

中国皮影艺术史

魏力群 著

文物出版社

全国艺术学科“十五”规划课题

中国皮影艺术史

魏力群 著

中国皮影艺术史

魏力群 著

中国皮影艺术史

中国皮影艺术史

中国皮影艺术史

中国皮影艺术史

中国皮影艺术史

中国皮影艺术史

中国皮影艺术史

中国皮影艺术史

文物出版社

摄影：魏力群

封面设计：张域 范艺

责任印制：王少华

责任编辑：贾东营

中国皮影艺术史

中国皮影艺术史

图书在版编目 (CIP) 数据

中国皮影艺术史 / 魏力群著. — 北京：文物出版社，
2007.6

ISBN 978-7-5010-2042-3

I. 中... II. 魏... III. 皮影戏—戏剧史—中国
IV. J827

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第143378号

中国皮影艺术史

魏力群 著

*

文物出版社出版发行

北京东直门内北小街2号楼

http: //www.wenwu.com

E-mail: web@wenwu.com

北京燕泰美术制版印刷有限责任公司印刷

新华书店经销

787 × 1092 1/16 印张: 34.75

2007年6月第一版 2007年6月第一次印刷

ISBN 978-7-5010-2042-3 定价: 85.00元

作者简介

魏力群，1949年出生，河北昌黎人。河北师范大学艺术设计学院教授、学术带头人、民间美术方向硕士生导师、河北师范大学非物质文化遗产研究中心主任、河北省民族民间文化保护工程专家委员会副主任、国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员、皮影艺术研究学者。

作者长期从事对民间原生态文化遗产的抢救和研究工作。自幼熟悉皮影艺术，近20年来，考察、访问过25个省市170多个县的两千多名皮影艺人和相关人士，积累了大量考察笔记和调查问卷，查阅过大量相关资料，对皮影戏的历史渊源、分布流传、民俗传说、剧本唱腔、操纵表演、造型美学、雕刻工艺、著名艺人等方面都进行了大量深入的研究，发表了许多专著和论文。

专著有：《中国唐山皮影艺术》、《民间皮影》、《皮影之旅》、《魏力群画集》、《中国画教材》VCD等。论文主要有：《中国皮影流派考》、《中国民间皮影造型考略》、《中国影戏探源》、《中国北方皮影造型艺术》、《革命战争时期的皮影艺术》、《皮影文化的新形态》、《皮影在新时期的现状与趋势》、《驴皮影艺术与民俗》、《滦州影人》、《滦州影卷》、《民间皮影造型的特技设计》、《皮影戏造型艺术的操作表现》、《河北皮影》、《我国皮影戏的流派与分布》、《北方傩戏的活化石》、《民间美术与高师美术教育》、《非物质文化遗产的抢救和保护》等。

其中专著《中国唐山皮影艺术》获2001年国家图书奖“提名奖”，《人民日报》、《光明日报》、《中国图书评论》等报刊都有对此专著的书评。任中央电视台50分钟专题片《唐山皮影》撰稿人，于2001年获全国电视文艺“星光奖”专题片一等奖。2003至2004年策划组织了唐山民间传统皮影戏的抢救拍摄，亲自担任主编、后台摄像、文字统筹和电子编辑，正式出版了200余张VCD光盘。2003年获中国工艺美术学会颁发的“弘扬中华优秀传统文化艺术突出贡献奖”。

在缤纷灵动的光影中探索(代序)

◎毛佩琦

人类学会使用光与学会使用火大概是在同时。火与光一起指引人类脱离野蛮走向文明。有了光，人类延长了生活的时间，工作因此可以夜以继日，娱乐因此可以秉烛夜游。光之所赐，其功甚巨，其业甚伟！而有光就有影。人们发现不仅光可用，影也可用。人类在光和影上寄托了无尽的巧思，为生活增添了丰富的色彩。皮影艺术就是中华先民利用光和影为表现手段的一大创造。

皮影艺术起源于中国应该没有疑问。皮影艺术起源于何时，还有一些争论。关于皮影表演的完整记载是从宋代开始的，即使从那时算起，皮影艺术的历史至今也有一千年了。在漫长的一千年里，皮影艺术在中华大地上有声有色地成长着。古往今来，小小影幕上上演了多少故事，或儿女情长，或英豪节烈，或惊心动魄，或开怀解颐，忠奸毕现，爱憎分明。它伴随着男女老少、城乡百姓，照亮了多少漆黑的夜，温暖了多少孤寂的心。而同时，一代又一代皮影艺人，为之付出劳动，付出心血。皮影艺术不断地吸收来自民间、来自姊妹艺术的营养，越来越成熟。皮影艺术形成了自己的规范、程式，皮影的制作、表演、声腔有了不同的流派，有了名家，有了传世剧本。它已长成一株夺目的鲜花，独具风韵，虽然还带着野性，一直没离开城镇乡村的街头、炕头，但也颇为风光地登上了大雅之堂。与许多民间戏曲、曲艺品种相比，皮影艺术绝不逊色。

中华文明根植于中华大地，有自己独特的样式，在世界文明中独树一帜，辉煌灿烂。但是，近百年来，由于国力衰退、国运不昌，在西方强势文化的凌辱下，中国文化几乎陷于灭顶之灾。像皮影这样的民间艺术，更失去了抵抗的力量。国人中也有对传统文化弃之如敝屣的，一些人对于野生的民间艺术，更视为落后、粗俗，而不屑一顾。但正如一些人拿起武器拯救国家一样，一些先进的知识分子拿起了笔拯救中国文化。他们不惜放下架子走向民间，走进村野，与百姓、与艺人一道保护、培育民间艺术。许多前辈学者筚路蓝缕，为皮影艺术的研究、发掘、整理立下了开拓之功。他们当中有不少闪光的名字：顾颉刚、周贻白、孙楷第、常任侠……他们认真地梳理传统文化，考察民俗、民间艺术。他们希望国人更加了解、更加爱护像皮影这样的民间艺术，也向外国介绍中国的文化和中国的民间艺术，使之与各国文化、各国民间艺术一道媲美于天下。

一些国内外学者认为，电影的起源其实是可以上溯到影戏的。这个问题虽然还可以讨论，但这种认识至少说明了电影的表现手法和影戏是相通的。但是电影无论如何发展，也无法取代影戏。因为，影戏的每一次演出都是唯一的。具体操作的艺人不同，表演方式也就不同。而且，每次演出都受到当时的场地、观众的成分、艺人的情绪和临场发挥的状况影响。因此每场演出都是不可重复的，就像作为物质文化遗产的文物是不可重复的一样。也因此，我们称影戏这类艺术为非物质文化遗产。近年来，社会经济和科学技术的发展，迅速地改变着人们的生活方式，也改变着人们的娱乐方式和审美观念。皮影艺术像许多民间艺术一样，在不断失去自己的生存空间和生殖土壤，随着观众的流失和从艺人员的减少，皮影艺术处于灭绝的边缘，已经列入需要紧急抢救的非物质文化遗产的名单。

但是，要抢救像皮影艺术这样的非物质文化遗产又谈何容易！它需要政府的支持、社会的关注，更需要有识之士为之投入心血和精力。而最难的是，在市场价值观念普遍流行的时候，这却是一件纯粹的公益事业，谁肯投身其中，为之作出巨大的付出！然而，每当时代有所呼唤的时候，总会有勇敢者挺身而出。本书的作者就是他们中的一员。

魏力群生于河北昌黎。他的家乡就是皮影艺术盛行的地方。新中国成立初期，原冀东军分区、团的一大批皮影剧社都集中在昌黎，魏力群自幼就与许多著名皮影艺人非常熟悉。他从小耳濡目染，不仅喜爱皮影艺术，而且懂得了皮影的操作和唱腔。他对美术的爱好，也是从为艺人们画影人开始的。正是在此时，魏力群在不知不觉中与影戏也通过影戏与美术结下了不了之缘。幸运的是，后来魏力群进入了河北师范学院学习美术。他是带着对影戏、对家乡文化的深厚情结步入美术殿堂的。那是在“文化大革命”的大动乱年代，而且学校搬迁到连草木也难于生长的宣化城南的洋河滩上。然而，年轻又满腔热情的师生们，竟然在沙荒之中经营出了一片小小的绿洲。在这个艺术天地里，魏力群眼界大开。他接受了正规、系统的美术教育，打下了坚实的理论和技法基础。毕业后，魏力群留校做了美术专业的教师，从此走上了从事专业美术工作的道路。

接受母乳喂养的孩子最强壮。而母亲给孩子最早的食物将会影响孩子一生的口味。

少年时期接受的皮影艺术，如同是魏力群所得到的艺术教育的母乳，一直滋养着他，潜在地影响着他。在绘画和教学取得成绩的同时，皮影这种民间艺术的初始教育也使他心中的一个想法在萌发、形成，他要为保存和弘扬心爱的皮影艺术，为保存和弘扬家乡的民间文化做点事情。那么，投入对皮影艺术的研究，就成为他看似偶然实为必然的选择。

兴趣爱好会给人带来愉快，但研究的路却是艰苦的。魏力群迈开步子，走向村镇走向民间。在长达20年的时间里，为考察皮影艺术，他的足迹走遍十几个省市的170多个县市，访问过2000多位皮影艺人和有关人士，收集了大量资料，研读了大量的图书。严寒酷暑，山水兼程，舟车劳顿，不知疲倦，他如同一个寻宝人，坚韧而执著。民间艺术确是一座宝库。一件一件秘宝被他发掘出来，魏力群不断地向大家献出他的研究成果。20年寒暑过去，到了大批收获的季节。魏力群有能力也有必要对他的研究、对前人的研究作一番总结。这就是我们现在看到的这本《中国皮影艺术史》。

魏力群站在综观中国文化的高度，对中国皮影艺术作了全面回顾和梳理。从皮影艺术的起源，说到宋、元、明、清乃至民国、现代的皮影艺术，涵盖了皮影制作、剧本、唱腔、影班的组织运作、著名的皮影艺人、皮影流派分布以及皮影演出所涉及的社会与民俗。应该特别指出的是，前人对于皮影艺术的研究或从戏剧出发，或从文学出发，或从音乐出发，或从造型出发，往往不无缺憾。而魏力群研究皮影艺术则有着一般人不具备的优势。魏力群不但会画影人，还可以操作影人表演，懂影调唱腔，熟悉不少传统影戏剧目，对于皮影艺术的一招一式都能说得上门道来，唐山一带的民间皮影艺人称他为“剜眼”，意指能给皮影行家挑毛病的人。因此魏力群对于皮影艺术的研究是全面的、立体的。

在魏力群之前，关于皮影艺术史，只有顾颉刚先生《中国影戏略史及其现状》这样的一些论文。民俗学前辈钟敬文先生一直期待着有人来撰写一部中国皮影艺术史。魏力群的《中国皮影艺术史》正是填补了学术史上的这一个空白，也算了却了钟老先生生前的一桩心愿吧。我们看这部书，不仅是一部迄今最为完整的中国皮影艺术史，也是一部小小的关于皮影艺术的百科全书。根据多年的研究，魏力群通过本书对学术界一些没有解决的问题提出了自己的看法。比如皮影戏起源的年代，大影戏和乔影戏的概念，等等。

而具体地说，这部《中国皮影艺术史》不仅仅是有关影戏本身的历史，也是一部与影戏相连的民俗史和社会史。通过它我们不仅可以看到影戏艺术怎样存活于一个具体的社会中，也可以通过影戏的发展，看出历代社会的一个侧面。所以，魏力群的研究不仅对皮影这种民间艺术有价值，而且也有民俗学、社会学方面的价值。

中国史学从来注重实地调查。司马迁写《史记》就曾走遍了南北山川，访问过野人遗老。魏力群是走出书斋进行研究的，他所依据的不仅有大量书本资料，而且有大量来自民间的、鲜活的资料。20世纪20年代，当河南安阳小屯出土的甲骨文在学术界引起轰动时，王国维先生提出了著名的“二重证据法”，即以地下出土之文物与传世文献相印证的研究方法。现在，我主张在“二重证据”的基础上再加上社会调查这一重手段，提倡使用“三重证据法”去进行历史文化的研究。许多有价值的、历史的、民俗的、文化的资料仍然鲜活地保存在现实社会生活中，有待我们去发现，去诠释，去与地下出土之文物与传世文献相印证。“三重证据法”将会拓展我们的研究视野，丰富我们的研究内容，充实我们的研究手段。而魏力群所使用的研究方法正是三重证据法！虽然，民俗学和民间文化的研究从来离不开社会调查，这个学科从一开始建立就注重社会调查，但是，对于广义的历史学来说，社会调查还应该摆在更重要的位置。因此，魏力群的研究对于历史文化的研究还具有方法论上的意义。

学无止境，正如天下的山川道路难以穷尽。我知道，魏力群在他的研究道路上还会走下去。这条道路上充满崎岖坎坷，但这条道路上也有无限的风光。在这条道路上，只要坚持不懈，他就会追随前辈学者的脚步，登上一座又一座的高峰！

2005年10月10日于北京太阳宫

目 录

在缤纷灵动的光影中探索（代序）.....	毛佩琦
绪 论 概说皮影戏	001
一、皮影戏的定义	001
二、皮影戏的文化形态	002
三、皮影戏的分布	004
四、中外影戏的关系	008
第一章 影戏的起源	013
一、影戏与古代幻影术	013
二、影戏起源诸家说	016
（一）民间流传影戏始于西汉之说	016
（二）影戏于北魏时期发祥山西孝义之说	016
（三）影戏始于唐代西安之说	017
（四）影戏由外国传入之说	017
（五）汉、唐无影戏之说	018
三、影戏形成的因素	020
（一）影子嬉戏是影戏的本源	020
（二）影戏造型源于剪纸	020
（三）影戏卷本延续于变文俗讲	021
（四）影戏表演得益于木偶戏	022
第二章 宋代影戏的繁荣	026
一、北宋是中国影戏最早的兴盛期	026
二、南宋影戏的发展	030
三、宋代影戏的种类和体制	032
（一）宋代影戏的种类	032
（二）宋代影戏的体制	035
第三章 金、元影戏寻踪	038

一、中原影戏的分野	038
二、元代影戏的传播	039
三、金、元影戏写真图	040
(一) 山西繁峙金代壁画《儿童弄影戏图》	040
(二) 山西孝义金代影人头像壁画	041
(三) 山西孝义元代古墓影人壁画	042
(四) “傀儡戏纹镜”之木偶、影戏辨	042
第四章 明代影戏的流传	044
一、南民北移与影戏的交融	044
二、全国早期皮影风格的相对一致性	050
三、三大区域性流派的形成	052
第五章 清代影戏的鼎盛	056
一、清初影戏的流传	056
二、清代关于影戏的记载	058
三、各地民间的影戏	059
(一) 清代冀东滦州影戏	060
(二) 清代冀中影戏	061
(三) 清代北京影戏	063
(四) 清代东北影戏	065
(五) 清代山西影戏	066
(六) 清代陕西影戏	067
(七) 清代陇东影戏	069
(八) 清代青海影戏	069
(九) 清代四川影戏	069
(十) 清代广东潮州纸影戏	070
(十一) 清代台湾皮猴戏	070
四、清代禁影的问题	071
(一) “悬灯匪”与皮影戏	071

(二) 清政府的禁夜戏令	072
五、清代民间影戏班社	073
(一) 清代冀东滦州影戏班	073
(二) 清代京城影戏班	075
(三) 清代陕西影戏班	076
(四) 清代四川影戏班	076
(五) 清代浙江海宁影戏班	077
(六) 清代豫南罗山影戏班	077
(七) 清代山西孝义影戏班	077
(八) 清代湖北影戏班	078
(九) 清代台湾影戏班	078
六、文人与影戏剧本	078
(一) 流传中的影戏剧本	078
(二) 影卷与宝卷	080
(三) 影卷的韵辙	081
(四) 影卷的词格	085
(五) 影卷的演唱	093
七、传统影戏名剧剧情	096
(一) 冀东滦州传统影戏名剧剧情	096
(二) 冀中传统影戏名剧剧情	106
(三) 陕西传统影戏名剧剧情	111
(四) 浙江传统影戏名剧剧情	126
八、传统影戏剧目名录	159
(一) 河北传统影戏剧目	159
(二) 北京传统影戏剧目	170
(三) 东北传统影戏剧目	170
(四) 陕西传统影戏剧目	171
(五) 甘肃传统影戏剧目	174
(六) 青海传统影戏剧目	176
(七) 山西传统影戏剧目	176

(八) 河南传统影戏剧目	176
(九) 山东传统影戏剧目	179
(十) 湖北传统影戏剧目	180
(十一) 湖南传统影戏剧目	180
(十二) 四川传统影戏剧目	181
(十三) 云南传统影戏剧目	183
(十四) 浙江传统影戏剧目	183
(十五) 上海传统影戏剧目	184
(十六) 广东传统影戏剧目	184
(十七) 闽南传统影戏剧目	184

第六章 近代影戏的兴衰

一、近代影戏的衍流与地方性面貌

(一) 近代河北不同风格的皮影	187
(二) 近代北京影戏分两派	199
(三) 近代东北三省影戏的沿革	202
(四) 近代三晋影戏的分布	206
(五) 近代陕西影戏仍称“隔帘说书”	209
(六) 近代甘肃影戏的风采	213
(七) 新中国成立前的青海影戏	214
(八) 近代川北灯影和成都灯影	215
(九) 近代云南影戏	216
(十) 近代河南影戏的种类	217
(十一) 近代山东影戏两人演一台	219
(十二) 近代浙、沪、苏影戏	222
(十三) 近代湖北“门神谱”、“魏谱”皮影	224
(十四) 近代湘、赣、皖的影子戏	226
(十五) 近代闽、粤纸影与台湾“皮猴戏”	227

二、近代著名影戏班社与艺人

(一) 近代河北影戏班社与艺人	230
-----------------------	-----

(二) 近代东北影戏班社与艺人	247
(三) 近代北平影戏班社与艺人	249
(四) 近代陕、甘、青影戏班社与艺人	250
(五) 近代四川的影戏班社与艺人	257
(六) 近代河南影戏班社与艺人	258
(七) 近代湖北影戏班社与艺人	260
(八) 近代湖南影戏班社与艺人	260
(九) 近代上海的影戏班社与艺人	261
(十) 近代浙江皮影戏班社与艺人	262
(十一) 近代广东皮影戏班社与艺人	263
三、皮影戏的表演技艺	263
(一) 皮影的戏台	263
(二) 影戏演员的分工	265
(三) 皮影戏的演出	270
(四) 皮影的操纵表演	274
(五) 影戏的戏箱	282
四、影戏唱腔的演变发展	286
(一) 早期皮影与九腔十八调	286
(二) 与影戏有关的声腔剧种	287
(三) 河北影戏唱腔	292
(四) 东北影戏唱腔	295
(五) 北京影戏唱腔	297
(六) 山西影戏唱腔	298
(七) 陕西影戏唱腔	299
(八) 甘肃影戏唱腔	302
(九) 青海影戏唱腔	303
(十) 四川影戏唱腔	303
(十一) 云南影戏唱腔	303
(十二) 河南影戏唱腔	304
(十三) 山东影戏唱腔	305

(十四) 浙江海宁影戏唱腔	305
(十五) 上海影戏唱腔	306
(十六) 湖北影戏唱腔	307
(十七) 湖南影戏唱腔	308
(十八) 广东影戏唱腔	308
(十九) 台湾影戏唱腔	308
五、皮影造型特征	309
(一) 冀东皮影造型	310
(二) 东北皮影造型	315
(三) 北京皮影造型	317
(四) 山西皮腔纸影戏造型	318
(五) 陕西皮影造型	318
(六) 甘肃皮影造型	323
(七) 青海皮影造型	324
(八) 四川皮影造型	325
(九) 云南皮影造型	326
(十) 河南皮影造型	326
(十一) 山东皮影造型	328
(十二) 浙江皮影造型	328
(十三) 上海皮影造型	329
(十四) 湖北皮影造型	329
(十五) 湖南皮影造型	330
(十六) 广东皮影造型	331
(十七) 台湾皮影造型	331
六、皮影雕制工艺	332
(一) 中国皮影的雕镂艺术	332
(二) 冀东皮影的雕刻	332
(三) 东北皮影的雕刻	337
(四) 陕西皮影的雕刻	338
(五) 甘肃皮影的雕刻	341

(六) 青海皮影的雕刻	343
(七) 四川皮影的雕刻	344
(八) 河南皮影的雕刻	346
(九) 湖北皮影的雕刻	347
(十) 湖南纸影的雕刻	348
(十一) 浙江海宁皮影制作	348
七、影戏的民间习俗	348
(一) “愿影”习俗	348
(二) 影戏祖师与影班供奉	364
(三) 影戏班俗规与禁忌	372
(四) 皮影艺人与船夫	375
(五) 影界“行话”	376
(六) 影戏的谚语楹联	381
八、石印本影词和影戏老唱片	388
(一) 石印本影词	388
(二) 影戏老唱片	389
九、革命战争时期的皮影戏	395
(一) 日伪时期影戏的厄运	395
(二) 皮影戏在陕甘边区	397
(三) 长城脚下的“抗战影社”	399
(四) 解放战争时期的影戏	404
(五) 战争年代的皮影戏剧目	406

第七章 当代影戏的发展

一、新中国影戏的改革	413
(一) 新中国成立初期全国皮影戏的状况	413
(二) 皮影艺术改革的新面貌	415
(三) 观摩汇演促进了影戏的新发展	418
(四) 皮影现代剧目的创作	428
二、当代影戏班社与艺人	430

(一) 当代河北影戏班社与艺人	430
(二) 当代东北影戏班社与艺人	442
(三) 当代北京影戏班社与艺人	448
(四) 当代山西影戏班社与艺人	449
(五) 当代陕西影戏班社与艺人	450
(六) 当代甘肃影戏班社与艺人	459
(七) 当代青海影戏班社与艺人	467
(八) 当代四川影戏班社与艺人	469
(九) 当代云南影戏班社与艺人	471
(十) 当代山东影戏班社与艺人	472
(十一) 当代河南影戏班社与艺人	474
(十二) 当代上海影戏班社与艺人	476
(十三) 当代江苏影戏班社与艺人	477
(十四) 当代浙江影戏班社与艺人	478
(十五) 当代湖北影戏班社与艺人	481
(十六) 当代湖南影戏班社与艺人	485
(十七) 当代安徽影戏班社与艺人	488
(十八) 当代广东影戏班社与艺人	489
(十九) 当代福建影戏班社与艺人	489
(二十) 当代台湾影戏班社与艺人	490
三、“文化大革命”期间的皮影戏	493
四、走向世界的中国皮影戏	495
五、中国皮影戏的现状	502
附录一 皮影的收藏与识别	506
附录二 中国皮影戏源分支表	512
附录三 中国皮影戏大事年表	513
附录四 主要参考文献	533

后 记	537
-----------	-----

绪 论 概说皮影戏

一、皮影戏的定义

皮影戏属于傀儡戏的一种,是一种具有悠久历史和文化地位的传统民间戏曲形式。根据历史记载显示:起初的影偶不是皮制而是使用“素纸雕镂”,所以历史上则称为“影戏”。

影戏源于“影子”之嬉,也就是利用玩弄影子表演出来的戏剧。它是由影戏艺人操纵纸制或者皮制的平面的侧影形象的影人,通过灯光将影像透映于幕窗上,并配以音乐和唱念来表演剧情的一种傀儡戏。它和同属于傀儡艺术的木偶的差别是:影偶为平面造型,木偶为立体造型。

影戏演出的形式,简便灵活,只用一只戏箱(包括道具、乐器、剧本)和演员即可。演出时先要在空地上搭起一座台子,四周用布幔围起,前台边缘放一个长条案子,案上架起影幕,影幕俗称“影窗户”,有纱窗和纸窗之分。皮影利用灯光将皮制的人物、走兽、器物投影到幕布上结合故事情节进行表演。其表演不仅巧妙细致、惟妙惟肖,而且在这方天地里可以上演普通的戏曲舞台上无法表演的内容,如钻天入地,灵魂出窍,飞沙走石等等。

皮影戏演出用的“影人”,有的用纸雕刻,有的是用驴皮、牛皮、羊皮雕制,一般需要经过对毛皮的削制、刮平,再根据剧中的角色绘制草稿,然后进行雕镂、敷色、熨平、装订等工序,才能制作成那些用于表演的影人。

清朝嘉庆《滦州志》卷一记载了影戏的演出情况:“……用木版筑小高台,后围以布。前置长案,作宽格窗,蒙以绵纸,中悬巨灯。乃雕绘薄细驴鞞,作人物形,提而呈其形于外,戏者各肖所提角色以奏曲……”^①。

全国各地对影戏亦有不同的称谓,如:影子戏(湖北、湖南)、灯影戏(四川、青海)、