

中国民间皮影

● 孙建君 编著

● 湖南美术出版社

● 中国民间美术丛书



中国民间皮影

● 中国民间美术丛书

孙建君 编著

● 湖南美术出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国民间皮影 / 孙建君编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2003.5

(中国民间美术丛书 / 左汉中主编)

I. 中… II. 孙… III. 皮影—基本知识—中国 IV. J528.3

中国版本图书馆CIP数据核字节(2003)第022698号

中国民间美术丛书	
中国民间皮影	
编 著:	孙建君
责任编辑:	左汉中
装帧设计:	黄 蓓
设计策划:	华 年
出版发行:	湖南美术出版社
地 址:	长沙市雨花区火焰开发区4片
经 销:	湖南省新华书店
制 版:	深圳彩视电分有限公司
印 刷:	深圳彩帝印刷实业有限公司
开 本:	887×1194 1/16
印 张:	16
版 次:	2003年5月第1版
2003年5月第1次印刷	
印 数:	3000册
书 号:	ISBN7-5356-1831-6/J1709
定 价:	128元

【版权所有, 请勿翻印、转载】
邮购联系: 0731-4787105, 邮编: 410016
网址: www.arts-press.com
如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请寄回本社市场营销部换。

鸣 谢

摄 影：	毛 亮	孙建君
	姜 健	郭竹堂
作品提供：	张伯绥	马德昌
	廉振华	刘德山
	王今栋	倪宝诚
	吴其祯	高金龙
	李仰峰	谢文科
	冯宜华	王光普
	赵 军	傅作仁
	张先松	季酉辰
	张 焕	张晓燕
	黄殿祺	王明君
	李鸿文	柴广义
	魏革新	陈秀英
	魏力群	徐艺乙

山西省群众艺术馆
云南省群众艺术馆
河北省唐山市群众艺术馆
甘肃省庆阳地区行署文化处
甘肃省环县文化馆
甘肃省庆阳县文化馆
甘肃省平凉市博物馆
天津市戏曲博物馆
河南省洛阳市民俗博物馆

目

录

论文

① 皮影的历史源流

② 皮影的造型与雕刻艺术

③ 皮影的表演

④ 皮影的流传与地方特色

⑤ 皮影艺术的文化内涵

图版

④5 皮影人物造型

1. 神仙朵子

2. 头茬

3. 身段

①67 妖怪动物造型

②15 皮影衬景道具

1. 台框景片

2. 家具陈设

3. 旗牌仪仗

4. 车马船轿

5. 金殿宝帐

②49 影戏剧目场景

中国民间皮影艺术

• 孙建君

皮影，又称“灯影戏”或“影戏人”，是广泛流传于中国民间的一种古老而独具特色的民间戏曲艺术。其戏曲内容及完整的艺术效果，通过灯光、影幕（俗称“亮子”）、音响、唱腔和由演员操纵的影人的表演表现出来。影戏演出所用的**皮**影人既是戏曲表演的道具，又是富有浓郁地方特色的**民间美术品**。

一 皮影的历史源流

中国的皮影戏历史悠久，关于它的起源有种种说法。宋·岳珂《桡史》云：“秦始皇作曼延、鱼龙、水戏，汉武益以幻眼、走棠、寻橦、舞轮、弄碗、影戏……”晋·干宝《搜神记》云：“故老相承，言影戏之原，出于汉武帝，李夫人之亡，齐人少翁言能致其魂，上念天人无已，乃使致之。少翁夜为方帷，张灯烛，帝坐他帐，自帐中望见之，仿佛夫人像也，故今有影戏。”关于汉武帝思念爱姬的事，《史记》及班固写的《汉武故事》等亦有所记述，这是影戏起源于汉代的依据。

齐如山（1877-1962，京剧作家、理论家）在《故都百戏图考》中，认为影戏发源于唐代的西安。他说：“按此戏当然始



珍贵的早期皮影《月宫》残片 甘肃平原

皮影白头茬分解(河北唐山)



于陕西，因西安建都数百年，各种技艺由陕西兴起者甚多，则影戏始于此亦在意中。且西安现时仍有此戏，汉中一带尤为风行。其所用皮人较北京之大者尚长三寸余，油绘皆精，舞动之技术亦较北京巧妙。流传之影戏亦颇高雅……是所证影戏之发源于此也。”西安为我国汉唐故都，文化艺术十分繁荣，说影戏在此发端不无道理。

亦有学者以为影戏始于宋代，因为宋人笔记中，记载影戏的内容颇多。《事物纪原》云：“宋朝仁宗时，市人有能谈三国事者，或采其说加缘饰，作影人，始为魏蜀吴三分战争之像，至今传焉。”宋·耐得翁《都城纪胜》“瓦舍从伎”条中说得更具体：“凡影戏……初以素纸雕鏤，后用彩色装皮为之。其话本与讲史出者颇同，大抵真假相半。公忠者雕以正貌……盖亦寓褒贬于市俗之眼戏也。”《东京梦华录》“正月十六景物”云：“诸门皆有宫门乐棚……多设小影戏棚子，以防本坊游人小儿相失，以引聚之。”可见当时影戏已相当普遍。

汉武帝从帷帐上看到李夫人的影像，虽是方士所为，但对影戏的形成有一定启发意义。影戏究竟源于何时，由于缺少文献及实物佐证，尚无定论。但最晚于宋代（960-1270），皮影戏已在中国城市中普及，影人雕刻已从素纸雕鏤发展成刻皮设色。元明以后，影戏盛行不衰。明·瞿佑曾写诗描述影戏在剧场的演出状况：“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。”

影戏在我国一直很盛行，随着历代人口的迁徙、战争、文化交流及宗教活动而流布于全国，逐渐在各地形成了许多风格各异的流派。

二 皮影的造型与雕刻艺术

1. 皮影的造型

一般一个完整的皮影戏箱至少要有七个包册，多者可达十四个包册，约有五六百件皮影，老的箱子还有超过千件的。一个技艺高超的刻工，至少需要三至五年方能刻出一个完整的戏箱来。

皮影的包册有头茬、身段、马靠、桌椅、布景大片、道具花石、朵子、站堂銮驾以及地狱变化、车轿、銮舆、神怪、戏片等。每个包册又可以细分许多类别，如头茬就可以分出七到十个类别。下面仅以头茬、身段（服饰）、景片道具三部分为主作一介绍。

（1）头茬：有的地方又称“梢子”。分为生、旦、净、丑、高盔、翎子、相貂、鬼怪头、神头、变脸头等。各地皮影的头茬种类繁多，造型丰富多彩，如旦类就有正旦、小旦、彩旦、老旦、刀马旦、嫵旦、媒旦、犄角旦、刺杀旦、妖旦、钉子头等。头茬越多，说明影人角色齐全，演出剧目越丰富。

影人的头部造型分为脸谱和头饰两部分。影戏中的花脸脸谱，形象夸张，纹饰华丽，色彩丰富，性格特征突出，富有装饰性、观赏性，是皮影雕刻艺术的精华。陕西皮影脸谱装饰风格较强，脸形方整，雕刻精密。青海皮影脸谱质朴浑厚，脸形圆浑，额圆、鼻头圆、下颏方中见圆。一些人物脸谱因受到人们欣赏习惯和戏曲脸谱的制约，而形成了特定的谱式和色彩装饰。如包公、张飞、曹操、关公、程咬金、王母、玉皇、唐僧、孙悟空等，这些影人头属“专用头茬”，其他影人头不能代替。影戏人物头饰有发饰和帽饰，发饰有披发、抓髻及花旦、辫子旦等，主要以帽饰为主。帽饰分为冠、帽、盔、巾等，它是区别不同人物官阶和身份的重要标志。冠的种类有皇冠、凤冠、都督冠、束发冠等。帽分王帽、相帽、纱帽、金貂、罗帽、雪帽、毡帽、红缨帽等。其中纱帽帽翅又有海棠翅、秋叶翅、金钱翅、斜角翅等式样。盔有高盔、帅盔、霸王盔、太子盔。巾分包巾、硬扎巾、软包巾、员外巾、文生公子巾、丑公子巾等。

（2）身段（服饰）：又叫“戳子”，有龙袍、蟒袍、官衣、各式褶子、开襟、铠甲、旗靠、帅袍、太监衣、打衣、三开气、仙衣、鬼神身段、斩杀身段、变化身段以及清代之朝服、时装等。

影戏的服饰款式及纹样与戏曲服饰基本相同。蟒是帝王



皮影的白头茬（河北唐山）



河北罗汕地区皮影雕刻艺人

将相的官服，分男蟒女蟒。男蟒雕有九条团龙图案，女蟒雕饰有丹凤朝阳和二龙戏珠图案。男女蟒服的色彩装饰相同，有黄、红、绿、白、黑、紫等色。靠是将士穿的铠甲，分硬靠（身后插四面三角小旗）、软靠（不插旗子）、女靠（靠下衬有战裙，身缀彩色飘带）、神靠（天兵天将穿的，靠身雕有天衣飘带），还有蟒服配靠，属元帅服饰。各种靠饰花纹均镂空，透过光的照射，很有铠甲质感。靠的装饰图案纹样也很丰富，有人字甲、米字形甲、铁叶甲、锁子连环甲、鱼鳞甲等。颜色分黄、白、黑三种，也称金甲、银甲、铁甲。氅衣，是官员豪绅的便服，服饰镂刻有松、鹤、鹿、梅花、狮子滚绣球、福寿团花等传统吉祥图案。宫装、花衣都饰有各种花卉图案，如牡丹、石榴、菊花、海棠、玉兰、芙蓉以及鸳鸯、蝴蝶等。其色彩艳丽，富有强烈的地方民间装饰特色。一般平民百姓的服饰都是素色，也叫“片子”。服装色彩为单色，没有花纹。根据颜色分“黑片子”、“紫片子”。为了便于对服装的纽扣、带结、胸花等服饰的完整表现和对人物所佩带的各种器物如刀剑、玉带的刻画，雕刻艺人从

造型的装饰美出发，对服饰的造型采用了与脸的正侧面造型（五分脸）不同的半侧面造型，也叫“七分身子”。它弥补了“剪影”造型的单调和不足，又使服饰的外轮廓丰富自然，美化了人物造型。

马靠与马斩。战马上连缀有上半个靠身者为马靠；身段下方有一个圆孔同战马套连，可以从马上跌落下来者为马斩，以示其被斩于马上。此外，还有麒麟靠、骑象靠、骑虎靠等，甘肃河西一带还有骑骆驼靠及骑驴靠。

神怪。除了大量的神鬼头身之外，早年皮影里还有一些特制的神身，如魁星、玉帝的左辅右弼、无常鬼、提头女鬼、大人灵官、状元及第等。过去在偏僻的地区，农民们借皮影戏的演出，来表达他们祈年、消灾、丰收的愿望。甘肃山区，每需祈求驱除风雹灾害，则演皮影；天水一带的果农为祈求苹果丰

收，要敬果子神爷；河西武威、民勤一带演皮影时，需祈马神爷，为了防蝗灾，还要祈虫神来烧蝗、灭鼠。

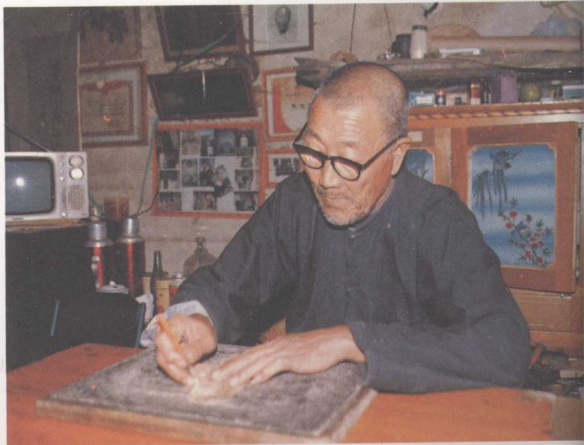
(3) 衬景、道具：影戏中的衬景和舞台的布景虽然同是起着点缀环境、衬托人物和深化剧情的作用，但它又不同于舞台布景。一是它不受舞台客观条件的限制，所表现的内容不仅包括了戏曲舞台上所有的景物，而且像天上飞的、地上跑的、水中游的等，戏曲舞台上不能出现的景物和形象，在影戏中都可以表现。二是它在表现上受到影戏屏幕二维空间的制约，要求它须采取平面造型，以便和影人造型构成统一的形式美和装饰美。

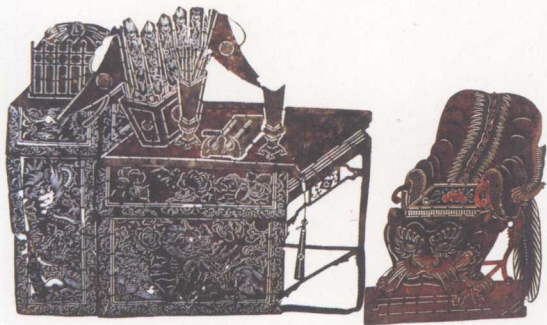
如戏片子，即用一整张牛皮镞刻出一出戏的一个场面，有如年画一样，把人物、道具、布景全镞刻在一块牛皮上，像十里长亭、金沙滩、金銮宝殿等。清末皮影戏班在达官贵人家里演堂会，除了支撑影戏的“亮子”（影幕）外，还要在厅堂、庭院里挂一些彩灯，这些戏片子就放置在灯幕的后面，以展示出影戏的场面。

朵子、云神是皮影的主要册夹，包括有：刘海戏金蟾、和合二仙、天官赐福、五天君、五路财神、招财进宝、四大天王、李天王、火神、马神、普贤菩萨、文殊菩萨、观音菩萨、六丁六甲、夜叉、魁星、雷公、闪婆、风师、雨伯等。多数是驾踏云朵，有的是整片一体，有的身段在云朵上还可以活动。

表现一定环境与大场面的景片有金銮宝殿、亭台楼阁、将相府第、帅帐庭院、灵堂庙宇、天堂地狱、茶馆酒家、屠户客栈、花卉山石等。道具包括的内容更为丰富，种类更为庞杂。大的分类有车马船轿、室内陈设、生活用具、飞禽走兽、旗伞仪仗、各式兵器等应有尽有。如车马船轿，根据不同的用途，车有军车、粮车、马车、牛车、象车、推车、轿车等；船有官船、民船、渔船等；轿有官轿、民轿、喜轿、马轿、骡轿、四抬轿、八抬轿等；马有黑、白、红、黄、青五色马，根据不同造型还可分光身马、鞍马、战马以及火焰驹等。室内陈设有琴棋书画、衣柜、书架、桌椅等。桌椅还分为帅桌、龙案、供桌、裙桌、八仙桌、龙椅、虎椅等。銮驾仪仗有莲灯、万民伞、虎头牌、龙凤旗、飞虎、飞熊、飞豹旗，还有金瓜、斧钺、朝天镫以及各式兵器。飞禽走兽、花卉草虫有狼虫虎豹、青狮白象、麒麟、仙鹤、孔雀、凤凰和各种花草树木山石等。民间的雕刻艺人，将他们对生活的体察及当地民众的审美情趣，加以高度提炼、概括，艺术地再现在衬景、道具上，其形象色彩及装饰纹样散发着浓烈的乡土气息。

河北唐山皮影雕刻艺人尚居





这一套元帅的座椅是清代的行头(甘肃平凉)

2. 皮影的雕刻

北方皮影一般是用牛皮、羊皮或驴皮雕刻而成。工艺精细，线条夸张，富有民间风格特征。影人高约为22厘米至33厘米（有些地区大影人高达66厘米），全身多由十一块构成（头一，胸一，腹一，上臂二，下臂二，手二，足二），影人之头则随剧情需要分置于不同影人身躯上。除演唱地方戏曲剧种外，还有一种专门的“影调”，流行于黑龙江、陕西、北京、唐山等地。南方皮影最早是用纸糊裱成衬壳，后改用薄牛皮雕刻而成。一般为38厘米高，生、净头茬约占全身五分之一，丑、旦头茬约占全身六分之一，演唱地方戏曲和渔鼓调，流行于湖北、湖南、广东等地。

皮影人的设计制作是皮影艺术的重要程序。宋代时皮影人制作已非常精巧，有专门“簇影戏”的行业和艺人，杭州还有“绘革社”的影戏团体。早期影人未能流传下来，现所存者多为清代遗物。皮影制作一般分为原料加工、落样、雕簇、敷色、装订五道工序。

（1）原料加工：制作皮影主要原料是牛皮，以不满3岁口的牛皮，尤以夏季六七月份新宰杀的黄牛皮为最佳。牛皮的制作，在过去，通常都有专业刮皮的匠人。刮皮的方法有两种：一种是硬刮，即把选好的皮浸入清水，每日换水浸泡数日，用特制的刮刀，反复刮二三遍，去掉皮毛和脂肪等杂物，撑于木架上，阴干即成；另一种是软刮，浸泡皮时用氧化钙（石灰）、硫化钠（臭火碱）、硫酸、硫酸铵等药剂配方，分次化入水中，反复浸泡刮制而成。刮好的牛皮还要分解成块，用浸过水的布包好，湿软后用特制的“推板”稍加油汁，逐次推磨，使牛皮更加平展光滑，消除收缩性。这样制出的皮料，近似玻璃，适宜雕簇。

（2）落样：就是把准备雕刻的各种图谱纹样（白描图谱或彩色图谱），包括脸谱、服饰、道具等图谱，放在加工好的透明皮子下面，用针在皮子上画出纹样，为雕刻提供依据。落样要细心准确。

在甘肃河西地区及一些山区，有一种独特的落样方法——“拓灰”工艺。早年皮影戏在向偏僻山区深入发展时，皮影的需求量日益增大，山区民间艺人无力购买完整的影戏箱子，艺人们为了互通有无，就彼此借用皮影的实物作为底谱互相拓样雕刻，逐渐形成了一套拓灰刻皮影的方法。即把皮影原物放在桌面上，上面铺一张稍稍喷潮了的软纸，纸的上面再垫上几层麻草纸，然后用肘部压挤。这样就把皮影的轮廓拓在软纸上，

华县皮影武士造型生动而细腻



然后用香灰头或柳枝炭条按照轮廓描画成灰稿，再把此灰稿反拓在牛皮上。每一灰稿可以在牛皮上拓四五个同样的图样，沿图样用铁针勾画出来后，就可以着手雕刻了。

(3) 雕刻：皮影因受平面造型所限，只能出现侧面的形象。如头盔均采用侧面与后斜或前斜侧，混同俯视的构图法造型，这样可在表现正侧面物象的同时，把前侧面、后侧面、侧视面甚至正侧面、背面的特征都表现出来。影子身段服装，入领口端向下，为六分前斜侧的身段；从腰部往下则又为七分或八分前斜侧面，同时又把后侧转向过来，一直到足。这样就使整个人物服饰上自头盔下至足履，最完整地表现在雕刻的平面影人身上。

从艺人们使用的雕镂工具上，可以看出镞影刻工之匠心。一个雕刻艺人通常都备有各种类型的雕刻刀具数十把，有着讲究的分工。刀具分斜口刀、平口刀、花样模口锉刀三大类。不同宽度的斜口刀和平口刀各有五六种规格；花样模口锉刀有大小圆口、新月形、椭圆形、菱形、三角形等，从0.1厘米至0.7厘米配套成对，各有六七种规格；此外还有花线点锉刀。斜口刀用于宽窄长短不一的弧形线的雕刻，平口刀则用于雕镂各类直线。各式花样模口锉刀在艺人们匠心独运下，创造了多种表现手法，有阳雕阴镂，阴阳铺刻，明暗锉纹等。刀迹流畅准确，弯直有致。锉镂精细，或虚、或实、或简、或繁，极为恰当。刀痕清晰、洁净、均匀，精到地表现出皮影的虚实、空间关系。雕刻线条有虚线、实线、虚实线、暗线、“绘刻线”等技法之分。虚线镂空为阳刻法，影子主要是以这种线条构成的实线，即留形体线，其余全部镂空，多用于生、旦、须生、丑的脸谱及部分装饰图案的雕镂。虚实线，是沿形体实线的两侧顺线刻成，以突出形体实线，显示物象的富丽堂皇，多用于皇宫、贵族、妃姬、仕女的服饰及布景、道具上。暗线为实用线，只需将斜刀顺形体线划过即可，为防止影子折损，多在影子的活动着力点，如脖颈、手腕、腰端等处使用。“绘刻线”是以笔墨代刀，多用于影子装饰品上，如颖穗、飘带等装饰物，起到补空、点缀、装饰的作用。

雕刻刀锋的起落点叫做断口。断口有齐口、尖口、圆口之分。齐口，多用于正方规范物象或自然物象线的起点处，显示物体的规整和截断状，如桌、椅、柜、房屋建筑等的形体线与花、草、树以及虚线的截断处等。尖口，多用于头发、胡须、流云、炊烟袅娜等浮动物象的稍端，以表现它的延长。圆口，多用于花簇、带穗及飘动装饰物的



“神仙朵子”常常表现的是民间喜闻乐见的神仙圣人（陕西西安）

下端。

（4）敷彩：皮影雕好后，经平整、磨平打光后就可上色。上色多用光照效果好的透明色。早期上色用皮胶调制，附着力强。敷色多用纯色，主要有红、黄、蓝、绿、黑五种，颜色相互不加调配，不分深浅。多用平涂方法，有时也根据对象，采用勾线和晕染的手法。例如山石的凹部，动物身上表现结构的部位，色彩烘染较深，可增加形体的立体感。戏曲人物脸谱和服饰色彩按程式进行，同时也考虑色彩的协调和对比。皮影色彩以黑和深色为主调，通过光的照射，形体清晰，色彩浓艳，强烈醒目，装饰性较强。敷彩后还要将皮影熨烫平展，使之定型。

熨烫又称“出火”，是整理、制作皮影的辅助工序，即用两块特制的土坯加高热熨烙皮影。出火也常被老艺人们当作“绝招”来保密。熨烙皮影，火候不到则不展挺，火候过度而灼焦，恰到好处便是“绝招”。这个绝招是艺人从长期实践中得来的，对此只可意会而不能言传。

（5）装订：装订是皮影制作的最后一道工序。把雕好的各个部件加以联结和固定，头部和影身的联结是活的，根据需要可调换。各部件联结处的固定点要选好，上下左右要适当，肩部两臂的联结点不能太前或太后，否则影人身体就会失去平衡，出现前倾后仰等现象。两腿和腰部联结点不合适就会出现两腿长短不齐。待全身部件联结好后，再加操纵杆。在影人颈部加一根主签，两手腕处各加一根活动签。然后分类入箱。艺人们有一句口诀：“三点一线选中选，栩栩神采从中显，疏忽若差半分毫，有肉无骨影人残。”皮影静中有动、动中传神的道理便在于此。



驾云的神仙人物显得气势逼人（甘肃庆阳）

三 皮影的表演

西北群众称皮影戏舞台为“两张方桌，九块楼板，木椽七长八短，五张芦席一卷，四条撇绳一挽，撇一镢头，你就甬管”。这是说皮影戏的舞台设置较为简单，用以上材料即可搭成。面积小，方便，小场院落即可演出。舞台正面，搭上用白布做的“亮子”（影幕），其他一切表演活动俱在台内挨“亮子”进行。观众坐在“亮子”前面，便可观看通过灯光照射的皮影表演。



影幕照明早先是“棉条一卷，清油一点”的油灯，随着社会发 展曾用过汽灯，现在用的是电灯。当然，在没有电灯的农村山区，依然用汽灯或油灯照明。过去在甘肃，称皮影艺人是“串窑洞的”、“戳皮猴子的”，或称作“一驴驮”，即言其行装之简陋。他们每到一个村镇，或在窑洞里、或在庭院里，支撑起“亮子”就可以演出。在一个地方可以连续演出十多天甚至一两个月，艺人们在村子里吃、住，演完了收些钱、粮作为演出费用，过去还有给几尺布作为演出费用的。

皮影戏班子，有三至五人不等。西北皮影戏班内部有比较明确的分工，一般由五人组成，分别称为“前声”、“签手”、“后槽”、“上档”、“下档”。这五个人都是一专多能，除“签手”外，四人共使用16件乐器。他们具体的分工为：“前声”，主唱生、旦、净、丑各行角色，并兼使月琴、手锣、堂鼓、尖板，另有帮签之责；“签手”又叫“灯底下”，以操纵影人的动作为主，兼配音响效果；“后槽”也叫“打后台”，司勾锣、碗碗、梆子、战鼓、寅锣；“上档”即拉二弦子，司闪子、唢呐、长号，兼答“岔子活”；“下档”拉板胡，兼接拆影人等。演出时，五个人必须同时进入角色，才能配合默契，融为



演出前后台准备得井井有条（左）

湖北仙桃皮影艺人在表演古装剧目，艺人熟练地双手挑签（右）



坐在前面看皮影戏的几乎清一色老头子 (陕西华县潘家塬)

一体。

皮影表演由“演”、“唱”两部分组成。“前声”负责“唱、念”，“签手”负责“做、打”。所以皮影的“唱、念、做、打”表演，全靠“前声”和“签手”艺人来进行，首先要求“前声”具备弹、唱、敲、打多方面的才能，五音必须全会，腔调念白分明，要口齿清楚，音色纯正，行腔拖韵，委婉优美。而千军万马的总指挥——“签手”，要把影人表演得活灵活现，必须要掌握高超的挑签技艺，或横戈勒马、或对打厮杀、或龙腾虎跃、或呼风唤雨，均要栩栩如生地表现在观众面前，而且最重要的环节是：“前声”与“签手”的互相配合，才能使皮影表演成功。

掌握操纵杆也有技巧，分握、转、滚、夹。握签，一般两手手心朝内，以大拇指、食指、中指控制签子，既要用力，又不能握得太死，须上下左右运动，不能前后挪动。转签，签子与演员手腕同时转动，如表演点头、弯腰、指人、指物等。滚签，由大拇指和食指滚动签子，如表演抖指、玩兵器、执马鞭等。夹签，在需要表演某种特殊动作时，其余的签子则由无名指和小拇指夹带。如表演一只手的动作（喝酒、玩兵器等），另一只手的签子便要夹带。在需要眼、嘴、胡须部位活动时，则以食指去勾动机关，而另外的签子也须夹带。湖南皮影戏的操纵口诀，基本上是操纵技巧的概括：

幼年学操纵，手性须养成。菩萨（影型）须端正，签子（操纵杆）掌得平。伴着亮窗（银幕）走，切莫“之”字行，往前戳破窗（银幕），往后再现形。高矮要一致，菩萨莫悬空，开步靠身动，步伐须显明，拖进又拖出，好比拖“死人”。生旦净末丑，行当要分清，武将来开打，莫用胸脯碰，上中下三路，杀法交待明。菩萨本轻巧，签子使暗劲，砍杀分量重，也能令人惊。谁唱谁就动，不唱莫扯筋，动作有起伏，唱做要合缝。细心来琢磨，菩萨方传神。

皮影的竹签因用途不同而分别称为：头签、手签、足签。一般人物都使用三根竹签，动作较少的影人，也有安装两根竹签或一根竹签的。

演出时，签手的两手分别掌握签子，依照戏剧情节，表演各种人物的戏剧动作。或执刀斗戈、马上擒人、两兵对

垒、战场厮杀、腾云驾雾、变换人身、亭亭玉立、婀娜轻盈、潇洒文静、翩翩风姿等，或欢欣喜悦、悲伤抽泣、纵情怒骂、脱袍穿衣、刀起头落、前跌后蹲、顿足捶胸等，就连打盹酣睡、挥毫泼墨的细小动作，都能表演得微妙传神。操纵这些动作的同时，签手还要掌握音响动作，如跺脚、击桌等。过去用的油灯，到叠腔时，签手还要吹气让火苗晃动，从而使景物若明若暗，以增强舞台气氛和戏剧效果。

签子常用的技巧是换人。换人有全换和半换之分。全换就是戏剧正在进行中另换一个影人。如演出《白蛇传》，仅白蛇一人就有十个不同的形象。每一形象均要在剧情相应的场面出现，有的要求当场变换。而半换则是换取影人的某一部分，如头、手、脚等。以《火焰驹》“打路”一场为例，黄桂英要换5次：①黄桂英上场，全身孝服。②李母责打后，黄桂英披头散发，面流鲜血。③李母明白后，又替黄桂英擦脸上血痕。④李母替黄桂英绾发。⑤李母令黄桂英绾头巾。一出戏5次换人，这是皮影签手的重点技巧。换的次数多，时间短，好的签手能够在音乐、唱腔、灯光的配合下，使人物连续动作而不露破绽。

各地艺人在演出时，勇于创新，在传统的技法上，有所发展和突破，有些动作已形成固定技法。如：

吊马线 是签手表演骑马技巧，戏曲表演只以鞭代马表演虚拟的各种骑马动作，而皮影却要在“亮子”上出现马的影像。这个表演就需要助手配合，一般是“下档”帮忙。当签手表演人物下马的动作时，帮手快速拉马，使上下马的动作协调逼真。

担水担 李彦贵“卖水”一场，李在担水，扁担扑闪，水桶晃动，而丫环在后边扇着扇子，系一组妙趣横生的动作。这是历代签手根据剧情细节琢磨而成的一套表演技法。

甩头发 皮影中影人的甩发和大舞台甩发相似，但皮影戏甩发花样比大舞台多，前后左右及怒发冲冠等动作，均能取得相当高的艺术效果。

武打 武打分硬打和软打两种。硬打即凭武器对打，常用的有双枪、单枪、双剑、单剑、大刀等。而大刀可以灵活应用，讲究刀头、刀把相互接触，对舞对打。软打是以徒手交锋，拳打脚踢。演出《快活林》时便使用软打技巧。

单操多操 单操指一手拿一根签子或操纵一个影人；而多操则一手能操纵多个影人。如《火焰驹》中李彦贵、李彦荣之妻及李母同时登场，就是签手单人操纵，一手操纵三



浙江海盐县皮影艺人表演影戏（之一）



浙江海盐县皮影艺人表演影戏（之二）

人，另一手操纵李母之拐杖，使李母在动作中与其拐杖配合密切，形象逼真。技艺高超的签手，一手还能够操纵四个影人。

皮影表演过程中，“签手”要配合“前声”的唱念，但也要和其他帮手紧密配合，如《苏秦激友》中，人物扯下了头上的帽子，以示无颜见人。这一系列的动作就要靠签手和响器、音乐协调配合，才能取得特定的艺术效果。

皮影演出时，艺人们全神贯注，情感与角色交融，随剧情的变化而变化，戏到高潮时甚至以木砖猛击木板，连整个皮影戏台也随着艺人们的激情呈现出摇晃之状。



陕西华县“光影皮影班”全班人马

(从左边至右边：下档刘华、灯底下刘文信、郝丙黎、前声潘京乐、上档刘兴文、后槽刘光明)

四、皮影的流传与地方特色

中国皮影戏，至宋代已发展成熟。元明以后，流布于全国各地，呈现出不同的流派与地方特色。但元明以前，影戏尚未有地区之分，虽早已在长安、汴京及杭州等地普及，却并没有长安影戏、汴京影戏、杭州影戏等称谓。这大约与当时皮影戏班只在当地演出有关。元明时期，皮影戏发达，许多皮影戏班都要跨地区到外埠演出，为了宣传自己的戏班，展示自己戏班的特色，所以，才出现冠以地区称谓的皮影戏。例如，明清时期滦州影戏大盛，首先以“滦州影戏”或“乐亭皮影”的名称区别于其他地区的皮影戏，此后才渐渐有了冠以地区之名的影戏之称谓。

陕西皮影 长期流传于陕西民间，在漫长的历史发展过程中形成许多分支。陕西皮影戏的唱腔有十余种，其中较为普遍的有五大调，即老腔、碗碗腔、阿宫腔、弦板腔、秦