

Shadow Play
Puppet Play

皮影戏 木偶戏

山东地方戏丛书

总主编 孙守刚

Local Operas of
Shandong Province Series

山东友谊出版社

总主编 孙守刚
副总主编 刘为民
本卷编著 王寿宴 王芹

皮影戏

木偶戏

山东友谊出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

皮影戏 木偶戏 / 孙守刚主编. —济南：山东友谊出版社，
2012.3
(山东地方戏丛书)
ISBN 978-7-5516-0068-2

I . ①皮… II . ①孙… III . ①皮影戏—介绍—山东省 ②木偶
戏—介绍—山东省 IV . ①J825.52

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第044185号

责任编辑：张继红 周恩帅

美术编辑：姜海涛

封面设计：蔡立国

版式设计：杨雯雯

主 管：山东出版集团

集团网址：www.sdpres.com.cn

出版发行：山东友谊出版社

地 址：济南市英雄山路189号 邮政编码：250002

电 话：出版管理部 (0531) 82098756

市场营销部 (0531) 82098035 (传真)

印 刷：山东临沂新华印刷物流集团

版 次：2012年6月第1版

印 次：2012年6月第1次印刷

规 格：170mm×240mm

印 张：14.5

字 数：240千字

定 价：110.00元

(如印装质量有问题, 请与出版社出版管理部联系调换)

《山东地方戏丛书》编辑委员会

主任：孙守刚

副主任：姜铁军 徐向红 刘为民 聂宏刚

委员（以姓氏笔画为序）：

刘 敏 刘 锋 张丽生

陈 鹏 姚文瑞 高永升

葛长伟

总序

姜平康

由山东省委宣传部组织编写的《山东地方戏丛书》就要付梓出版了。这是第一部全面总结和集中展示山东地方戏曲整体风貌的综合性著述，是我省文化建设的又一重要成果，对于系统总结梳理山东地方戏曲的发展演变历程，抢救整理齐鲁优秀文化遗产，促进文化繁荣发展具有重要意义。

山东是中华文明的重要发祥地之一，地方戏曲作为传统文化的重要组成部分，汲取齐鲁文化的精华，结合时代风尚不断继承与创新，形成了具有浓郁地域文化特色的山东地方戏曲风格。这其中又有被中国戏剧界誉为“四大古剧”之一的柳子戏、诙谐俏皮的五音戏，有婉转抒情的吕剧、高昂激越的山东梆子，有生动风趣的渔鼓戏、韵味浓烈的两夹弦等。这些地方戏曲是齐鲁儿女创造精神、辛勤劳动和艺术才情的结晶和体现，是繁荣发展社会主义先进文化可资继承、借鉴的宝贵财富，为中华民族绚丽多彩的艺术百花园增添了色彩。

党的十七届六中全会对深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣作出全面部署。我们要深入学习贯彻党的十七届六中全会精神，以高度的文化自觉和文化自信，加

快推进文化改革发展，继承和弘扬优秀传统文化，努力创造适应时代要求和人民群众需要的新的文化成果，不断扩大齐鲁文化的影响，为加快由文化资源大省向文化强省迈进作出新的更大贡献。

2012年4月

Preface

Local Operas of Shandong Province Series, compiled by Publicity Department of Shandong Provincial Party Committee, will come out soon. It is the first series of its kind that sums up and demonstrates local operas of Shandong Province in their entirety and another important achievement in the cultural construction of Shandong. It is of great significance in summarizing the evolution and development of Shandong local operas systematically, rescuing the excellent Qilu cultural heritage and promoting the development of culture.

Shandong is one of the important birthplaces of Chinese civilization. As an integral part of Chinese traditional culture, local operas of Shandong draw from the essence of Qilu culture, carry forward and innovate it in keeping with the spirit of the times incessantly and have formed their own style with distinctive characteristics of regional culture. Among these are Liuzi Opera, one of the four ancient operas of China, humorous and witty Wuyin Opera, mild and lyric Lü Opera, high-pitched Shandong Bangzi, lively and zestful Yugu Opera, and highly appealing Liangjiaxian Opera,

etc. They are the crystallization and embodiment of Qilu people's creativity, hard work and talent, valuable resources to be inherited and taken for reference in developing advanced socialist culture, and they add a hue to the bright and colourful garden of Chinese art.

The 6th Plenary Session of the CPC's 17th Central Committee has made an all-round plan for deepening the cultural system reform and promoting socialist cultural development and prosperity. We should thoroughly study and implement the guidelines of the 6th plenum, quicken the pace of advancing cultural reform and development with a high degree of cultural consciousness and confidence, inherit and uphold excellent traditional culture, try to bring about new cultural achievements in keeping with the demands of the times and the masses, enhance the influence of Qilu culture and make greater contributions to turning Shandong, rich in cultural resources, into a culturally powerful province.

Jiang Yikang

April 2012

目 录

皮影戏

第一章 定陶皮影戏

第一节 剧种介绍.....	3
第二节 剧目介绍.....	7
第三节 艺术特征.....	15
第四节 剧种人物.....	22

第二章 黄墩皮影戏

第一节 剧种介绍.....	25
第二节 剧目介绍.....	28
第三节 艺术特征.....	31
第四节 皮影制作、操控技巧及价值.....	36
第五节 剧种人物.....	41

第三章 山亭皮影戏

第一节 剧种介绍.....	43
第二节 剧种人物.....	46
第三节 剧目介绍.....	52

第四节	艺术特征	64
-----	------	----

第四章 济南皮影戏

第一节	剧种介绍	72
第二节	剧目介绍	83
第三节	戏曲艺术	94
第四节	表演特点	103
第五节	剧种人物	113

第五章 泰山皮影戏

第一节	剧种介绍	116
第二节	剧目介绍	120
第三节	音乐特征	134
第四节	表演特点	141
第五节	剧种人物	152

木偶戏

第一章 宁阳木偶戏

第一节	剧种介绍	157
第二节	剧目介绍	160
第三节	音乐特征	181
第四节	表演特点	185
第五节	剧种人物	187

第二章 贾家洼村傀儡戏

第一节 剧种介绍.....	189
第二节 艺术特色.....	192
第三节 剧目介绍.....	195
第四节 剧种人物.....	215

编后记

总后记

编

著：

王寿宴

王芹

皮影戏

第一章 定陶皮影戏

定陶皮影戏，又名“隔纸说书”，起源于清朝中期张湾镇后冯村，至今约有二百年的历史。定陶皮影系用牛皮制作，形制巨大，高一尺有余，风格质朴粗犷，色泽古拙，刻工遒劲，很接近鲁西南的剪纸风味，具有鲜明的地方特色。在表演风格上，山东其他地方的皮影戏近乎说唱艺术，而定陶皮影戏则近乎地方戏曲，在山东皮影艺术中可谓独树一帜。

定陶皮影造型

第一节 剧种介绍

定陶皮影戏为张湾镇后冯村冯氏先人所创。冯氏先人于明代迁居定陶，约在1821年，冯玉濮、冯玉福受剪纸艺术的启发创造皮影，至今已传六代。现在的掌门人冯守坤，生于1936年，自4岁起就跟随祖父、父亲开始学演皮影。

定陶皮影戏的发展大体经历了三个阶段。初时，冯氏先人善于剪纸作画，明朝迁居定陶后，

冯氏家谱

抬花轿造型

法海造型

老虎造型

经常在纸板上刻成各种人物、动物，拴在木棍上玩弄嬉戏，并编讲一些童趣故事，自娱自乐。当时刻画的影人尺寸不固定，灵活性也差。因为纸张不易保存，冯玉濮、冯玉福就试着在动物皮草上刻画，照着木偶的形式改进制作工艺，增加关节，使其灵活性大大加强。由于牛皮的特殊质地，在制作过程中都要选用上等、年轻的公牛肚子两侧的皮作为原材料，这样的牛皮厚薄适中，质坚而柔韧，白中透明。所取牛皮待洗干净，晾至净亮透明时才用于制作。制作时先将样稿轻画于牛皮之上，然后用各种不同型号的刀具或刻或凿，最后上色、熨平。每个过程都有专人负责，最后一关只能由族人完成，从不外传。加工成形后的皮影各部件，用软丝线打结固定，装订组合后上杆待用。雕刻时，不能镂空太多，适当留实，尽量做到简单而不拖沓，艳丽而不空洞。每一个形象不仅局部耐看，而且整体配合也美，既充实又生动，构成完美的艺术整体。组合起来，使得人物形象突出，色彩、造型醒目，画面线条疏密有致，整个场面具有较强的可观性。随着雕刻工艺的改进，所刻人物基本掌握在一尺大小，人物仿佛真人缩小，手臂过膝，面部一般为侧面，阴刻、阳刻互有搭配。阴刻多为圆眼睛、疙瘩鼻、额头饱满，冠饰后移幅变大，显得精干有神采。阳刻多为平长细眼、小嘴巴、直鼻梁，显得平和大度。旦角多用阳刻，全侧面的外轮廓线极富弹性，悬鼻、高额、小唇，一弯细眉和凤眼直连云鬓。透过镂空而留下的外轮廓看，其五官的造型细线，使人能感受到古代青年女子“面如薄粉一般同，唇似丹朱一点血”的极尽娴雅妩媚之态。净角多用阴刻手法，其眼、眉、鼻、嘴的笔法和刀法大胆、夸张，变化多样。有的形象如“巨口獠牙，口放霞光千

道”，造型粗犷，酣畅淋漓。一般影箱有七八十个身段，上百个以上的基本不重复的头部造型，如净角形象光是眼眉部分的变化，一幅影箱中至少有五六十种之多，充分表现出了人物造型的基本特征。同时在人物刻画上还吸收了历代壁画、雕塑、画像石等艺术成分，创作出的一幅幅皮影，让人看后叹为观止。

定陶皮影在用线上除了有其他皮影都用的虚线、实线之外，其虚线、实线、绘线及暗线的运用也更为别致。虚、实线常用于皇宫贵族的建筑、摆放、衣饰等，显得富丽堂皇；绘线以黑线代刀，在难以雕镂的微小装饰物上描绘，细致精彩，使用的颜料大多是艺人们自制的大红、大绿、杏黄等，尤以杏黄用得最多。这样一来，皮影更显色彩鲜艳明快、清雅大方，耐蚀而且长久不变形。

定陶皮影的其他影件如殿堂、帅帐、案几、牙床、花轿、车马以及各种动物、花卉等道具，结构多被压缩，而且稍有透视感，但都比影人低，与影人同台演出时，形成强烈对比，以彰显影人肢体灵活的特点，充分体现粗中有细、豪放有致的艺术风格。

定陶皮影每个作品的诞生，大体上可分为七道工序：

一是制皮：以新余的牛皮为佳，先用清水浸泡数月，取出后将皮的两面反复刮制干净，再刮薄至透明，洗净后钉于木框上绷紧阴干。

二是描样：将制好的皮料切块，经湿布捂软后，用硬木推板打磨光平，再用钢针描绘图样。

三是雕镂：将描好图样的皮料，垫在木板或腊板上进行镂刻，雕镂完毕后，擦洗干净，压平着色。

四是着色：主要使用红、黄、青、绿、黑五种纯色，一般互不调配，但可分深浅区分层次，进行平涂，双面着色。

五是熨平：皮影着色后阴干，熨压平整。

六是上油：以增加皮影的耐用性，可上一些桐油或蜡。

七是钉缀：在影人的两手、两下臂、两上臂、上身、下身和两腿十个部件的关节点处，用线钉缀起来，再用一皮条包围在上身的脖领处作为安装影人的插口。

最后在影人脖领前钉上一根铁丝作为支撑影人的主杆，在两手端处用线各拴一根铁丝为耍杆，插上影人头后，一件完整的皮影即告完成。一幅幅形象逼真、富有神韵的皮影在能工巧匠的手里，便成了一个个有灵气的生命。