

中国皮影

吴良忠
编著

上海远东出版社

吴良忠
编著

中国皮影

上海远东出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国皮影 / 吴良忠编著. — 上海: 上海远东出版社,
2009

ISBN 978-7-5476-0004-7

I. 中… II. 吴… III. 皮影—简介—中国 IV. J528.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 125762 号

策 划: 黄政一
责任编辑: 黄政一
封面设计: 李 廉
版式设计: 李如琬
责任制作: 李 昕

中国皮影

编著: 吴良忠

出版: 上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址: 中国上海市仙霞路 357 号

邮编: 200336

网址: www.ydbook.com

发行: 新华书店上海发行所 上海远东出版社

制版: 上海文艺大一印刷有限公司

印刷: 上海文艺大一印刷有限公司

装订: 上海文艺大一印刷有限公司

版次: 2009 年 8 月第 1 版

印次: 2009 年 8 月第 1 次印刷

开本: 710 × 1000 1/16

字数: 50 千字

印张: 7.5 插页 1

ISBN 978 - 7 - 5476 - 0004 - 7/G · 31

定价: 88.00 元

版权所有 盗版必究 (举报电话: 62347733)

如发生质量问题, 读者可向工厂调换。

零售、邮购电话: 021-62347733-8555

皮影是纯正的群众发明创造，是纯粹的民间艺术精华。

皮影戏一般在漆黑的夜晚演出，观众都坐在黑暗里，眼睛盯着前方一方白色的幕布，幕后有明亮的灯光。幕后两旁的绳子上，吊着很多个皮影人，锣鼓一响，白幕上出现了皮影人物的影子，这些影子合着音乐和歌声活动起来。上天入地，活灵活现，像电影一样，这是人们为温饱奔波之余，最实惠、最快乐的精神享受。看到这些形象生动、造型逼真、千姿百态的造像，我们会情不自禁赞叹创造这些艺术形象的艺术家和民间的能工巧匠的杰出艺术创造力和非凡劳动成果。

皮影戏，是用皮质人形为傀儡的一种民间影子戏，它主要有刻制和表演两个环节。刻画这种人物，最初是用多层黏合的素纸来进行的，后来改用骡皮或羊皮、牛皮来制作。从一张皮料到一件精美作品的完成，一般要经过刮光、刻制、染色、熨烫和连缀五个阶段。皮影刻制艺人把一张粗糙、厚薄不匀而又不透明的皮料，经过一再地刮、泡，把皮上的毛、肉刮净，一直刮到既薄又光为止；接着用带钢尖的竹笔画出要刻的人物、布景和道具轮廓以及孔、点和线纹，再用各种大小不同的刻刀刻出线条的花纹，然后进行染色，颜色色调是红、黄、绿、黑和青莲，经过泡滤和加热，待阴

干后用文火熨斗烫平，最后用胡琴上的母弦把各个部位连缀一起。

我国的皮影戏相传已有两千多年的历史，为广大人民所喜闻乐见，能够表现“一口叙述千古事，双手对舞百万兵”的情景，人们用它来祭祀神明，庆贺丰收。据说皮影起源于汉代，到了11世纪的宋代，就有皮影在京城——汴梁（开封）和临安（杭州）活动的记载和有关皮影艺技的描绘。特别是到了南宋，这种戏种曾进过皇宫，成了当时宫廷中皇亲贵戚的一种娱乐。到了元代，军队里还带着皮影戏的班子，可见皮影戏影响力之大。明代，人们把皮影戏称之为“宣卷”，用它来说古道今，皮影的艺术形式也因而发展到较为完善的地步。建国以后，在“百花齐放，百家争鸣”的方针指引下，皮影戏在全国各地更加普及，内容到形式全面更新，更贴近人民生活，也得到了更好的发展。

西北原是皮影戏的发源地，由于它是劳动人民的一种艺术创造，又是广大人民所喜爱的一种文娱活动，因而它逐渐地流传到河北、山西、湖北、湖南、山东、四川等省。经过各地皮影艺人的长期创造，不断融合，因而出现了具有强烈地方色彩的皮影艺术。其中以陕西省的最为精美，其不论在刻制艺术上、人物造型以及图案的装饰和色彩方面都显得分外别致、精巧秀丽。皮影是用作舞台演出的，因此，它的题材范围也就很广，人物、动物、植物、山水、建筑、器具和

各种特技变化等都可入“画”，可以说每一件作品，都是皮影刻制艺人呕心沥血的结晶和长期积累的艺术精华，在人物的形象、袍服冠履的图案装饰以及各种器具摆设上的花纹组织，都是一幅完整而秀丽的构图。特别是皮影人物的服饰图案花纹上精巧得让人叹为观止。除了我们经常看到的龙、凤、花、鸟外，还有一种特别细巧的“万字镶”、“雪花”等花纹。这些皮影人身高不过六寸，宽不过一寸，全是以无数细小的“雪花”图案连贯组成的。若没有精湛圆熟的精深技艺，安得有这栩栩如生细密而惊人的刻工？

皮影刻制是这门艺术得以完美体现的关键环节，而表演也是皮影戏的重要环节。皮影戏演员在表演时，嘴里要说唱，手里要耍弄，使皮影人物按照剧情做出各种动作。有时一个演员双手一齐玩弄四五个皮影人，必要时，云雾、火光四射；惊险处人头落地、身体断裂甚至流血的情景；从头至尾幕布上的影子一直在活动，一眨眼变化万千。干净利落，细腻真切，倘若功夫火候不到家，哪能达到如此境界？

编理成书，仿佛在民族文化的殿堂里，一花一世界，一叶一菩提，打开一扇窗，请同好、朋友们一同凭眺。

沐浴文化的雨露，蹈循历史的印迹，我们可以聆听到华夏文明演进的千古足音。

吴良忠

2009.6

皮影大世界

猴王（陕西）	2
象车（陕西）	4
骑马人物（陕西）	6
台阁 白蛇传（陕西）	14
台阁 西游记（陕西）	16
头像（陕西）	22
蜜蜂（陕西）	38
瓜田（陕西）	40
宫殿（陕西）	42
庭园之一（陕西）	44
庭园之二（陕西）	46
人物（青海）	48
人物（河北）	60
驴车（青海）	66
人物 黑马（山东）	68
人物（湖北）	70

人物 乔国老说亲（山西）	74
神将（宁夏）	76
将相和（北京）	78
挑滑车（北京）	80
狮子楼（北京）	82
蜈蚣岭（北京）	84
白蛇传（北京）	86
金钱豹（北京）	90
宇宙锋（北京）	92
铡美案（北京）	94
五台会兄（北京）	96
穆柯寨（北京）	98
单刀会（北京）	100
草桥关（北京）	104
断密涧（北京）	106
参考文献	109

皮影大世界

陕

猴王

西

陕

象 车

西

陕

骑马人物

西

陕

骑马人物

西

