

Traditional Leather-Silhouette Images

北鹵神怪皮影

王光普 张莉 编著

甘肃人民美术出版社

甘肃民间美术

民俗与古文化丛书

甘肃民间美术 民俗与古文化丛书

北 幽 神 怪 皮 影

Traditional Leather-Silhouette Images

王光普 张莉 编著

Wang Guangpu

Zhang Li

江苏工业学院图书馆
藏书章

甘 肃 人 民 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

北幽神怪皮影/王光普,张莉编著. —兰州:甘肃人民美术出版社, 2002

(甘肃民间美术、民俗与古文化丛书)

ISBN 7-80588-417-X

I. 北... II. ①王... ②张... III. 皮影—作品集—甘肃省—明清时代 IV. J528.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 096195 号

责任编辑:杨继军

装帧设计:成冠伦

英文翻译:王尚武

北幽神怪皮影

王光普 张莉 编著

甘肃人民美术出版社出版发行

(730000 兰州市南滨河东路 296 号)

天水新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/20 印张 6 字数 30 千

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—2,000

ISBN 7-80588-417-X/J·354 定价:36.00 元

序

陸浩

甘肃，是中华民族重要的发祥地之一，传说的三皇之首伏羲氏就诞生在甘肃境内的古城纪。这里也是黄帝族早期主要活动的地域之一，东部又是中国农耕文化的发祥地。在这块神圣的土地上，文化底蕴极为丰厚。7800年前的大地湾文化孕育和产生了我国最早的彩陶，绚丽多彩的马家窑文化彩陶被誉为新石器时代世界彩陶之冠，而秦安大地湾发现 5000 年前仰韶晚期居址地画，被视为我国最早的民俗画。从汉代起，丝绸之路贯通甘肃全境，甘肃成为欧亚大陆贸易和文化交流的重要通道，是中外文化的重要交汇之地。甘肃自古以来，有众多的民族在这里聚居。他们用自己的聪明才智、勤劳的双手，发展塑造出气势恢弘博大精深的敦煌文化艺术，现已被世人所瞩目。甘肃另一文

化宝库，就是分散在广大城乡、活着的、有生命力的宝藏——民间美术品，皮影、剪纸、刺绣、荷包、石刻、砖雕、木雕、面花、木偶、纸扎、农民画……这些民间美术宝藏是我国数千年文化艺术长河的载体，是甘肃各族劳动人民共同创造的文化艺术瑰宝。它质朴，纯真，丰富多采；它是中华民族文明不断发展的真实写照，也是中华民族文化艺术的“根”与“源”。这些大量的、极为丰富的远古文化遗存，完整地保存了我国极其丰富的原始图腾文化和古老民俗风情，保存了我国先民们传统的哲学、美学、艺术和造型艺术体系，为人类学、考古学、历史学、民族学、民俗学、美学、艺术学领域，提供了许多可追溯和借鉴的信息，被学术界视为极其宝贵的“活文物”。甘肃的民间美术文化是人类文化发展

史上的艺术珍品，是研究我国古代文化艺术宝贵的资料，是伟大的敦煌艺术产生在甘肃的根源和沿袭，显得更为珍贵和难得。

庆阳教师王光普，从 1958 年就开始深入到甘肃东部农村，靠着他微薄的乡村教师工资，省吃俭用，自筹资金，坚持 40 多年，进行甘肃民间艺术的收藏和研究。可以这样说，他牺牲了自己所有假日、业余时间，一心扑在这一民间美术研究收藏事业上。除了“文革”期间他受到冲击被打成“黑帮”，在农场劳动锻炼搁滞了数年外，四十多年他全身心地投入到这项事业中，他拜访了甘肃东部 5000 多名民间艺人，收藏了近 10 万件有研究价值的民间美术品，记录了近 30 万字的文字考察笔记。他还在自己家里的窑洞、学

校的旧教室、家中放煤炭的小房子内，办起民间艺术陈列展览室，并写文章在国家、省、地报刊杂志上介绍甘肃民间美术，使得甘肃民间美术驰名国内外，受到国内外专家教授极大的关注。他本人被记者、学者称为“甘肃民间美术的代言人”。美国的罗熙、托尼，日本的德田顺一，法国的吉莱姆，英国的哈得曼、燕珊等外国友人，不远万里来到陇东考察和专访。在国内他受到了中央美术学院院长古元、中国工艺美术学院院长张仃、副院长李锦璐和中国美术馆副馆长曹振峰，中央、西安、南京美术学院教授画家杨先让、李琦、冯真、靳之林、杨学芹、王宁宇、张道一、王树村等艺术界权威人士的重视。

由于长期过度劳累，超负荷的工作，特

陆浩省长与本书
作者王光普在一起

别是经常深入到偏僻的山区，吃饭不定时，饥一顿饱一顿，有时一天吃不到饭，使得王光普 1994 年身患胃癌住进医院，做了胃切除手术。出院后不到半个月，他就继续搞起他的民间艺术收藏研究工作。他卓越的成绩，受到了中国民间文艺家协会和联合国教科文组织的肯定。1996 年 2 月联合国教科文组织给王光普先生授衔为“一级民间工艺美术家”。由于长期忘我工作，1998 年，他的胃癌和胆结石再度发作，在庆阳地区领导同志的关照下，他第二次住进了医院，对胃和胆进行全摘除大手术。出院后不到半年，年逾花甲的王光普，支撑着极度羸弱的病体，靠着乐观、执著和顽强，一边和病魔作斗争，一边再度投入到民间艺术研究之中。他自己深知胃癌病魔的危险性，也知道生命给予他的时间是有限度的，因此，他一边治疗，一边锻炼身体，一边整理自己收藏的民间艺术品。他拒绝了国内许多著名博物馆、美术馆、文化馆等单位与个人对他收藏品的高价收购，决心让甘肃民间艺术回归生它、养它的土地。他找到了甘肃省黄河奇石馆宋志刚同志，将自己珍藏的皮影 5000 件（长度达 2000 米）、神怪傩面 5000 件、脸谱 5500 幅、剪纸 10000 余张、石刻 100 余件、木偶头

100 余个、刺绣 500 多件、木版年画等 10 个品种实物珍品，用汽车拉到兰州，让黄河奇石馆收藏，建立一座甘肃省民间艺术馆。

在甘肃人民美术出版社和宋志刚的大力支持下，王光普带病整理出了《古文化符号破译》、《北幽神怪皮影》、《甘肃传世明清皮影线谱》、《人类童年时代的吉祥物——荷包与刺绣》、《甘肃历代传统民间石刻》、《时令面花》、《吉祥如意的甘肃砖雕》、《幽地傩面》、《远古神韵——传世木版画·木雕精品》、《生命生殖崇拜与远古图腾——民间传世剪纸纹样》等 10 余种“甘肃民间美术、民俗与古文化”丛书。此套丛书用数千幅实物照片，20 多万字，全面介绍了甘肃民间美术。丛书被甘肃人民美术出版社列为重点出版计划，将陆续出版。该套丛书的出版，在内容上详细纪录了甘肃传统的民间风情文化、远古图腾文化、古老的历史文化，清晰地剖析了民间美术如何得以保存和延续的轨迹，可清楚地看出民间美术造型和我国传统绘画造型与西方写实绘画造型三者之间的血肉联系，也可以找到齐白石、徐悲鸿、古元、力群、王朝闻、张仃等老一辈艺术家在艺术创作道路上如何借鉴学习民间美术，进而创造出具有东方中华民族文化特色艺术品的

“根源”。

甘肃省民间艺术馆的建立，将是我省民间美术品的大展示，它与《丛书》的出版融为一体，更是一件轰动全国的大事，受到省内外专家的极大关注与支持。他们认为甘肃的文化艺术有两大体系，一是敦煌艺术；二是甘肃民间艺术。我也有同样的心情，祝这一事业有成，越办越好。

当我们打开此套丛书，会把我们带进遥远的历史，会把我们再度引向童年时代：每当逢年过节，母辈们忙碌着用刺绣品、花衣裳、虎头帽、兽头鞋打扮我们，我们都沉醉在美好欢乐幸福的时刻，有的手拿玩具，有的头戴兽形面具，在红红火火色彩鲜艳的传统剪纸装扮了的窗户、门庭院落之中，口中吃着美味可口的面花馍馍，与摆放在房间里窑洞中的花纸缸，贴在墙上、粮囤上、柜箱上的

红绿传统剪纸，相映成趣，我们沉浸在民间艺术的殿堂之中，尽情欢乐，尽情歌唱……这种美好的回忆，也正是民间美术伴随我们成长的真实写照。这些民间美术是劳动人民用来表达自己热爱生活，表达劳动人民与大自然和谐共处的一幅幅画卷，它是劳动者共同栽出的艺术大树。祝愿长卷越续越长，祝愿民间艺术这棵参天大树，枝繁叶茂！

“美在人间”，“美之源泉”是我国古代哲人赞美民间艺术的词语，也是民间美术在中华民族艺术海洋中具有无限生命力的真谛所在。我由衷地希望通过这套丛书让甘肃的民间艺术，随着改革开放的步伐，在精神文明建设中走向全国，走向世界。让世人了解远古神秘、厚重、古朴、丰富、隽永的甘肃民间艺术。我十分愿意和这些同志共同为宣传甘肃、建设甘肃而不懈努力。

目 录

Contents

特色独具的北豳神怪皮影	【1】	History Of Beibin Gods -and -spirits Leather Silhouette (Beibin: Qing Yang Area and part of Ping Liang Area in East Gansu Province) ...	【1】
1·远古神话传说皮影	【7】	Leather Silhouette About Ancient Fairy Tales	【7】
2·吉祥避邪神皮影	【17】	Leather Silhouette About Auspicious And Evil-avoiding Gods	【17】
3·奇禽异兽皮影	【37】	Leather Silhouette About Rare Birds And Unusual Beasts	【37】
4·精妖水怪皮影	【51】	Leather Silhouette About Monsters And Sea Demons	【51】
5·兽战皮影与皮影道具	【59】	Leather Silhouette About Beasts' Fighting And Prop	【59】
6·皮影戏大景片	【74】	Full View Of Leather Silhouette Show	【74】
7·水陆道场皮影	【95】	Leather Silhouette About Taoist Or Buddhist Rites	【95】
8·皮影的头式和身段	【107】	Head And Figure Of Leather Silhouette	【107】
跋	马西林【112】	Postscript	Ma Xilin【112】

特色独具的北鹵神怪皮影

甘肃省的东部地区，在夏商时期，称北鹵。这里是黄土高原的一部分，被河水冲刷淤积成许多大小不等的河川地，沟壑交错，丘陵起伏，山川纵横，地势平整，土质肥沃，气候温和，阳光充足，是适宜人类生存的好地方，北鹵神怪皮影就孕育产生在这里。这里曾建有轩辕庙、女娲庙、周祖庙与周祖墓地等；特别是北魏时佛教传入后，这里又建立了南北石窟、保全寺、莲花寺等各种各样的佛教寺院。寺院里的水陆壁画、石佛雕像和演唱佛教内容的经变片、地狱片道情曲牌随之兴起，民间皮影神戏更为兴盛。后来因为交通不便，文化闭塞，原始神怪皮影得以存活。

北鹵影戏团和秦腔剧团，都敬奉的是影戏始神“庄王爷”。庄王爷是一个白白胖胖、穿着大红裤子的布娃娃，胸前系着红绸缎带子。平时庄王爷一直安放在影戏箱内。传说他是汉代的一位王子，此王子小时候夜间总

是啼哭不止，人们拿他没有一点办法。后宫有一位宦官，用箩面粉的箩底当帷幕，剪树叶为影人，在灯光下为小王子演影戏，逗哄小王子。说来也怪，小王子再也不啼哭。小王子长大后，不喜欢坐王位，整天泡在影戏班里，当了汉宫影戏领班，人们尊称他是“庄王爷”。再后来小王子真正坐了皇帝，便金口玉言封影戏帷幕是“三皇五帝的脸面”，把演影

皮影戏箱中的庄王爷

戏的大灯封为“佛掌”，灯中的五根捻子封为“佛指”，发出的光叫“佛光”，因而北幽人把影戏的一切用具当作神物来敬奉。敬奉庄王爷的习俗是在演出前给帷幕（即纸亮子）外面罩一层大红纸或黄表纸，保护帷幕，为“三皇五帝面孔”习俗的遗存。

百余人挤在一个窑洞观影戏，回声宏亮，震颤强烈。

北幽人把演唱神戏的皮影形象叫“神柱子”，把演唱历史故事的皮影造型用物叫做“戏梁子”。它们都分册、分箱专项保存，一来是使用时方便取出，更重要的是，神柱子是神的替身，道具是神的用物，所以严格区分。存放有神柱子的箱子上不能乱跳乱蹦，并且逢年过节还要请出，上香敬奉。

北幽神怪皮影戏的唱腔主要有眉户、秦腔、道情三种。眉户唱腔曲折活泼、音调悠扬；秦腔高亢嘹亮，富于情感泄露；北幽道情

最具特色，因它多分布在环县境内，当地人叫“环县道情”，也有人叫“吼塌窑”。北幽道情曲牌，既欢快明朗，悠扬婉转，又深沉哀怨，诙谐风趣，具有浓郁的地方山歌气息。

北幽神怪戏道情板式唱腔有三大类：一弹板类板式唱腔；二飞板类板式唱腔；三散板类板式唱腔。北幽道情弹板是主体板式和抒情性板类，基本呈现出一板三眼（4/4记谱）的规律。“弹板”为上下句结构，一个上下句便是一个基本单元，通过变化重复构成一段完整唱腔，而且多与飞板联套，以此形成节奏和腔速的前后对比。弹板有花音弹板和伤音弹板，语言情态甚浓，甚至全然就像说出来似的，却依然有着鲜明的调性和独特的音乐美，不是干涩的说明，是逻辑严谨的艺术创造。

中央悬挂的是“四弦琴”

在传统北幽道情唱腔里，不论大段还是小段，甚至是一句叫板的演唱中，总离不开“嘛簧”帮唱的辅衬。“嘛簧”虽不能独立成章，却变化最为丰富，个性最鲜明，影戏人物表现力也最强。

后台演职人员情景

北幽神怪戏中伴奏乐器“渔鼓”与“四弦琴”都是当地艺人自制的。四弦琴发出的音乐弦律别具情调，低沉宏厚，共鸣效果奇异。

北幽影戏是一个班子两套人马，分坐前台的与追后台的。坐前台的只有一人，也是耍线子的。他是精通演唱、指挥后台的领銜主演，不仅对剧中人物生丑净旦、善恶忠奸的唱演道白和后台乐队的吹拉弹打通晓娴熟，而且能瞻前顾后，纵览阵营。更让人叹服的是长达三四小时的唱白中，由他一人男声女调，多腔并用，旁无提词，全本戏贯通。线子操作，游刃有余，舞台场面，有条不紊，乐

器板路，由他定音。追后台的是乐队伴奏人员和配合坐前台的陪唱人员，陪唱者多是乐队伴奏兼任。北幽影戏班子轻便灵活，常常只有五六个人。

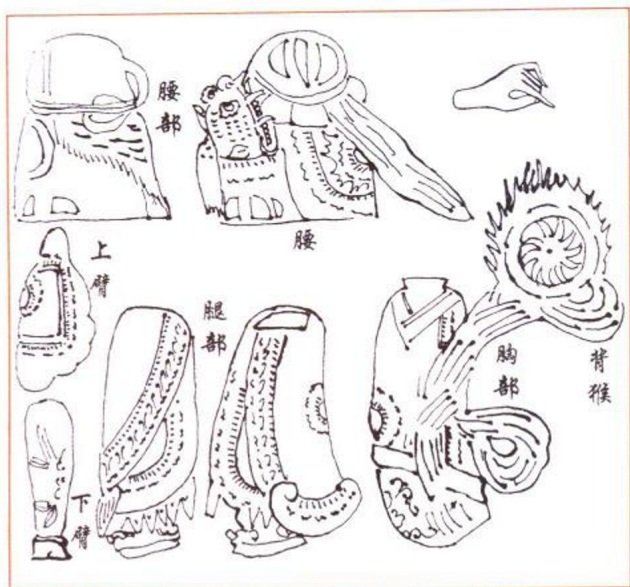
北幽神怪戏班子，一般坐前台的就是这个影戏团的班主，班主多是箱主，能挑能唱的老艺人，其他演奏人员多是班主的传世弟子，这些传世弟子又多是多面手。乐器虽然有四弦琴、渔鼓、干鼓、二胡、笛子、棒子、大锣、铜钹等，但乐队伴奏多是一人同时使用几种乐器。

北幽皮影线谱及拓片图册

北幽影戏影人、道具、背景都是用牛皮凿刻而成。因此，牛皮神怪影戏中便有了人位、神位的高低之分。玉皇大帝神位最高，太上皇万寿无疆，总有宫人神将护卫侍候。贫寒饥民孑然一身蹦哭在纸亮子前。于是，便笨笨

拙拙地演出了一幕幕人间沧桑，一幕幕天地间神仙佛祖降妖除魔的故事。

神怪皮影身段各部件线描图(传世)

雕铍北幽皮影一定要用牛皮。当地传说，牛是天神下凡，为民谋福降吉祥，牛一生勤勤恳恳终生为民，死后无怨无悔愿为人间再造福，它是神的替身。北幽影戏多为表现神仙降妖内容，所以只能用天神牛的皮刻制。当地最忌讳使用驴皮、羊皮、猪皮刻制皮影，怕为人们带来“晦”气。

北幽有许多雕铍的艺人，当地群众称他们“线匠”，一般的线匠多是演唱挑线子好手。这些雕铍皮影的线匠，都有自己雕铍使用的专用部册，他们称为“线谱”。线匠在集市上出现，常常脖子后插着一个雕铍非常精

神怪皮影拓片(明末清初)

美的“老须生”影人。线匠使用的线谱，多是一代一代师傅传承给门徒的。皮影线谱很像中国工笔白描线图，只是造型结构主要是准确画出雕铍的刀路和要刻镂掉、保留那些部位的线描图样。也有一些雕铍皮影线匠，使用黑锅墨加清油做成涂料，把有韧性的白麻

纸蒙在旧传统皮影上，按照皮影部件，一件一件拓成黑白拓片，汇集成皮影图谱，这是北幽传世皮影传承的另一种手法。

线图、拓片图、成品皮影是制作传统神怪精妖皮影的原始资料，第一设计样稿。有线图、拓片图、彩图、成品皮影之区分。

杜景儒的传世弟子们与作者合影

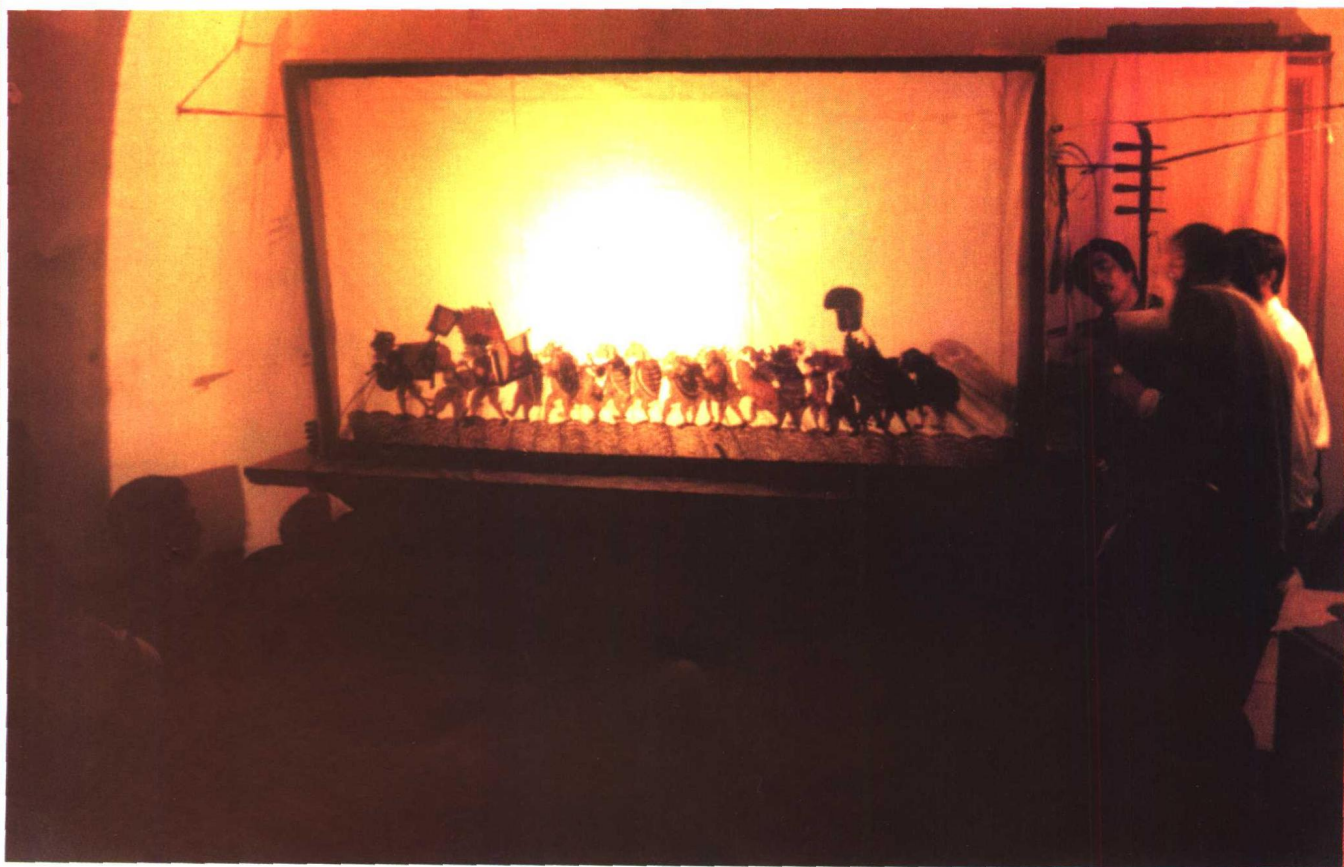
北幽雕镂皮影的线匠很多，许多线匠艺人身怀绝技，雕镂出的皮影形象奇异，造型变化莫测，夸张变形出奇，很有哲理。在明清两代，宁县乔四顺雕镂的皮影形象，轮廓准确，生动，刀工精细，色彩深沉稳重。特别是自制的颜料，渗透力强。色彩冷却形成一定的厚度，很像浮雕绘制品。宁县早盛牛治国、尚线匠，都是制交皮子的好手。他俩用自制交牛皮，雕刻出的影戏形象，线条流畅，粗细线搭配恰到好处，色彩对比强烈，很像一件

件唐三彩。另外还有西峰的何天堂、合水的栗生甲、镇原的刘世俊、泾川的郭志远等老艺人，他们共同构成了北幽神怪皮影雕镂文化圈子。

皮影戏是中国戏剧之祖，也是电视、电影的鼻祖。北幽神怪皮影艺术品造型奇特，保存的纹样也非常完整，被国内外专家称为“国宝”、“国粹”。但是这种民间传统北幽神怪皮影已濒临灭绝，所以保护、研究、收藏这些珍贵的艺术品刻不容缓。

法国友人考查幽地皮影

演出皮影神戏《水漫金山寺》的壮观场面

天宫诸神图，又名天神降福。是表现天宫天帝率领诸神和神兽从天宫降到人间，为民众除妖添福的壮观场面。旧时演传统神戏时，将它悬挂在影戏台口醒目处，以祈求福从天降。图中的天帝、各路天神、天将、女神

与虎豹熊罴诸神，神采奕奕，一派祥和。据民间传说，诸神聚到，可以赶走精妖鬼怪，保一方安康。也代表演唱艺人对此方人们的祝愿。

刑天神，又名邢天、形天。曾与天帝争夺神位，败后帝斩其首，葬于常羊山，他不甘屈服，乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。

(清代 30 × 32 厘米)

(20 × 30 厘米)

(30 × 40 厘米)

刑天神三件

于儿神是玉皇大帝身边专门降妖除魔的大将。他手舞大蟒，金光四起，肉翅膀展开，飞翔在天际江海之中，哪里出现妖魔作怪，他会速去捕捉。于儿神出自《山海经·中次十二经》：“夫夫之山……神于儿居之，其状人身而身操两蛇，常游于江渊，出入有光。”在传统皮影戏《唐王游地狱》、《悟空大闹天宫》、《八仙闹海》、《包公下阴》中，于儿神常常出现在天宫玉皇身旁，为天宫的保护神。在陇东皮影戏中，民间视于儿神为避邪保护人间安康之神。在演出皮影时，于儿神常悬挂在堂屋内正堂之处，当作避邪除恶之神。

于儿神(清代 57×36 厘米)