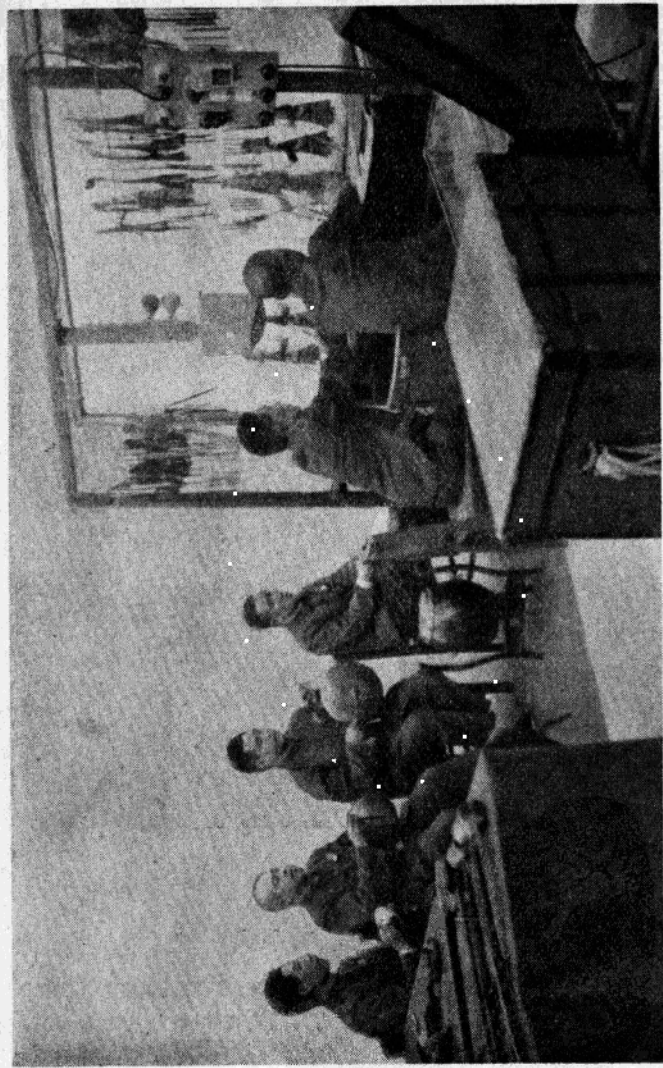
路景達同志是河北省沙河路家莊人。他家搞皮影戲已經一百多年了，他從幼年起就學習雕刻皮影人。抗日戰爭時期，日本鬼子用許多毒辣的辦法，想強迫他到日本去，但他堅決拒絕，表現了對自己祖國的熱愛。一九五三年冬天，他曾率領北京德順皮影劇團到朝鮮慰問中國人民志願軍，受到熱烈的歡迎。現在他在中央美術學院學習、工作，繼續研究皮影戲，想創造出來更多的好的作品。

編 者

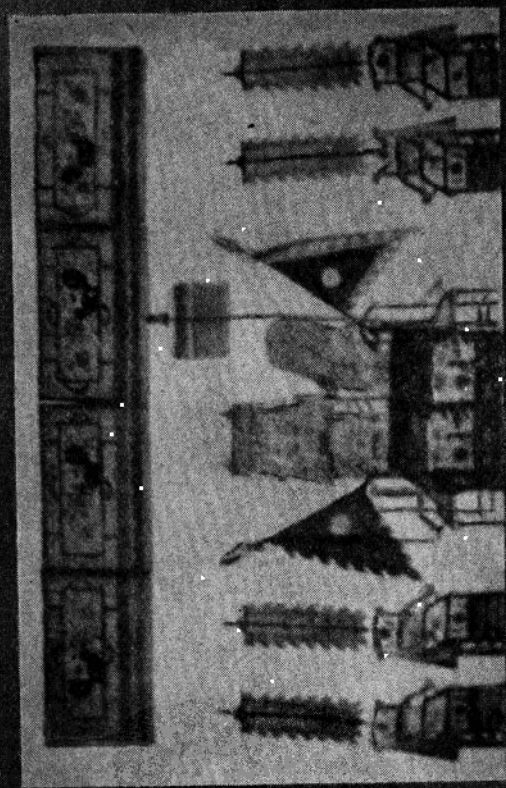
1 演員耍皮影人的手式

演員用三根「耍桿兒」來使皮影人活動。一根連結脖子，提起皮影人的身體，另外兩根連結雙手，可以使雙手上下左右活動表情；再用力一搖，腰和腿就可以表演出來走動跳躍的樣子。

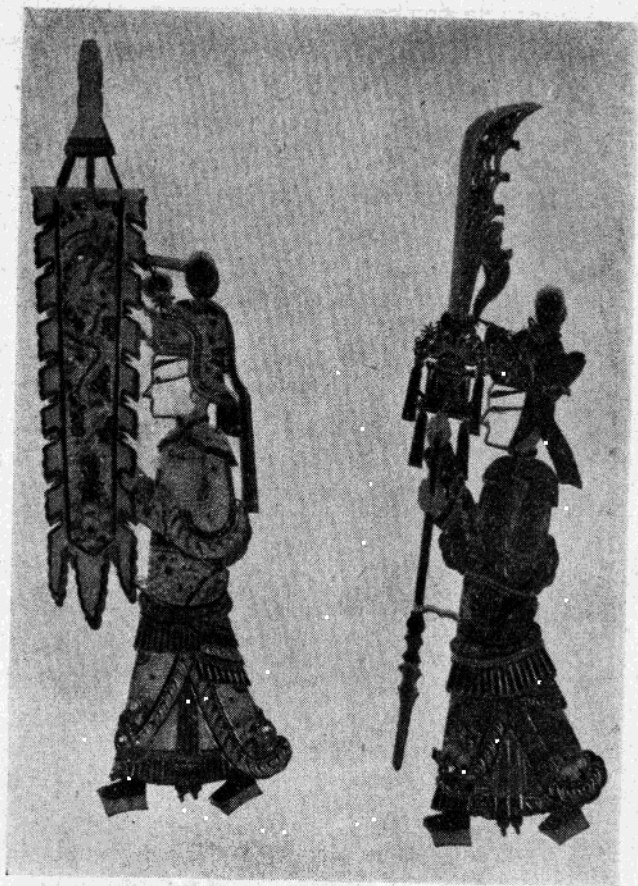

2 皮影戲演出 時後台情形

一個皮影劇團普通只有六、七人，表演的時候，他們是分工合作的，有人敲打鑼鼓，有人耍皮影人，有時，他們用不同聲調學各種人說話，有時又一齊放開嗓子來合唱。

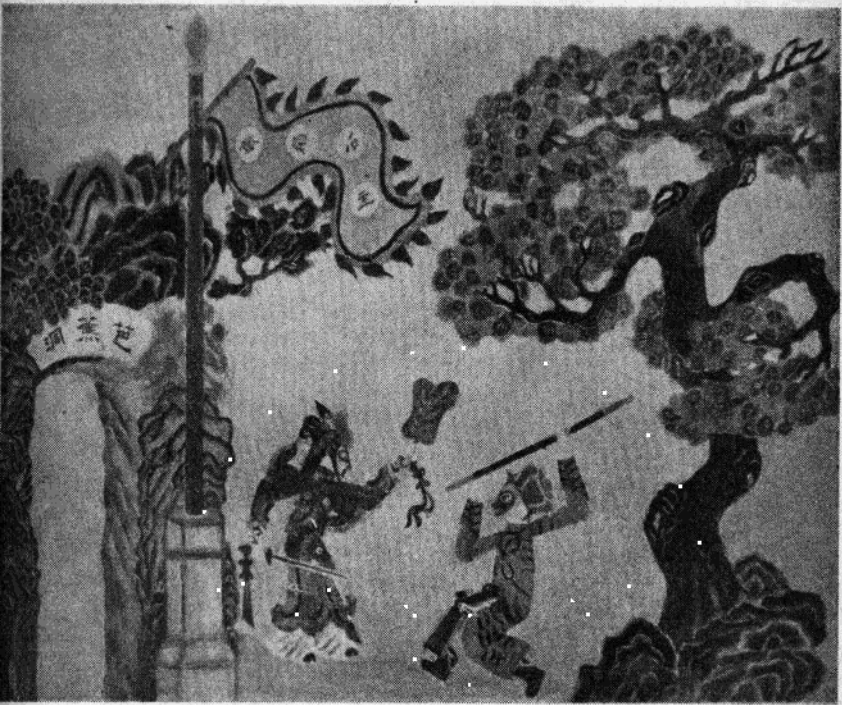

3 開演前「擺台」 戲快要開演的時候，把桌椅、帷幔的影子先放映出來，叫做「擺台」。

4 人物登場情形

因爲皮影人是扁平的，所以它的影子只能順着幕布左右移動，不能面正對着觀衆走來。圖中是兩個隨從人物在主角未來前先出現在幕布上。

5 映演畫面之一——鐵扇公主

[西遊記]中的一段。

唐僧到西天取經，半路上被一座火焰山阻擋住了。這火焰山只有鐵扇公主的那把芭蕉扇才能把它熄滅，但是她却不肯借出來。孫悟空為借扇子和鐵扇公主打將起來，最後還是取得了芭蕉扇，熄了火焰山的烈火，繼續向目的地前進。

圖中表現他倆在芭蕉洞前廝殺。

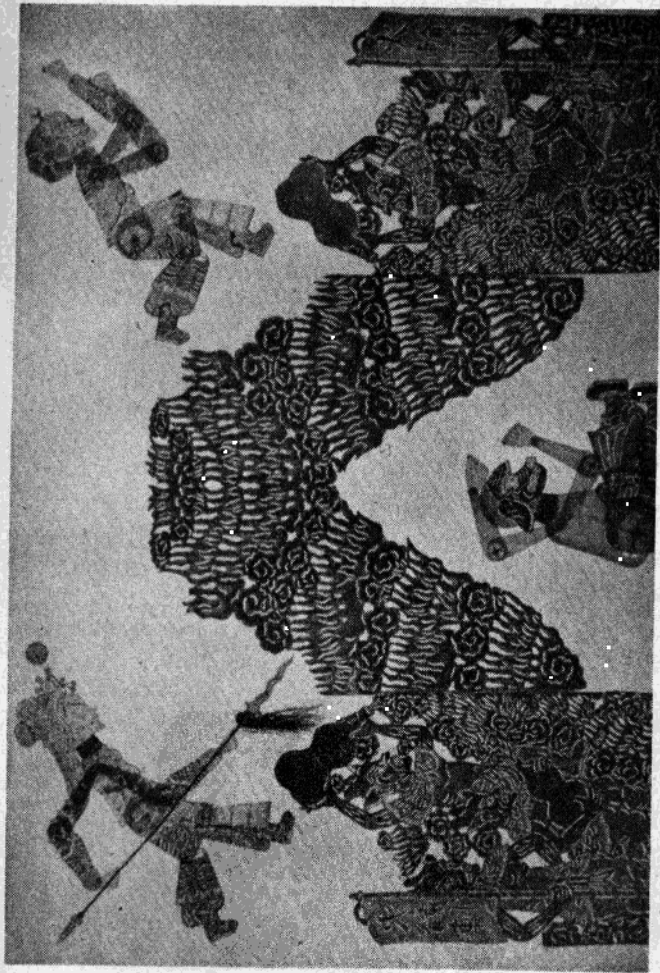

6 映演畫面之二

——火雲洞（一）

〔西遊記〕中的一段。

唐僧被紅孩兒劫走以後，他的徒弟沙和尚急得發愁，猪八戒氣得張着大嘴直嚷嚷，但都沒有營救師父的好辦法，只有勇敢伶俐的孫悟空，半空中翻起一個跟斗，前往搭救師父去了。

7 映演畫面之三

——火雲洞(二)

〔西遊記〕中的一段。

紅孩兒不肯放回唐僧，兩方就大打起來。紅孩兒使用火輪陣燒起滿天烈火，笨拙的豬八戒不
幸被俘，要不是後來觀音老母前來搭救，他差一點和唐僧一道被紅孩兒活活吃掉。

圖中表現了孫悟空、豬八戒陷入火輪陣的緊急情景。

8 映演畫面之四 ——斷橋相會

「白蛇傳」的一段。

白娘子和小青在金山寺被惡僧法海打敗退到西湖斷橋休息，忽然，她的愛人許仙遠遠地跑過來了。這種意外的情圓，使她非常高興；但是剛強的小青却舉起劍來要懲罰這個沒心的男子。

圖中白娘子右手護着許仙，左手攔着小青，正在替許仙求饒。

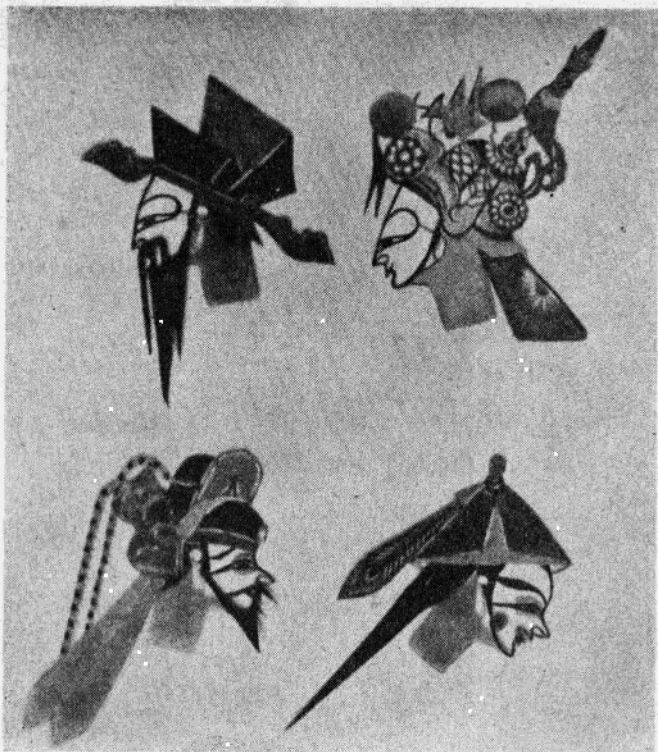

9 映演畫面之五

——獅子樓

「水滸傳」的一段。

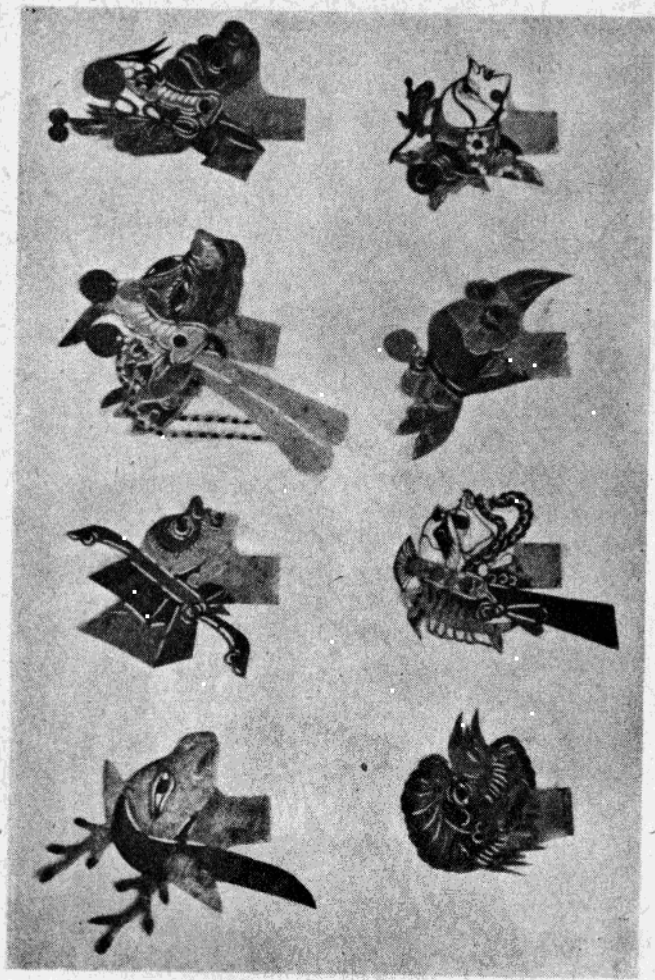
好漢武松聽說惡霸西門慶勾引他的嫂子，謀害了他的哥哥，便奔往獅子樓酒舖中找西門慶報仇。武松像老鷹抓小鷄一樣，把西門慶從絨上摔向街當中，並用刀割下了西門慶的頭。

10 皮人頭形

皮影人的頭部可以從脖子上隨時取掉，再換在另外一個身上，這樣它就能夠扮演更多的人物。

圖中的四個頭形自左而右上行是：燕平仲、薛丁山、下行是李應龍和蕭天佑。

11 皮人頭形

圖中的頭形自左而右上行是：鹿精、猴精、牛魔王、猴王、下行是鵝精、蜈蚣精、雷公和壁虎精。這些是用來表演神話劇的。