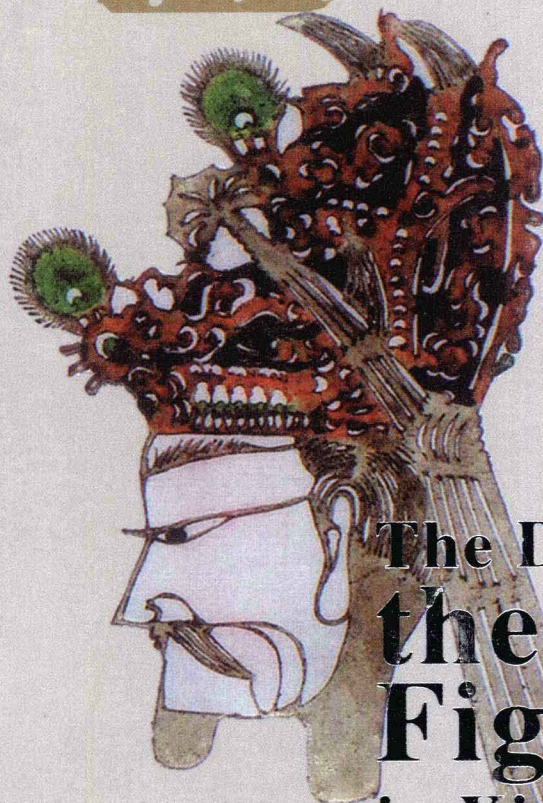

孝義皮影

The Diagram Collection of
the Shadow
Figures' Play
in Xiaoyi, China

侯丕烈 / 编著

© 山西出版集团 山西人民出版社

中国

孝義皮影

The Diagram Collection
the Shadow Puppets
in Xiaoyi, China

江苏工业学院图书馆
藏书章

侯不烈 / 编著

山西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国孝义皮影图录 / 侯丕烈编著. — 太原: 山西人民出版社, 2008. 9
ISBN 978-7-203-06162-5

I. 中… II. 侯… III. 皮影 - 民间工艺 - 孝义市 - 图集 IV. J528.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 109800 号

编 著: 侯丕烈
责任编辑: 秦继华
英文责编: 任秀芳
装帧设计: 赵 源
出 版 者: 山西出版集团·山西人民出版社
地 址: 太原市建设南路 21 号
邮 编: 030012
电 话: 0351-4922220 (发行中心)
0351-4922235 (综合办)
E-mail: fxzx@sxskcb.com
web@sxskcb.com
Renmshb@sxskcb.com
网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版集团·山西人民出版社
承 印 者: 山西臣功印刷包装有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 16.5
字 数: 50 千字
印 数: 1-3000 册
版 次: 2008 年 9 月 第 1 版
印 次: 2008 年 9 月 第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-203-06162-5
定 价: 58.00 元

《中国孝义皮影图录》

编 委 会

顾 问：李良森 郭保平 冯泰贵

主 任：张旭光

常务副主任：李 安 杜洪涛

副主任：薛虎平 邵富贵 韩光勇 冯俊年

张晓清

编 审：孟林森 王志东 田志成 赵作其 董裕中

田世全 田云年 梁全民 武海棠 侯 燕

译 文：秦秀莲

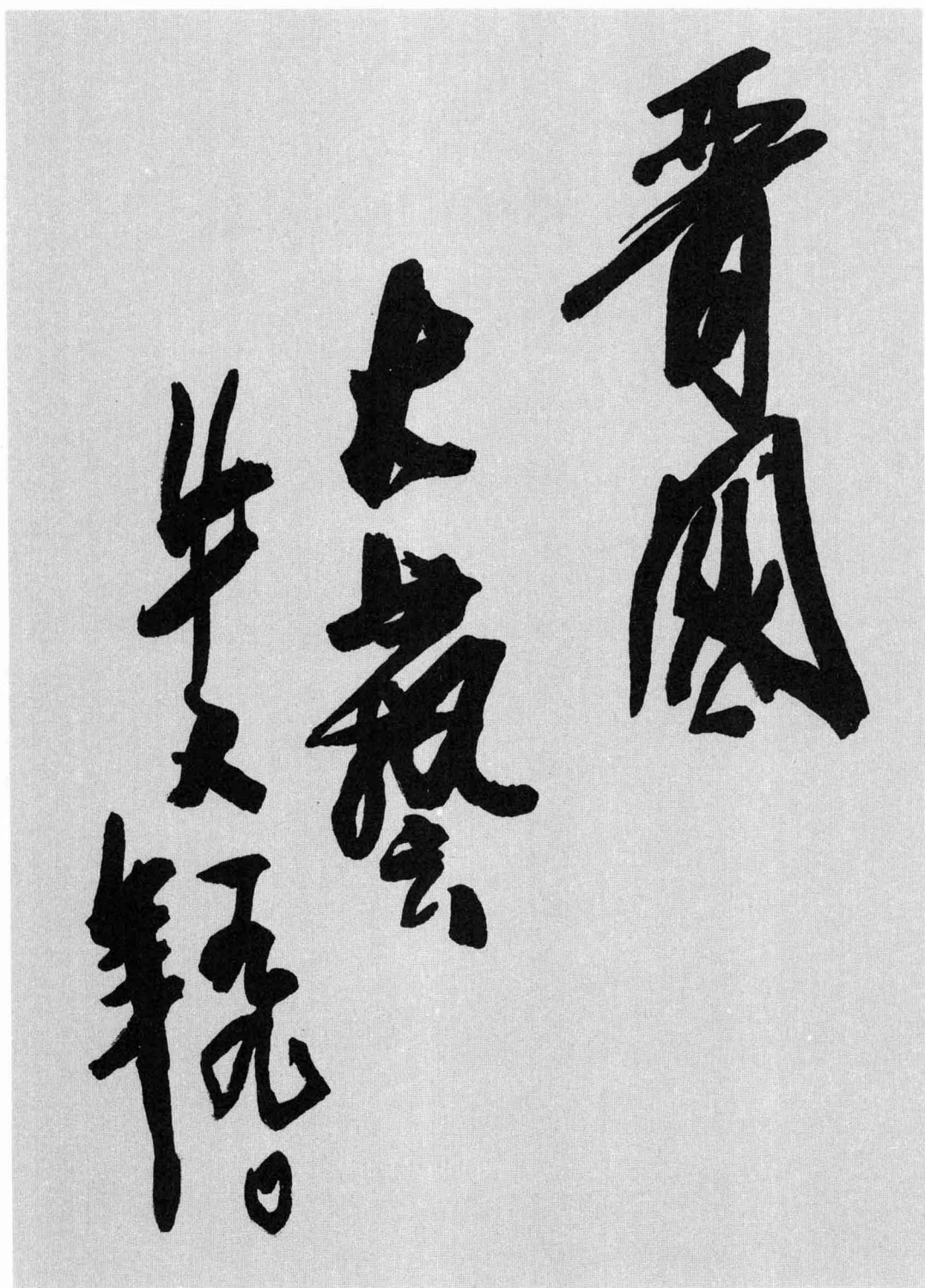
编 委：张 政 郭志成 侯丕烈 侯建川

梁 静 李怡萍 李金生 范玉莲

封面题字：赵承楷

书眉题字：武岚根

策 划：孝义市人民政府

↑ 晋国古艺 原重庆市美术家协会主席 牛文 题

Cultures and Arts of Ancient Kingdom Jin —— autographed by Niu Wen,
the former president of Artists' Association of Chongqing City

Contents 目录

序 / 张旭光

001

Preface/Zhang Xuguang

孝义皮影的造型艺术特色

005

The Characteristics of the Art Design of XiaoYi Shadow Figures Play

纸窗影头饰脸谱

015

Paper-screen Figures' Head Ornaments and Facial Makeup

纸窗影身段服饰

043

Paper-screen Figures' Clothing

纱窗影头饰脸谱

059

Gauze-screen Figures' Head Ornaments and Facial Makeup

纱窗影身段服饰

Gauze-screen Figures' Clothing

0147

影戏故事

The Story of Shadow Figures Play

0189

地狱图

Figure Hell

0211

景物道具

Stage Props

0217

怎样雕刻皮影

How to Engrave the Shadow Figures

0225

古皮影欣赏

Appreciation of the Ancient Shadow Figures

0243

序 Preface

陆山志

这本《中国孝义皮影图录》是《中国孝义皮影》的续本，两本书的出版能较全面地从造型艺术领域反映孝义皮影的历史概貌，也是它沧桑历史轨迹的印证。

中国皮影戏是一门神奇的艺术，它集文学故事、造型雕镂、音乐唱腔、表演技艺与声、光、电、动于一体。皮影戏植根于中华传统文化厚土，是民族民间艺术的一株奇葩，其传承了中华民族的人文精神，具有深厚的文化内涵和独特的表现形式，具有神奇的浪漫色彩和顽强、不屈、向上的精神气质。千百年来为人民群众喜闻乐见，潜移默化地对人民进行真、善、美的教育，进行爱国主义、民族主义教育，培养了人民对中华民族传统艺术、传统文化的热爱，激发了人民群众的自豪感和创造力。

越来越多的中外专家学者认为皮影戏是屏幕艺术，是电影、电视的鼻祖。值得庆幸的是，孝义皮影戏作为首批国家非物质文化遗产的保护项目，已经成为孝义文化的标志性符号。当今，在保护非物质文化遗产的热潮中，摆在我们面前的是皮影戏如何走好保护、发展、复兴之路，也就是如何树立正确的观念，使其不再走弯路，而是走向成功。孝义皮影戏，乃至中国皮影戏，路在何方？

创新和发展是保护皮影戏的有效手段。

纵向继承，横向学习是皮影戏生存发展的良好途径。

政府支持，给政策，建立平等竞争的平台是皮影戏复兴的办法。

尊重人才，尊崇艺术规律，是皮影艺术生存发展的保障。

建立以科学发展观为指导的理论研究体系，是皮影戏健康发展的保证。

市场是检验皮影戏抢救、保护、创新、发展的试金石。

应当说做好以上这几条，复兴皮影戏有望成功。参与者、实践者都应该认真思考，而且付诸实践，为中华民族民间艺术的复兴，为保护非物质文化遗产做出应有的贡献。

孝义市政协委员侯丕烈同志用了近30年的精力，编著了这两本书，为孝义人民留下了一份珍贵的文化遗产。《中国孝义皮影》还获得了中华人民共和国新闻出版总署首届“三个一百”原创出版工程奖，在此一并表示祝贺与真挚的谢意。

文化，越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉；文化，越来越成为综合国力竞争的重要因素。丰富精神文化生活，越来越成为广大人民群众的热切愿望。

我们相信，只要顺应皮影戏的艺术规律，保持民族性，体现时代性，皮影的保护与复兴不但有利于弘扬中国传统文化，而且在对外文化交流，增强中华文化对外的幅射力和影响力上，也会起到重要的作用。

皮影，充满了机遇，也充满了挑战，前程似锦。

孝义市市长 张旭光

Preface

Zhang Xuguang

The Diagram Collection of the Shadow Figures Play in Xiaoyi, China is the follow-up version of *Shadow Figures Play in Xiaoyi, China*. The publication of the two books can comprehensively reflect the historical overview of Xiaoyi shadow figures play from the perspective of art design, and it is also the reflection of the old history.

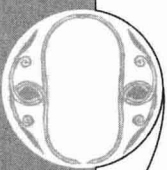
Chinese shadow figures play is a miraculous art, which incorporates with the literature, sculptures, music, performance techniques and other sound and light effects. The play is rooted in the extensive and profound traditional Chinese culture, and it is the root of the Chinese folk art. The old history reflects the traditional Chinese values, and inherits the spirit of humanity and the pulse of thoughts. It also has profound cultural essence, unique form of expression, marvellous romance and unswerving, unyielding and vibrating spirits. The play has been widely enjoyed by the mass for thousands of years and thus influences imperceptibly on people's aesthetics, morals, patriotism and collectivism, cultivates the enthusiasm towards traditional Chinese folk art and culture and even stimulates the pride and creativity of our people.

The shadow figures play has been widely acknowledged by more and more experts from both China and foreign countries as an art of the screen and the forefather of the movie and television. Fortunately the shadow figures play has been listed in the first batch projects of the national intangible cultural heritage and therefore it becomes the distinctive symbol of Xiaoyi. Nowadays in the craze of the protection of the intangible cultural heritage, how can we protect, develop and rejuvenate our traditional folk art such as the shadow figures play? It is quite important for us to follow a right way and hold a correct opinion in order to reach the ultimate success. But where is the road we can follow to develop Xiaoyi shadow figures play?

The most effective method of protecting shadow figures play is creativity and development. Inheriting in a vertical way and learning in a horizontal way are the best approach for the survival and development of the shadow figures play. The way for the revitalization of the shadow figures play depends on the government's support on favorable policy and establishment of the platform for equal competition. Respecting the talents and the laws in the art can safeguard the healthy development of the shadow figures play. Market is the criteria to test the result in the rescue, protection, creation and development of the shadow figures play.

It is expected to achieve ultimate success of the revitalization of the folk art if only the approaches mentioned above can be observed completely. All the participants, practitioners and leaders should take it into serious consideration and put it into practice. Therefore they can contribute themselves to the revitalization of the traditional Chinese folk art and the protection

of the intangible cultural heritage.

The member of the CPPCC Mr. Hou Pilie spent nearly thirty years to compile the two books and left a precious cultural heritage for Xiaoyi people. I am quite pleased to hear the book *Shadow Figures Play in Xiaoyi, China* has obtained the original publishing project in “the first session of ‘The Three one –hundred ’ ceremony” held by the National General Administration Press and Publication and hereby I would like to send my sincere congratulations and gratitude.

Culture has been a more and more important source for our people’ s cohesion and creativity as well as the key element in the competition of the comprehensive national strength. In addition, enriching people’ s spiritual and cultural activities has become the vehement expectation of the great mass.

We firmly believe the protection and revitalization of the folk art will undoubtedly play an important role in strengthening the radiation power and influence of Chinese culture in both domestic and international cultural exchanges.

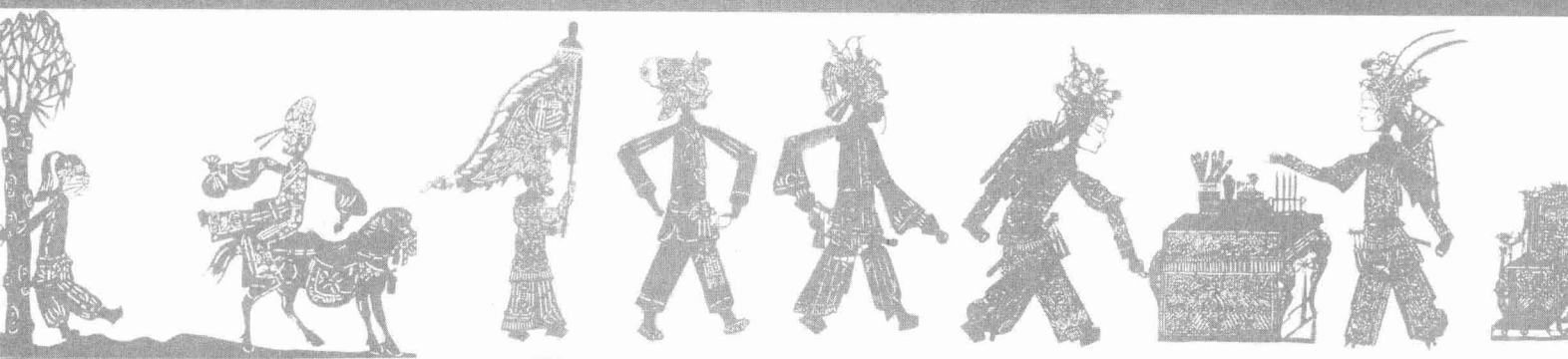
Although the shadow figures play may encounter challenges, it is still full of opportunities and has a promising future.

(By Zhang Xuguang, President of the CPPCC of Xiaoyi City, Shanxi Province)

孝义皮影的造型艺术特色

The Characteristics of
the Art Design Of Xiaoyi
Shadow Figures Play

孝义皮影的造型艺术特色

皮影戏是用大幅麻纸粘接成长约2米，高约1.2米的屏幕（或用质地好的纱紧绷在框架上），里面悬挂灯光，把牛皮雕镂成影人物，彩色装饰，装配木杆或竹签，由艺人操作表演，通过灯光屏幕上显出影像，配以音乐伴奏，表现故事内容的说唱戏，是土生土长的民间艺术形式。皮影人物的雕镂起源于何时，有记载的是宋代吴自牧的《梦粱录》，书中云：“更有弄影戏者，元汴京初以素纸雕镂，自后人巧工精以羊皮雕形，用以彩色装饰，不致损坏……”这个记载说明先有纸雕，后有皮雕。但是，早年中央工艺美院已故的滕凤谦教授曾到太原讲学，认为“皮雕先于纸雕”。几十万年前人类即用兽皮御寒，并张挂在穴洞屋室作为装饰，在商周时已广泛用在服装、皮靴以及甲盾、战车上，因此说先有剪皮（雕、刻）是有道理的。到东汉时，蔡伦发明了造纸术，这时才可能有“剪纸”一说。我们推断影乐始于战国时子夏所开创，与之同步的影人，自然可能是皮影而非纸影。为什么到宋代有“先纸影后皮影”之说呢？

这是因为民间艺术道路坎坷，故而形成了“断代”、“反向源流”的问题。

孝义皮影有纸窗影人和纱窗影人的区别，纸窗影人人物造型体现着黄土高原民族文化的内涵，粗犷奔放、质朴古拙，属具象，但注重夸张变形，传神写意，各具个性特色。人物通常大额头、蒜头鼻、头饰后倾。采用阴雕、阳雕、阴阳雕的技法，繁而不乱、简而不疏、刀法犀利、色彩简练，未受戏剧化、脸谱化的影响，更显古老艺术的率真气质，颇具汉画像石的韵味，形成纸窗影人物独特的形式美感，影视效果尤佳。

皮影人物是以半透明的牛皮雕镂，渲染色彩后，既可显示影人物色感效果，又能充分表现二度空间平面雕镂的艺术特色。牛皮制作十分坚韧，能够长期收藏和使用。早期孝义纸窗影人物已经完整地形成了其独特的“散点透视”的表现方法，这种方法把具有

复杂性的立体物象,巧妙地融进二度空间的平面雕镂中,构成皮影造型的特有平面装饰的形式。由于是侧面表现人物的屏幕艺术,形成“五分脸,七分身段”的造型手法,它是把一件皮影人物同时放在平视、俯视、侧视、仰视的不同角度而被综合在一个平面的造型上的,使其产生一定的立体空间感觉,如头的脸部用正侧面,(俗称五分脸),但头饰却用斜侧视,如官帽的两个翅,都要表现出来,仍然舒服自然,使形象完整好看。尤其在身段的造型上,采用从领口六分,逐渐向下转到七分、八分,这样使人物在侧视的屏幕上更显得完整、舒逸,桌椅、景物等都采用这种透视原则,使其和人物浑然一体,可视性很强,单欣赏造型艺术就给人一种艺术美的享受。

孝义早期影人已采取头、上身、臀部、小腿、上臂、下臂带手9块组合结构(头部可更换),形成了完整的皮影人物的造型形式。影人没有大腿,臀部兼有大腿的作用,上身略长,在大屏幕上表演坐、卧、行、打逗、嬉闹,各种动作优美,巧妙舒逸。人物各部位的组合轴心点非常巧妙,上身和臀部组合轴心点居中,前腿偏前,后腿靠后;臂的安装,武士在肩的一前一后,便于活动打仗,文人、仕女两臂较长安装在靠后肩的一点上,适宜演唱时表演各种动作。这样形成最佳的轴心点,配合散点透视的影人造型,使其千

姿百态,生动传神,妙趣横生。

纸窗影人,在胸部和两只手上装置了三根木棍,这样在麻纸粘贴、有油灯照射的屏幕上,显示出影人的形象,显其朦胧、可变,表现其特殊的意境。再通过影艺人高超技艺的表演,出现在屏幕上。在电影、电视已经进入普通百姓家的今天,皮影艺术仍有它的市场,自有它的艺术魅力所在!

从皮影人物、景物道具等整体上看,除夸张变形的造型和短线镂空、整体联结的意识外,还有其侧面平视,舞台屏幕演出特定的实用要求,散点透视,有一条视平线放在底部,使台下观众观赏时舒逸、自然。

大块景物更显其特定演出的要求,通常由8块左右牛皮雕镂组合而成。景物结构上部组织完整,下部除墙、帘、柱等外,留有大面积空白,在演出时使景物不与人物重叠,形成奇特的画面效果。

早期纸窗影戏没有大块景物,由于纸窗不宜悬挂景物,后来纸窗改进为纱窗后才加进了大块景物的应用。

皮影在造型装饰处理中,有它特殊的处理手法。这就是装饰纹样的应用。常见的有短线、月牙线、月牙点、朵花、云纹、水纹、涡纹等,这些纹样的应用是用特殊的工具材料,结合物象的造型特征,经过长期的艺术实践,发现和掌握了它的规律,因而形成其特殊的艺术语言。皮影雕镂一般不用圆点镂空,很少用剪纸中常用的锯齿纹,这是由于用材是牛皮而形成的自身的特殊规律。雕镂中最多应用的除短线、月牙纹外,月牙点应用也相当广泛,它是由两个大小不同的大半圆刀,应用击皮法敲击而成的。这种月牙点不但用在结构线上,而且也用它来装饰纹样,组织图案。皮影在制作中需整体连接,且镂空面积不宜太大,线不宜过长,否则容易变形或断裂。这样也就形成了以阴雕为主的造型艺术特色了。此外皮影在雕镂中,常用“空刀”处理一些特殊的细微部分,如头发、胡须等。所谓“空刀”就是只雕不镂,也就是只刻出线,而不去掉皮,这样可看出一种特殊的、细腻的效果,同样也用圆线、弧线装饰某些地方,有的也起到染色分界线的作用。

无论景物道具、身段服饰、头饰脸谱都离不开各种图案的应用,如:二龙戏珠、如意长流、金鸡独立、龙凤呈祥、丹凤朝阳、五福捧寿、旭日来朝、万字不到头、凤凰戏牡丹、蝴蝶恋花;各种花卉如梅花、桃花、牡丹花、菊花、荷花、兰草花等;二方连续、

四方连续如连环套、金钱套、鱼肠带等。花鸟鱼虫、飞禽走兽也是常用的图案形式。尤其是碗碗腔皮影传入孝义后，图样花纹的应用就更加精巧细致，制作工艺严谨，形成成套的雕镂技法，在装饰纹样上最具代表性的是“万字”图样、“雪花”图样。在清代中期，经过艺人们的师承传继，雕镂技艺有的可以达到登峰造极、鬼斧神工的程度。纸窗影人更强调夸张变形，有的安排更是大胆，把正视的龙雕在侧视的身段上，甚至把正视的字如“太平世界”和花卉巧妙地组合雕镂在侧视的身段上，这种大胆的模式应用，使皮影产生着真挚、淳朴的艺术魅力。

纹样的应用加强了皮影在造型中的装饰性，形成具体而明确的表现形式，既形象、又精巧，形成了可视性很强的，可独立欣赏的画面，尤其在组合成戏剧故事后，更显其戏中有画、画中有戏蔚为壮观的优美、悦目的图画，从而给人以艺术美的享受。

纱窗影人物加强了装饰性，受地方戏剧的影响，有戏剧化、脸谱化的趋向，如：过去在臀部佩戴的令旗，装饰在肩上形成了靠旗，战靴改作厚底靴等。人物个性刻画上和地方戏相互适应为一整套脸谱，生、旦、净、末、丑行当齐全，各具特色，如生角多浓眉大眼，旦角多秀婉妩媚，鼻下一小嘴，造型绝妙优美，加上刻工精巧、工艺严谨，成为欣赏价值很高的艺术品。个性刻画也见功底，如把张飞、楚霸王等刻画为豹头环眼、颌虎须、粗憨勇猛；关羽、岳飞则强调其蚕眉凤眼、正气凛然；把赵云、吕布这些人物塑成威武英俊；再如清正廉洁、铁面无私的包文正，祸国殃民、残害忠良的秦桧、董卓

之流各有方法被刻画得形象鲜明、栩栩如生。宋代吴自牧在《梦粱录》里载：“公忠者雕以正貌，奸邪者刻以丑形，亦蓄寓褒贬于其间耳。”这个原则被历代艺人师承传继，在不足10平方厘米的平面牛皮雕镂中积累了千千万万、万万千千各具个性、优美耐看、栩栩如生的人物来，可以说为这门“皮雕艺术”已经奠定了能够永存的坚实基础。

神仙活佛、奇鸟异兽、妖魔鬼怪、精巧的桌椅板凳、秀美的盆花异景都很富有神奇幻想及其浪漫主义精神，反映了历代艺人的审美情趣及其造型艺术才能。

大件景物的出现，对影戏的可视性无疑起了很大的作用，如壮丽雄伟的金銮宝殿、威武雄壮的兵营帅帐、高贵风雅的将相府第、清秀雅致的亭台绣楼，以及茅庵草舍、天堂地狱、花园庭院、神庙仙窟等等，这些景物在灯光下如梦如幻，使欣赏者如进入仙境一般。

影戏确实是戏中有画、画中有戏的独特的艺术形式，在世界艺苑中，应该有它的一席之地，世界各国很多专家学者承认其价值，很多国家收藏有中国皮影，有的还有中国皮影的陈列馆。

鲁迅先生曾说过：“地方色彩的，倒容易成为世界的，即为别国所注意。”相信皮影单就造型艺术而言，在世界艺苑中也会放射出夺目的光彩。

