

北京皮影戏

关俊哲著

北京出版社

北 京 皮 影 戏

关 俊 哲 著

北 京 出 版 社

· 一 九 五 九 年

北京皮影戏

关俊哲著

北京出版社出版（北京东单银线胡同3号）北京市书刊出版业营业许可证出字第093号

北京印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本：787×1092 1/32·印张：3 4/16·字数：64,000

1959年12月第1版 1959年12月第1次印刷 印数：1-6,000

统一书号：8071·79 定价：(7) 0.29元

前 言

我国皮影戏有一千年的历史，但是有关皮影戏的書册并不多，系統而全面的資料更少。在这本書中，作者力求比較系統地介紹一下皮影戏，并且著重介紹北京地区皮影戏的情况，希望能帮助讀者对皮影戏的历史、剧目、影詞以及造型和雕制等方面，有个概括的了解。

皮影戏是一种輕装战斗的文艺武器，剧目題材、演唱形式都很广泛，既有丰富的傳統剧目，又适合演唱現代剧目；既有它的独特唱腔，还可以吸取其他剧种的唱白来演出，同时，設備簡單，演員也少，便于流动上演。由于具有以上特点，操縱影人的技巧又比較容易学习，所以比較容易推广。目前，北京市有一些單位組織了业余皮影队。这本书可以供皮影戏爱好者和初学者的参考。

作者在編写的时候，曾参考了有关这方面的書刊，引用的材料較多，为了行文簡便，有的未加注明。

封面圖和書中插圖（“效果”一章除外），都是作者繪制的。关于書中現代新式影戏人物的造型，也是作者設計的，不够成熟，仅供参考。

这本书在編写过程中，得到不少同志的帮助、鼓励和支持，特此致謝。

“效果”一章为老艺人路景达所写，蒙他同意，列入書中。

不揣淺陋，大胆写書，限于水平，不妥与錯誤之处一定难免，衷心希望讀者批評指正。

关俊哲

1959年5月于北京。

目 录

第一章 皮影戏的發展	1
一、皮影戏的特点和歷史	1
二、北京皮影戏	6
第二章 北京皮影戏的傳統劇目	13
第三章 皮影戏的音乐伴奏和影詞	18
一、唱腔和乐器	18
二、影詞的格式和唱文	19
三、上下場詩和敘事	21
第四章 北京皮影戏人物的造型	22
一、影戏人物的各种角色	23
二、影戏人物的構圖角度	25
(一)影人头.....	26
1.臉譜.....	26
2.盔头.....	28
(二)影身	33
(三)动物類.....	36
(四)桌椅類.....	37
(五)布景、車棧和雜項	40

第五章	皮影戏人物的雕镂	41
一、雕制方法		41
(一) 驴皮影的雕制		41
(二) 纸影的雕制		40
(三) 透制皮料		43
二、影戏人物的尺寸		43
三、雕镂艺术		46
(一) 脸谱的雕镂		48
1. 透雕脸谱(虚脸)		48
2. 半透雕脸谱(实脸)		53
(二) 歪头的雕镂		55
(三) 影身的雕镂		58
第六章	皮影戏人物的色彩	63
第七章	影幕	67
第八章	动作和场面	71
第九章	效果	79
第十章	新式影戏人物的设计	85
第十一章	如何组织演唱	95

第一章 皮影戏的發展

一、皮影戏的特点和历史

皮影戏和其他剧种一样，是一种綜合艺术，它包括繪画、雕刻、詩歌、音乐和舞蹈等成分。

皮影戏有着现实主义和浪漫主义相結合的优良傳統，它的題材广泛、內容丰富。在傳統剧目中蘊藏着不少优秀的神話傳說、历史故事、民間故事和滑稽故事，有極大的感染力。皮影戏虽然只通过小小幕布来表演，但是它具有独特的表演效果。特别是在神話剧里，它更富于艺术夸张和概括能力，鑽天入地，騰云駕霧，呼风喚雨，变化万端，几乎不受情节所限，浪漫主义色彩濃厚；在动物人格化的兒童故事剧中，皮影戏能引人入胜地刻划出小动物的生动形象。

皮影戏与木偶戏一样，都要通过演員操縱皮影或木偶来表演，因此，皮影戏的表演特点是：“以声帶画，声画統一”。由于皮影的关节簡單、皮影人的面部不能表情，所以很重唱工，用唱白叙述来表达皮影人的内心情感，达到声画一致。

由于以声帶画，还需要大力采用布景，構成了多幕多景的戏剧。在影幕中，不仅有各类的剧中人，而且还有写实的布景，陡峰巨石、層楼高起、山水风景，应有尽有，影幕上充滿了詩情画意。

皮影戏的人物，是工艺美术中的具有独特风格的造型艺术，它的造型别致、鑲工精細、色彩鮮艳。皮影人物虽然是平面的，但是在構圖上，巧妙地运用了散点透視与焦点透視相結合的手法，構成的圖案和花紋富有立体感，是我国民間艺术中的珍貴遺產。

在我国，皮影戏流行的地区很广，河北、山东、东北、福建、江苏、浙江、山西、河南、湖南、湖北、陝西、四川、云南、甘肃和青海等地，从城市到农村（尤其是农村）都有皮影戏。其中以河北灤县、陝西西安和湖南長沙最盛。

皮影戏在各地的名称不一。河北、东北和山东等地称为“馮皮影”；陝西、湖南等地叫做“影子戏”；湖北等地名为“皮影子戏”；浙江叫做“皮团圓”；福建称做“皮猴戏”；广东称为“紙影戏”。

从古書的記載里，我們知道在北宋的时候就有了影戏，宋人把紙影戏發展成为皮影戏。我国皮影戏有史可考、有文可証，已近千年了。

宋代不仅有了皮影戏，而且还很盛行。写成于南宋初期紹兴十七年（公元1147年）的《东京夢华录》記述了皮影戏在北宋都城汴梁（今开封）的盛况，書中写道：“每一坊巷口，無乐棚去处，多設小影戏棚子，以防本坊游人小兒相失，以引聚之。”足見当时皮影戏極为流行。

《东京夢华录》（卷五）“京瓦伎艺”还記有汴梁城内著名皮影戏艺人董十五、赵七等七人；記傀儡艺人只有任小三等三人。

周密著的《武林旧事》（卷六）“諸色伎艺人”中記有

南宋临安(今杭州)著名皮影艺人贾震、三贾、三伏等二十二人之多，可是，傀儡艺人只记有陈中喜等十人。著名艺人的增多，说明了皮影戏有了发展。

在宋代，从一些似是而非的“大影戏”、“乔影”、“手影”的出现，也能窥见一斑。它们的出现，显然是受皮影戏的影响。

宋代皮影戏的表演内容比傀儡戏窄小，最突出的是没有灵怪、烟粉和才子佳人的题材。也很少有旦角戏，这是宋代皮影戏的特点。

灌圃耐得翁在宋理宗端平二年(1235年)所著的《都城纪胜》“瓦舍众伎”内，写述了临安城内有关皮影戏的情形：

影戏：凡影戏乃京师人初以素纸雕镂，后用彩色装皮为之，其话本与讲史书者颇同，大抵真假相半，公忠者雕以正貌，奸邪者与之丑貌，盖亦寓褒贬于市俗之眼戏也。

南宋末年，吴自牧所作的《梦粱录》，也记述了有关皮影戏的事，内容与上面引文大致相同。

宋代的皮影戏，多半演唱兴废战争的史书，演唱的话本(就是剧本)的内容，类似讲史书的话本。

高承的《事物纪原》和张耒的《明道杂志》两书中，记载着用皮影戏演唱三国故事。《事物纪原》内说：“仁宗时，市人有能讲三国事者，或采其说，加缘饰，作影人，始为魏、蜀、吴三分战争之像，至公傅焉。”

在《明道杂志》内生动地记述着：“京师有富家子……，甚好看弄影戏。每弄至斩关羽，辄为之泣下……。”

上文说明，在宋仁宗赵祯时代，用皮影戏表演三国故事，

艺人操纵影人能有声有色地把剧情描写出来，有的观众被情节所感动。三国故事，当然是指“真假相争”兴废战争的演义类型的史书了。

在元朝，皮影戏流行很广。据说元朝的军队也经常演唱皮影戏，皮影戏一度成为士兵们夜间娱乐的主要内容之一。随着元军远征，皮影戏传到了非洲和欧洲。

皮影戏的大发展，是在清代。河北（尤其是冀东滦州一带）、北京、山东、山西、东北、陕西、湖南等地区，都是盛行皮影戏的地方。那时，不少官宦人家，大都有皮影戏箱，遇有喜庆，常演唱皮影戏。这种风气特别在中、小城镇更盛。

在农村，尤其在冀东、陕西关中、陇东一带，皮影戏成为农民的主要文娱活动之一。

皮影戏发展了，雕制皮影戏人物的艺人逐渐增多起来。雕制技术也相应地得到了提高。

清末封建王朝是摧残皮影戏艺术的屠夫。当时白莲教起义，华北各地农民纷纷响应，当时的官府诬蔑皮影戏艺人为“玄灯匪”，硬说演员用影人“兴妖造反”，能使“影人儿成妖为害”，一度在华北各地下令捉拿皮影戏艺人。嘉庆年间，统治者竟公然下令“遍蒸皮影人儿”。皮影艺术受到严重的摧残。

但是，广大的群众是爱好皮影戏的，因此，后来皮影戏又逐渐流行起来。

国民党和日寇统治时期，皮影戏也受到严重的摧残。许多皮影戏艺人被迫流离失所，不少皮影戏班宣告解散。闻名全国的滦州影戏艺人高荣杰、张绳武、李季等人，苟延残喘

地勉强演唱度日。“九一八”日寇侵占东北以前，在沈陽，几乎所有的茶館都上演灤州皮影戏，有皮影戏班达三十余个，到解放前，已寥寥無几了。

在抗日战争时期的解放区，皮影戏受到党的重视和培养，又获得了發展。在反侵略斗争中，皮影戏也成为有力的宣傳工具之一。冀东新長城影戏社，曾經組織了皮影戏艺人创作了不少新剧目，如《田玉从軍》、《血泪仇》和《白毛女》等。

全国解放后，皮影戏艺术在党的关怀下，又得到恢复和發展。在偉大的抗美援朝战争时期，北京、長沙和西安的皮影戏剧团，同其他兄弟剧团一道，积极地参加了赴朝慰问，热情地为志願軍演出不少精彩的节目。有的志願軍文工团也曾成立了皮影戏队，創制了新式皮影人造型，在軍隊中演出打击美国鬼子的节目，很受战士们欢迎。

1955年4月間，中央文化部、中国戏剧家协会和中国美术家协会，在北京联合举办了木偶戏和皮影戏的观摩、展覽会。参加大会的有河北、山东、山西、东北、陝西、浙江、江苏、湖南、广东、福建、青海、四川等十几个地区，他們都派来了木偶戏或皮影戏代表队。丰富多彩的演出和展覽，明显地标志着木偶戏和皮影戏获得了燦爛的發展。

1956年，山西太原曾举办木偶戏、皮影戏的会演。演出了《紅灯記》、《關朝歌》、《火焰山》等傳統节目，受到好評。同年冬季，陝西省在西安市也举行了規模相当大的皮影戏、木偶戏会演。有二十多个班社参加，演出了五、六十个优秀节目。

湖南省皮影戏的队伍，在解放后發展很快，北京、东北（尤其是黑龙江）等地区的皮影戏也迅速發展起来。

1957年，我国曾派湖南皮影戏剧团出国演出。到过苏联、蒙古、捷克斯洛伐克、匈牙利、波蘭、法国和瑞士等八个国家。每到一处都受到观众的热烈欢迎。北京皮影戏艺人所雕制的皮影戏人物，有些被当作礼品、展品送往国外，也博得好評。

二、北京皮影戏

皮影戏并不是北京的土产，但是它在北京也有二、三百年的历史了。

北京皮影戏分东西两派，东派是灤州影，西派是涿州影。北京解放后，仅存的西派德順皮影戏社在政府的扶植下，成为唯一的北京皮影戏班。东派皮影戏，在1955年后已無戏班在京演唱，在这以前，劝業場的四楼曾有东派灤州影戏班演出。

北京东派皮影戏，多是从灤县一带迁来的。相傳灤州影戏創兴在明朝万历(1573—1616)年間，它的創始人是黃振中。那时候政治腐敗，橫征暴斂，牢獄人滿，人民痛苦非常。黃振中抛弃功名，返回家乡灤县安各庄，在万历初年兴創了皮影戏。据說黃振中兴办皮影戏的目的，是为了宣揚教化，所以用《宣講拾遺》为底本，当时称皮影戏为“宣卷”。

北京西派皮影戏，原是涿州影，而涿州影又是从蘭州傳来的。

从前，北京东、西派皮影戏和宗教有些关系。

在过去北京皮影戏的戏箱中，有“压箱”用的观音皮影和一个大嘴师兄的傻童子影人，传说皮影戏以“观世音为祖”。这些规矩、习惯显然是受宗教影响而产生的。

传说在过去演唱观世音的时候，规矩很严。演唱观世音的演员，必须是班主。班主如果不在，可以由少班主代演。在班主和少班主都外出或患病的时候，才能由其他演员代演，这位演员必须是演员中年岁最大的老艺人。操纵观世音上场后，也有不少规矩。观世音上场的要法和台步与其他影人大不相同。不准来回走台步，不准斗法、武打，不准用唱腔演唱，必须出场后就入座，念四句上场诗，然后用“白”叙事。后台必须肃静，严禁坐、蹲和说笑，大家规规矩矩地直腰站立，至于吃东西、喝茶和吸烟等就更不允许。等观世音念完四句诗以后，后台才能照旧进行工作。这些规矩，在后来就逐渐消失了。

在清代，相传北京皮影戏班还有挂单的老规矩，它同寺庙的挂单类似。皮影班准许僧道挂单，在清末已慢慢被取消。这些都说明了皮影戏和宗教之间的关系。

过去，皮影戏班常到农村演出。有的地方称影戏为“野台子影戏”，农民们很欢迎它。北京附近各县，也来京邀请皮影戏班下乡做巡回演出，这个风气在年节或收成季节更盛。由于群众知道影戏班和宗教的关系，一度形成影戏演员过河不付船资的规矩。

滦州皮影戏传到北京之后，经常在北京东四牌楼一带演唱，后来称为北京东派影戏。在抗日战争前一、二十年，

北京皮影戏班有二十几家，像庆民升（領班人李峻峰、李脫塵）、同乐（赵海源）、知盛合（刘寬）、乐春台（陈旭）、魁盛合（楊季广）等都是当时著名的影戏班。

涿州影傳入北京后，經常在西四一带演唱，称为北京西派皮影戏。西派著名的皮影戏班，有南永盛、北永盛等。目前北京市仅存的德順皮影戏社，即屬西派。由于西派涿州影在北京定居不动，吸取不少京剧精华，就成为具有北京風格的京派皮影戏了。

德順皮影戏社为路家戏班，老班主为路耀峰。德順皮影戏社的前身为祥順影戏班，班主路福元是路耀峰的父亲。祥順的前身为南永盛，班主为路耀峰的祖父路德成。路德成是西派著名的青衣演員，路福元是著名的小生，路耀峰也擅長青衣。在1911年以后路耀峰廢除了兩大本戏——《魔求鑒》和《血水河》。因为这两本戏内容充滿色情，对观众的影响很坏。路耀峰同时把祥順皮影班改名为德順皮影戏社。

从这时候起，路耀峰帶領五个兒子从事皮影戏的研究和演唱，不仅繼承了傳統的西派剧目，而且挖掘整理和排演一些其他优秀剧目，丰富了西派皮影戏艺术。他的五个兒子，都被培养成皮影戏演員。長子路景魁擅長演唱小花臉，次子路景通是武生兼花臉，三子路景达先学花臉后改为青衣，四子路景平、五子路景安都演唱花臉和老生。他們各有擅長，也都能兼演其他角色。

北京东、西两派皮影戏的最大区别是腔韵上的不同。东派的唱腔和涿州乐亭影戏的唱腔相同（捏嗓），演唱的时候随唱随看底本。西派演唱不看底本，憑着記憶演唱。

北京东、西两派皮影戏的唱腔虽然大不相同，但是在影詞的格式上却大致相同，七字句、五字句和三赶七，都是唱文的主要格式，从这一点来看，二者的起源和發展，可能有密切的关系。

东、西两派的傳統影戏人物的造型，基本上差別不大，生、旦、淨、丑的造型在刀法运用上和構圖風格上更趋一致，都有灤州皮影造型的風格。

在使用影人方面，东、西派在过去有些区别。东派皮影戏的旦角用时装，所謂时装并不是现代时装，是指影人旦角的头簪、髮型而言，是根据剧情的年代而雕制的，例如清代乾隆、嘉庆年間梳“元宝簪”，道光、咸丰年間梳“瓢岔兒”等等。影身服裝却是古裝，通常不变。西派皮影戏旦角多是古裝，很少用时装。总的說来，两派影人的服裝多半参考京戏服裝雕成，圖案、花紋較多，色彩华丽。

解放前，德順皮影戏社的遭遇很慘，演唱皮影戏已不能維持最低的生活。解放后，由于党和政府对戏剧艺术的重視，德順皮影戏社不仅扩大了演出，并且吸收和培养了一些爱好皮影戏的青年同志組成了新的队伍。

在抗美援朝的时候，德順皮影戏社積極参加了赴朝慰問演出，他們在坑道里、山头上为志願軍指战員們演出《芭蕉扇》、《火云洞》、《金山寺》、《断桥》等傳統剧目，受到志願軍指战員的热烈欢迎。

德順皮影戏社艺人們，在解放后，充分發揮出他們的技艺。他們不仅善于演唱皮影戏，而且还擅長雕制皮影，作品雕鏤精細，具有独特艺术風格。他們在繼承、改革和提高北

京皮影戏造型艺术上，作了很大的努力，他们吸取了京剧和其他地方古典戏剧的服装、盔头和脸谱的精华，而创造性地应用到影戏人物的造型中去，使北京皮影戏的造型艺术更趋完美。

在党的“百花齐放、推陈出新”政策的光辉照耀下，最近几年来，德顺皮影戏社有了很大的革新。由于吸取一些湖南皮影戏的经验以及德顺皮影戏社演员们的努力，北京皮影戏增加了新的血液。

他们一方面整理一些传统剧目，如《无底洞》、《火焰山》、《智激美猴王》、《哪吒闹海》、《猪八戒背媳妇》等，并且另排演一些新式剧目，有《龟与鹤》、《温情的鹤》、《乌鸦与狐狸》、《艾克的烦恼》和《孙悟空游新世界》等。

在造型上，他们吸取了木偶结构的技巧，适当采用拉线和支杆结合的办法，使皮影动物关节灵活，便于操纵。龟、鹤的嘴能张开，头颈还能伸缩自如，眼睛可以活动，能淋漓尽致地描写出小动物的性格。表演动作十分细腻，博得观众好评。

新剧采取哑剧方式，运用轻松优美的音乐，伴随着动人的画面，有浓郁的抒情和诗意的气氛，给观众一种舒畅、愉快的感觉。

《孙悟空游新世界》是歌颂社会主义生活的新式剧目。孙悟空虽然大闹天宫，法术无边，称为齐天大圣，但是他到了新世界和人民对比起来，显得渺小多了。他看到海洋中的原子潜水艇，惊叹不已，不敢相碰，佩服人民掌握科学技术的本领，他虽然一个筋斗能翻十万八千里，却追不上苏联宇