

| 中 | 国 | 文 | 化 | 知 | 识 | 读 | 本 |

皮影戏

主编 金开诚 编著 于丹

吉林出版集团 / 吉林文史出版社

皮影戏

◎ 主编 金开诚
◎ 编著 于丹

吉林出版集团
吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

皮影戏 / 于丹著. -- 长春 : 吉林文史出版社, 2011.9

(中国文化知识读本)

ISBN 978-7-5472-0839-7

I. ①皮… II. ①于… III. ①皮影戏-介绍
-中国 IV. ①J827

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第201890号

皮影戏

PIYINGXI

主编/金开诚 编著/于丹

项目负责/崔博华 责任编辑/崔博华 刘姝君

责任校对/刘姝君 装帧设计/李若冰 刘冬梅

出版发行/吉林出版集团 吉林文史出版社

地址/长春市人民大街4646号 邮编/130021

电话/0431-86037503 传真/0431-86037589

印刷/长春市利源彩印有限公司

版次/2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

开本/640mm×920mm 1/16

印张/9 字数/30千

书号/ISBN 978-7-5472-0839-7

定价/14.80元

编委会

主 任：胡宪武

副主任：马 竞 周殿富 董维仁

编 委（按姓氏笔画排列）：

于春海 王汝梅 吕庆业 刘 野 孙鹤娟

李立厚 邴 正 张文东 张晶昱 陈少志

范中华 郑 毅 徐 潜 曹 恒 曹保明

崔 为 崔博华 程舒伟

前言

文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

本套丛书是由吉林文史出版社组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

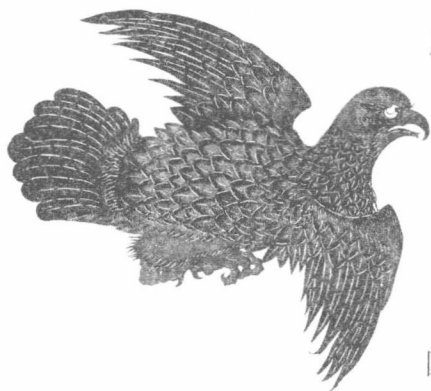
目录

一、皮影戏的起源与传播	001
二、皮影的流派	019
三、皮影戏的制作工艺	031
四、皮影戏的造型类别	045
五、皮影艺术的审美特征	065
六、皮影戏的表演	085
七、皮影艺术的文化内涵	095
八、皮影艺术的保护与开发	117

一、皮影戏的起源与传播

有一种艺术，是完整的戏剧，比莎士比亚早1800年使用影像，比卢米埃尔发明的电影早2100年，这就是皮影。“皮影”是对皮影戏和皮影戏人物（包括场面、道具、景物）制品的通用称谓。皮影戏又称“影子戏”、“灯影戏”，是我国出现最早的戏曲形式之一。皮影戏中的平面偶人以及场面道具景物，通常是民间艺人用手工、刀雕彩绘而成的皮制品，故称

之为皮影。皮影戏是将灯光照射用牛皮
镂刻成的人物，再把剪影投射到挂起的
白幕布上，艺人一边操纵皮影表演，一边

用戏曲唱腔演唱戏中人物对话，

由二胡、锣鼓等乐器组成的

小型乐队伴奏，是融文学、戏

曲、音乐、美术等于一炉的民间

综合艺术。中国皮影艺术，是我

国民间工艺美术与戏曲巧妙结合

而成的独特艺术品种，是中华民族艺

术殿堂里不可或缺的一颗璀璨明珠。目

前，中国皮影艺术已被联合国列为世界非
物质文化遗产项目。

皮影戏的演出装备轻便，唱腔丰富
优美，表演精彩动人，堪称中国民间艺术
一绝。千百年来，深受广大民众的喜爱，
因此流传甚广。不仅如此，皮影戏还对国
内外文化艺术的发展起过一定的促进作用。
包括唐剧、华剧、陇剧等十余个地方
戏，都是在当地皮影戏曲调中直接派生

出来的新剧种。皮影戏还启发戏剧舞台上创造出了风趣幽默的“皮影步”和皮影造型技巧,为舞台艺术的发展提供了丰富的营养。中国皮影戏所用的幕影演出原理,以及皮影戏的表演艺术手段,对近代电影的发明和现代电影美术片的发展也都起过先导作用。《猪八戒吃西瓜》、《人参娃娃》、《红军桥》、《济公斗蟋蟀》等诸多美术影片,都是吸取皮影造型与动作技巧来制作的。

关于皮影的起源历来有着种种说法,最为流行的就是皮影渊源于古代方士巫术招魂,晋代的《搜神记》记载,汉武帝爱妃李夫人早夭,汉武帝思之甚切,齐人少翁言能为其招魂,“夜为方帷张灯烛,帝坐他帐,自帐中望之,仿佛夫人像也,故今有影戏”。

还有一种说法，认为皮影起源于唐代，唐代的木偶戏与皮影很相似，当时唐明皇曾作一首《傀儡吟》（一说是梁鲤所作）：

“刻木牵丝作老翁，鸡皮鹤发与真同。须臾弄罢寂无事，还似一人在梦中。”从这首诗可见木偶在当时的制作和表演技巧是相当成熟的，诗中关于操纵木偶的描写很容易让人联想到皮影的演出。但是对于皮影戏是否在唐代出现，却没有史料的记载。也有人认为皮影之所以起源于唐代跟当时的俗讲有联系，俗讲类似于说唱形式，是将佛经改编为说唱体格式，在讲演时，利用图像或者活

动的纸人来照图解说，以吸引听众，佛教正是利用了这种民间的演艺形式来宣扬教义，称作“纸影演故事”。但是，皮影在民间的表演活动不得而知，也没有文字的确切记载，在唐代小

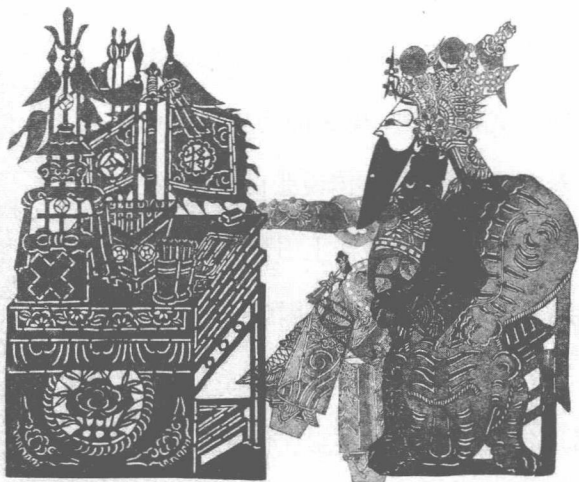
说、杂文以及唐诗中都未有关于影戏的记载。再者，唐代虽然已经兴起城市，但是没有夜市，唐代有禁夜的规定，而皮影的演出必须在黑暗的环境下才能借以灯光在屏幕上显影，既然唐代实行禁夜，那么可想而知，皮影戏在当时是没有表演条件和市场的。

皮影的起源在民间亦有不少传说，山西晋中一带的皮影艺人，供奉黄龙真人为祖师爷。据艺人们讲，早在殷商时代，黄龙真人与他的外甥剪兽皮呈人形在窗前自娱，后人据此剪成纸窗影人，随之才有后来的纸窗影戏。按照湖北皮影艺人傅金龙的说法，皮影的历史可以追溯到秦末的楚汉之争，传说张良为了“策反”，利用皮影戏在城楼上丑化项羽，韩信则以玉箫吹奏楚曲，楚兵因此引发思乡之情，纷纷弃项羽而去。民间的这些流传大都是各地不同特色皮影、不同流派的传说，都是出自当地艺人们之口，不足以

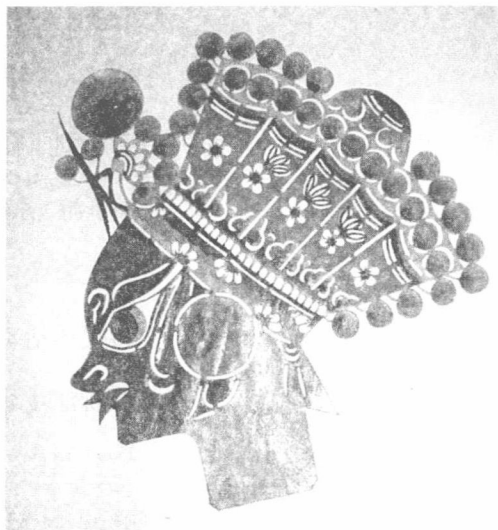
佐证。

因为时间久远，史料稀缺，皮影的真实源头众说纷纭，但是皮影艺术成熟于宋朝则取得了一致的共识。皮影与说唱艺术结合，成为当时兴盛的市民文艺形成之一。这方面的史料很多，如北宋高承所著的《事物纪原》记载：“宋仁宗时，市人有能讲三国者，或采说加缘饰，作影人史为魏蜀吴三分战争之像焉。”又如北宋张耒所著的《明道杂志》所说：“京师（指汴梁）有富家子……甚好看弄影戏，每弄

至斩关羽，辄为之泣下，嘱弄者缓之。”由此可以确认，影戏在北宋时已经形成。

北宋时期，政治文化中心东移至河南开封，影戏便在开封兴盛起来。宋代著名画家张择端所绘《清明上河图》描绘的汴

梁的市井游乐中，就有傀儡影戏之类。影戏出现后，随着商品的交流，必然流传到各地，尤其是邻近京都的地方或省份会早一些。南宋时期，皮影戏向东南亚诸国传入，可能与海上国际贸易有关，也有可能是由于宗教的传播。皮影戏得到传播发展，一方面是受和平时期的文化交流活动影响；另一方面是强迫性的传播，在极其残酷的战争中，胜利者将影戏艺人掳为奴隶供自己享用，并随军带往各地，虽极不人道，但毕竟使影戏艺术在新的

土壤上生长和发展起来。金人攻破开封时，一部分皮影艺人随偏安一隅的朝廷南迁到了临安（今杭州）。杭州处于长江中下游、京杭大运河的南端，交通便利，文化繁荣。影戏作为一项民众喜闻乐见的娱乐活动，在此很快扎根并发展形成以浙江皮影、苏南皮影、上海皮影为主的杭州影系。影戏艺人南渡经过两湖、安徽、江苏、江西等地，也播下了影戏的种子。而金人掳走皇室贵族时，也掳走了弄影戏等倡优伎艺150余家。中原影戏一部分随北归的金兵传播到山西、河北、东

北。宋代徐梦莘编著的《三朝北盟会编》，真实地记录了北宋灭亡的资料，从中也可以了解到汴梁各种珍宝、文献、各行工匠、艺人被金兵掳掠的情况，被掳的工匠、艺人，有的留在金朝皇室、贵族和军中，有的被转卖，有的在押送途中因疾病和饥饿死于荒野，还有部分工匠和艺人可能被押解到平阳，甚至关外各地。同时，伴随着艺人们苦难的历程，皮影艺术也传播到各地。从此，中国影戏分南北两派发展开来。

金元影戏承袭宋代发展脉络，使影戏发展、传播得更广。1980年在山西省孝义县榆树村发现的金正隆元年（1156年）墓里，有皮影头像壁画。这是金代影戏传到北方边远地区的写照。元灭了金朝，金兵掠夺的财宝、工匠和艺人便另易其主。山西省孝义县旧城东1955年发现的元大德二年（1298年）墓，在墓口两侧绘有纸