



小小传承人：
非物质文化遗产

崔宪 主编

中国皮影戏

赵红帆 编著



与孩子们一起走进
丰富多彩的非遗世界
希望
每一个中国人都是
中华文化的传承人

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社
· 桂林 ·

ZHONGGUO PIYINGXI
中国皮影戏

出版统筹：汤文辉
品牌总监：耿磊
选题策划：耿磊 李茂军
梁纓
责任编辑：戚浩
助理编辑：梁纓 孙金蕾
美术编辑：卜翠红
营销编辑：钟小文
责任技编：王增元

图书在版编目（CIP）数据

中国皮影戏 / 赵红帆编著. —桂林：广西师范大学出版社，
2020.12
（小小传承人：非物质文化遗产 / 崔宪主编）
ISBN 978-7-5598-3368-6

I. ①中… II. ①赵… III. ①皮影戏—中国—青少年读物
IV. ①J827-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2020）第 221494 号

广西师范大学出版社出版发行

（广西桂林市五里店路 9 号 邮政编码：541004
网址：<http://www.bbtpress.com>）

出版人：黄轩庄

全国新华书店经销

北京博海升彩色印刷有限公司印刷

（北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地环宇路 6 号
邮政编码：100076）

开本：787 mm × 1 092 mm 1/16

印张：7 字数：87 千字

2020 年 12 月第 1 版 2020 年 12 月第 1 次印刷

定价：59.80 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社发行部门联系调换。

前言

陕北温暖的土炕上，姥姥把摇篮里的孩子哄睡了，拿出剪子剪窗花，阳光透过窗花映照在孩子熟睡的脸庞上；

夜色中的村社戏台，一盏朦朦胧胧的油灯，几个皮影，一段唱腔，变幻出了一个浓墨重彩的影像世界；

村里，一群健壮的男人正在为一座房屋架大梁，这种靠着榫卯构件互相咬合来建房屋的技艺，在我国建筑工匠的手中传承了千年……

这些手工技艺、传统表演技巧、传统礼仪等，我们称之为非物质文化遗产（简称非遗），它蕴含着几千年来中华民族的文化精髓，蕴藏着中华民族独树一帜的思维方式和审美习惯，是古人留给我们的精神财富，也是遗留在人类文明历史长河中的一颗又一颗美丽的珍珠。尽管一代又一代的中国人曾浸染在这些传统、习俗和技艺中，但随着社会生产方式的改变与现代科技的进步，一些传统技艺和艺术形式逐渐退出了社会舞台，被人们忽视甚至遗忘。

为了更好地保护和传承传统文化，国务院决定，从 2006 年起，每年六月的第二个星期六定为中国的“文化遗产日”（2017 年改名为“文化与自然遗产日”）。

我们也在思考，如何让这些宝贵的文化遗产走入我们的孩子中间，让孩子更好地了解它们，亲近它们，体会它们的魅力与价值。





出于这样的初衷，广西师范大学出版社联合中国艺术研究院的部分专家共同打造了这套“小小传承人：非物质文化遗产”系列图书。这套丛书按照传承度广、受众面大和影响力深等标准，精心挑选了我国入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的代表性项目，通过对它们发展脉络的梳理、传承故事的讲述和文化内涵的阐释，向孩子展示非遗独特的人文魅力和文化价值，让孩子认知非遗，唤起孩子对非遗的热爱。

把历史、民俗、地理等知识融合在一起，用不同形式的精美实物图和手绘图穿插配合，诠释文字内容，以及边介绍边拓展边提问的互动问答设计……书中所有的这些构思设计都是为了让孩子更好地知晓古老习俗、技艺的发展和演变，体味匠心独运的巧妙，领悟古人的智慧、审美和创造力，传承博大精深的中华文化。

习近平总书记指出，中华文化延续着我们国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，也需要与时俱进、推陈出新。

我们为此而努力着。

我们希望，每一个中国人都是中华文化的传承人。



本书使用方法



小贴士



小贴士关注提示



人物小贴士



相关人物介绍提示



篇章相关知识点拓展



知识点拓展关注提示



问答题、选择题



选择题答案选项



前面选择题的正确答案



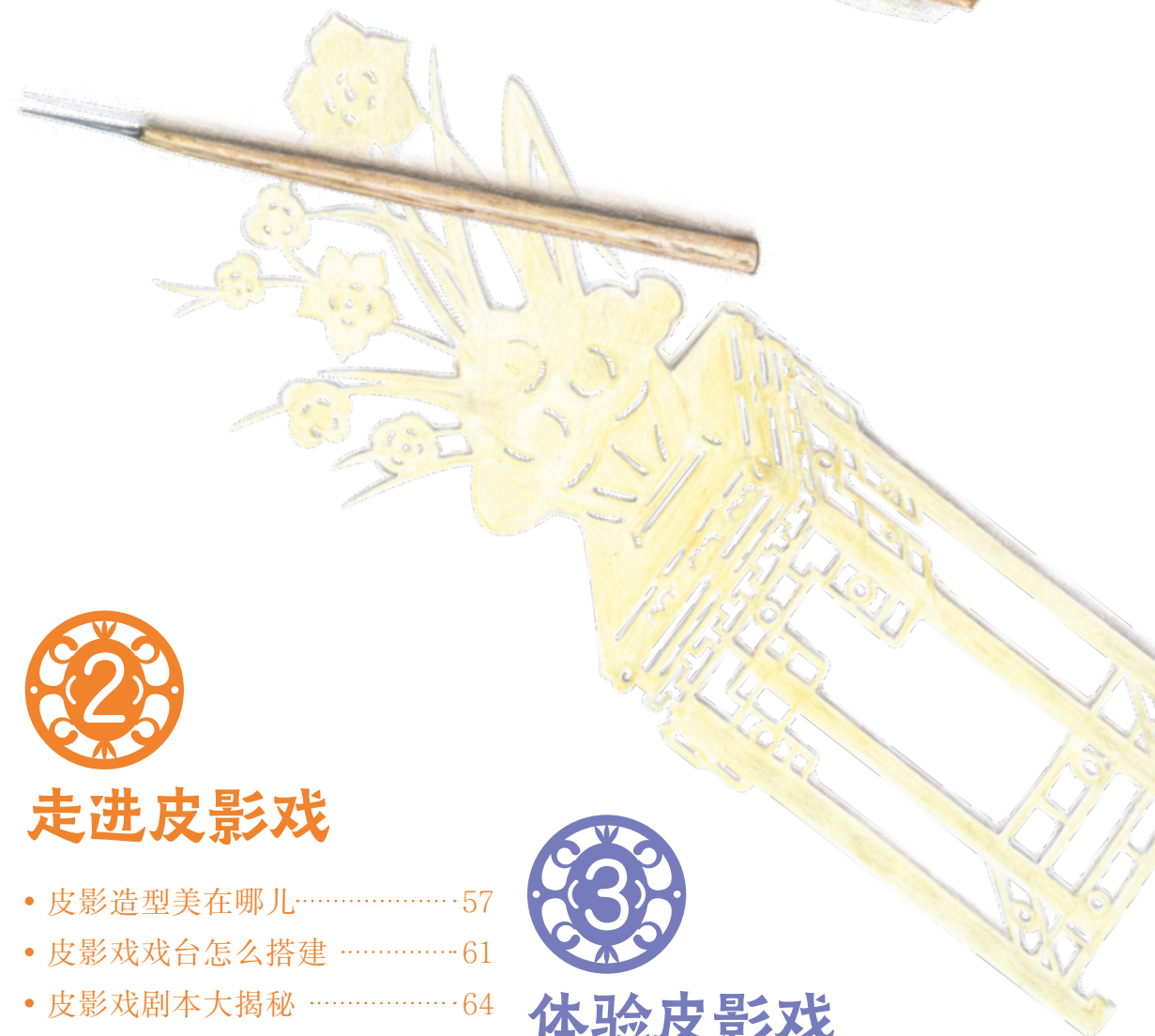
可以在问题下面的横线处写上答案





精彩纷呈的皮影戏

- 什么是皮影戏 3
- 从“光影相随”得来的灵感 9
- 古代神秘的“弄影之术” 12
- 剪刀的发明与宫女剪桐逗太子的故事 14
- 佛经说唱变文与皮影戏的关系 18
- 瓦舍勾栏中的皮影戏 23
- 木偶戏与皮影戏 27
- 宋代影戏趣闻 30
- 道情皮影戏和给神仙演的皮影戏 34
- 宋徽宗和皮影的不解之缘 38
- 宫影戏与悬灯匪 41
- 歌德与中国皮影戏的故事 47
- 灿烂的皮影戏遗产 50



走进皮影戏

- 皮影造型美在哪儿 57
- 皮影戏戏台怎么搭建 61
- 皮影戏剧本大揭秘 64
- 皮影戏里的绝活和特技 66
- 皮影戏班里奇特的习俗 71
- 说不尽道不完 的皮影戏魅力 74
- 拉洋片、走马灯和皮影戏艺术 78

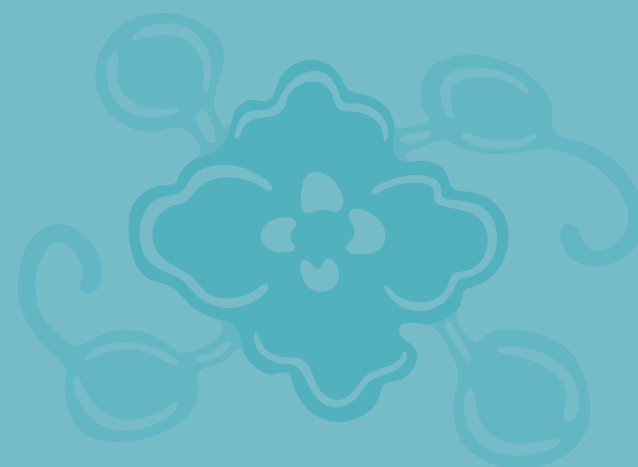


体验皮影戏

- 用手影来演戏 87
- 教你做简单的皮影 90
- 模仿影人动作的真人表演 98



精彩纷呈的 皮影戏





古老的中国皮影戏，从出现至今已经流传了 2000 多年。2011 年，中国皮影戏入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。作为我国传统文化的传播工具之一，古老的皮影戏被越来越多的、来自世界各地的人所喜爱。我们在这一章，要和大家介绍皮影戏的起源以及在浩如烟海的文化长河中，那些皮影戏自身发展演变的有趣故事。



什么是皮影戏

据《尚书·舜典》^{shùn}记载，早在原始社会，我们的先民就以手掌击石为乐，披着兽皮装扮成各种动物，载歌载舞，作为狩猎前的祈祷或是狩猎归来的庆贺仪式，这些有一定规矩的仪式就是最早的戏剧。传说女娲^{wā}用泥巴造人，其实，动物皮也可以用来造“人”——皮影戏里的人物角色就是采用动物皮刻制成各种造型来表演的。我们把用动物皮制成的人物、





动植物或是风景建筑等造型叫作皮影，其中的人物造型也叫作影人。2000 多年前，我们的祖先用皮影代替真人来进行戏剧表演，后来就逐渐形成了皮影戏。皮影戏起源于陕西，最早在黄河流域传播，是中国古老的戏剧形式之一。

皮影制作本着就地取材的原则，各地在选皮子和制作工艺上都不太一样：北方的皮影大多用驴皮制作，南方的皮影多用水牛皮制作，而湖北等地用素纸制作。最早的皮影由剪纸演化而来，造型精致，带有镂空花纹。一个完整的皮影由头茬^{chá}和身段两部分组成。皮影头茬、身段和营造影人所处的环境的所有道具和景片^q，都要放在一个叫影

头茬

皮影戏用语，即皮影的头部。除了特别的个性化人物有专用头茬之外，一般头茬可以一茬匹配多个身段。

景片

舞台上的布景，上面绘有表示墙壁、门窗、山坡、田野等景物的图案。



戏箱的木箱里。以前皮影戏演出一般都是在户外，为了让观者看得更清楚，演出前要先在空旷的地方用木柱搭起来一个高台子。台子周围用布围成帐子，帐子里就是后台，里面放着戏班子的所有家当。在高台子前面的台口处，会摆上一张长条桌子，桌子上放上影窗，影窗就是演皮影戏的舞台框。



皮影头茬



清代王府头茬
北京西派风格



影窗最早是用白色棉纸糊成的，后来改用白布。在围帐里，靠近影窗上方的位置会挂一盏油灯，用来为皮影照明，油灯后来改为了电灯。

一般的戏剧表演，观众看到的是演员的表演。而皮影戏和木偶戏则不同，观众看到的是皮影和木偶的表演，真正操控皮影和木偶的演员是躲在幕后的。

皮影表演时，负责操控皮影的演员会让皮影按照情节变换造型，做出各种动作。灯光把皮影投射在影窗上，后台的演员再配上说唱、道白和音乐，一出戏剧故事就这样在皮影戏台上开演了。艺人们在舞台上用皮影把戏剧故事演绎得精彩纷呈，观众们在台下观赏得如痴如醉。

旧时的皮影戏演出都以影戏班的形式出现，班主^①一般也

班主

旧时戏班的主持人。

影卷

皮影戏的剧本。

生

戏曲角色行当，扮演男子，有老生、小生、武生等区别。

旦

戏曲角色行当，扮演妇女，有青衣、花旦、老旦、武旦等区别。

净

戏曲角色行当，扮演性格刚烈或粗暴的男性人物。通称花脸。

丑

戏曲角色行当，扮演滑稽人物，鼻梁上抹白粉，有文丑、武丑之分。也叫小花脸或三花脸。

韵白

戏曲中句子整齐押韵的道白。

是影戏箱的主人，演员全部是男性，被称为影匠。一个戏班里有7至8名影匠。负责在幕后操控皮影的一般是两个人，按照左上右下的原则，拿上影的站在左边，专门负责操控演出用的影人，掌握舞台调度和演出进度；拿下影的站在右边，配合操控影人，同时负责为照明用的油灯添油、为演唱者翻影卷、为小角色配音。其他影匠为各行当配音，**生、旦、净、丑**的唱腔和韵白^②都要会，还要兼任乐器伴奏，乐器有弦乐器及锣、鼓等。

我国地域辽阔，造成了各地皮影戏的表演风格和唱腔都不一样，但是本乡本土的人都能听懂、看懂自己地区的皮影戏，这是因为

各地皮影戏的唱腔都是源于地方口音并以此为基础加以演绎，同时和当地戏曲的唱腔极为相似。虽然风格和唱腔各异，但是每个地方一代代的皮影戏艺人都用自己精湛的演出技艺，把不同历史角色和故事演绎得淋漓尽致。





以前的皮影戏演出，分为连台本戏和单本戏两种演出形式。连台本戏可以连着演几天甚至几十天，单本戏就是一个完整影卷故事——这很像我们现在的电视连续剧和电影的关系。旧时出钱请皮影戏班演出的主家，还会和影戏班班主商量影戏的具体内容。传统影戏多以帝王将相、才子佳人的故事和神鬼传说为主，其中不乏劝人向善的故事。

自古以来，看皮影戏都是老百姓喜闻乐见的一种娱乐形式，影戏班子在哪儿，哪儿就是最热闹的地方，哪儿就像过年一样，让人感到幸福和快乐。

皮影戏班子因地域不同，一般由最少3人、最多8人组成。戏班成员讲究的是团队配合。



从“光影相随”得来的灵感

用皮影来说故事，最初或许源于古人对光线下影子和物体之间关系的发现和认识。

我们知道，影子是光线被物体挡住而形成的阴影。在原始社会，风、火、雷、电等自然现象对古人来说是无法理解的，因此早期人们对自然界既崇拜又害怕。人们最早的崇拜对象是太阳，认为影子是太阳落在大地上的脚步，这使得人们很早就开始探索一些影子的奥秘。

6000年前的古巴比伦人就利用光影原理发明了测量时间的日晷。大约3000年前，我们的祖先也利用太阳投影发明

古巴比伦

古代两河流域国家，公元前19世纪初由阿摩利人建立，公元前16世纪初为赫梯人所灭。

日晷

古代一种利用太阳投射的影子来测定时刻的装置。一般是在有刻度的盘的中央装着一根与盘垂直的金属棍。我国关于日晷最早的可靠记载见于《汉书·律历志》。





了土圭^{guī}这种古老的计时仪器。《周礼·地官·大司徒》里记载了土圭的构造与使用原理：它通过直立在地上的杆的影子移动规律以及影子的长短，来确定冬至^❶和夏至^❷的日期，利用太阳的投影方向来测定并划分时刻，帮助人们更加精准地掌握二十四节气的变化。

古人观察到“光影相随”的现象，并总结出了“向日为阳，背日为阴”的道理。慢慢地，中国古代哲学家就用“阴阳”这个概念，来解释自然界乃至宇宙间物质对立和相互消长的特性。古人还将阴和阳的概念融入生活的方方面面，例如国画里的留白和黑白关系的处理，就体现了阴阳理论中万物相互作用的关系。中国古代的书法、篆刻^{zhuàn}、木版画、剪纸等艺术创作都体现着阴和阳的观念。

皮影戏也许就是古人从“光影相随”中得到了灵感，慢

❶ 冬至

又称冬节、亚岁、长至节等。二十四节气之一，在12月21日、22日或23日。冬至这天，太阳几乎直射南回归线，北半球白天最短，夜间最长。

❷ 夏至

又称夏节、夏至节。二十四节气之一，在6月21日或22日。夏至这天，太阳几乎直射北回归线，北半球白天最长，夜间最短。

❸ 二十四节气

指立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒二十四个节气。二十四节气体现了气候变化和农事季节，在农业生产上有重要的意义。

慢发展成了一种艺术形式。当然，从古人观察到“光影相随”的现象，到利用皮影代替真人演戏，这个过程非常漫长。

问

光被手遮挡后，会形成一个黑色的区域，根据这个理论，一双灵巧的手能展现出各种动物造型，叫作手影。手影利用了光的什么原理？

你能选出正确的答案吗？请在正确的答案后面打“✓”。

答^❶ 光的直线传播 ☐

答^❷ 光的反射 ☐

答^❸ 光的折射 ☐

答案在第12页



古代神秘的“弄影之术”

古人虽然发现了影子的奥秘，但他们对自然的认识非常有限，于是产生了很多有关影子的奇怪观念。例如他们把影子和人的身体以及灵魂联系在一起，认为影子是生命的重要组成部分。

传说汉武帝有个非常得宠的妃子，人称李夫人。当时的人们用“北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国，佳人难再得”来形容李夫人的容貌。

李夫人为汉武帝生下儿子后，不久就生病去世了。很长一段时间里，汉武帝都无法从失去李夫人的痛苦中解脱出来，他整日茶饭不思，侍从和大臣都很替他担忧。有大臣推荐一位叫李少翁的方士^①，言其可以帮助汉武帝与李夫人相见。

到了约定好的晚上，汉武帝目不转睛地盯着寝殿里的那张白^{wéi}纱帷帐。在烛光的映照下，帷帐上出现了一个女子的身影，从模糊到清晰，还伴随着阵阵叹息之声。汉武帝听得、看得真真切切

又恍恍惚惚，那声音、那体态不就是李夫人吗？她真的回来了！汉武帝情不自禁地走向帷帐，当他迷迷糊糊地走到帷帐前时，帷帐上的身影却又徐徐消失了。当他掀开白纱准备与李夫人相见时，帷帐里的烛光突然熄灭了，再一看帷帐后面，什么也没有。

看完这个故事，你一定会问：“帷帐上那个身影真的是李夫人吗？”这个问题问得特别好，不仅是你，后来很多史官在撰写这段历史时，也都对这件事心有疑惑。

这也许是方士李少翁利用汉武帝感情导演的一台魔术：他找到和李夫人身形相似的人，模仿李夫人的声音，利用光影成像的原理，让“李夫人”的影子出现在帷帐上。汉武帝受到心理暗示，便相信看到和听到的就是李夫人的身影和声音。

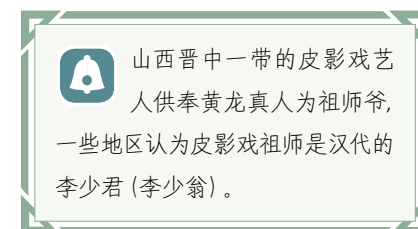


12

12



13



问

“弄影之术”的表演，你认为最有可能的是以下哪个选项？

你能选出正确的答案吗？请在正确的答案后面打“✓”。

答1

在幕布上播放事先录制好的投影

☐

答2

请一位身材很像李夫人的歌舞演员在幕布后面表演

☐

答3

制作一个大的皮影，演员在后面操作

☐

答案在第14页

剪刀的发明 与宫女剪桐逗太子的故事

皮影戏的表演离不开皮影，而皮影的制作依赖于它的制作工具。剪刀的发明为早期的皮影制作创造了条件。古代妇女用剪刀来剪纸，创作的大量的剪纸造型为最初的皮影造型提供了依据和可能性。

汉代是我国科学与文化艺术大发展的时期。你听说过长沙出土的马王堆汉墓吗？这是我国考古研究人员于1972年至1974年间，在湖南省长沙市区东郊浏阳河旁的马王堆乡挖掘出土的三座西汉墓葬。马王堆汉墓结构宏伟复杂，随葬品十分丰富。考古研究人员出土了大批帛书，内容涉及古代哲学、历史、科学技术、音乐、医药等方面，并出土丝织品、帛画、漆器、陶器、乐器、竹简、印章、封泥、竹木器、农畜产品、中草药等随葬品3000余件。马王堆汉墓的发掘对我国的历史和科学研究均有巨大价值，展示了汉代贵族的生活和当时高超的制造水平。在马王堆汉代墓葬中出土的薄如蝉翼的素纱襌衣和款式精美的锦袍使人们不禁好奇，这些衣服怎么会裁剪得这样得体呢？

马王堆汉墓
西汉初期长沙国丞相利苍及其家属的墓葬。1972—1974年发掘出1、2、3号墓，墓主分别为利苍的妻子、利苍、利苍之子。



汉代的交股剪刀

那是因为聪明的西汉人已经发明了剪刀。巧媳妇用一把好剪刀就能剪裁出漂亮衣服。只是当时的剪刀款式和我们现在常用的不太一样，它叫交股剪刀。这种剪刀短柄长刃，双刃并行，没有明显的刃部。唐代在剪刀的制作技艺上有了很大的进步，这时的剪刀不仅精美，刃也很锋利了。到了北宋时期，和我们现在用的双股剪刀相似的剪刀开始出现，它是在剪刀的两股中部用铆钉钉连，双环形把，这种设计使剪刀能剪尺寸更大的东西，手持时的稳定感也更好。

在剪刀被发明了200多年后，蔡伦改进了造纸术，纸张开始被广泛应用于生活中。这之后剪纸艺术逐渐产生，并与老百姓的信仰和生活习俗相融合。在《史记·晋世家》和《荆楚岁时记》中就记载了古代民间妇女剪桐叶、剪彩、镂金箔作饰物的习俗。



唐代的交股剪刀

宋代的双股剪刀





最初，剪刀并不是人人都能拥有的寻常之物。考古发现表明，将精美的剪刀作为墓主人珍贵的陪葬品下葬的习俗延续到了唐代。不过，剪刀自被发明起就是人们创作美的工具，人们用剪刀裁剪布匹制作服饰，裁剪纸张制作剪纸。

剪纸不仅对中国人的生活习俗产生了重要影响，对皮影戏中皮影的造型设计也有直接的帮助。提起剪纸与皮影之间的关系，最有名的就是汉文帝时宫女剪桐逗太子的故事。

宫女剪桐逗太子的故事

传说汉文帝刘恒疼爱与窦夫人所生的儿子刘启，他登基后便立刘启为皇太子。平时一有时间，汉文帝就会陪这

个儿子嬉戏。当时宫女会用梧桐叶剪出各种图案，比如一对小马、一对小猴或者狮子和老虎等，刘启很喜欢这些图案。到了晚上，窦夫人常常将正在哭闹的刘启抱在怀中，让手下的宫女将一扇纱窗展开，其他的宫女拿着剪好的桐叶图案在纱窗后面舞动，汉文帝刘恒则就着这些映在纱窗上的影像给刘启编故事，把刘启逗得开心地拍手。



后来民间流传着这样的歌谣：“汉妃抱娃窗前耍，巧剪桐叶照窗纱。文帝治国安天下，礼乐传入百姓家。”这首歌谣记叙了汉文帝和窦夫人用宫女剪出的桐叶图案映在纱窗上的影子哄孩子的情景，也反映出后世的老百姓对皮影戏的喜爱和赞赏之情。歌谣也传递了人们对汉文帝治理国家功绩的肯定。刘启继承皇位之后为汉景帝，他继续励精图治。文帝和景帝统治时期民富国强，在史书上被合称为文景之治^①。

问

从本文的描述看，宋代墓葬还会大量选择剪刀作为陪葬品吗？为什么？

你能写出答案来吗？

答

文景之治

是指西汉汉文帝、汉景帝统治时期出现的治世。当时的汉文帝和汉景帝采取了一系列措施，使得当时的生产得到恢复并且迅速发展，出现了多年未有的稳定、富裕的景象。人民的生活水平得到了很大程度的提升，汉朝的经济基础亦得以增强。



佛经说唱变文 与皮影戏的关系

如果你看过《西游记》，你一定会对唐僧师徒四人历经千辛万苦前往西天取佛经的故事印象深刻。这部小说也能让我们从侧面了解到唐代宗教盛行的状况。

唐代佛教盛行，每到高僧大德开坛说法的日子，大家都虔诚地去寺庙里听法。为了让男女老少都能明了佛经里的思想，寺庙里的和尚们就创立了一套俗讲的仪式，并将佛经里那些情节动人的故事改编成七言或杂言的韵文，这些文字被称为变文。再配上音乐，用说唱的方法表演，就成了说唱变文。

开坛说法

“坛”为古代祭祀、誓师、宣讲的高台。
“法”在这里指的是佛法。开坛说法指的是佛教法师开始讲经说法。

七言

七言诗，中国古代诗歌体裁的一种，诗体全篇每句为七字或以七字句为主。

杂言

杂言诗，中国古代诗歌体裁之一，属于古体诗的一种，诗句字数不一。

韵文

有节奏韵律的文学体裁，也指用这种体裁写成的文章，包括诗、词、歌、赋等。

最早的变文都是从佛经故事衍变而来的，比较出名的包括《须阇提本生》《睺子本生》《善事太子入海求珠》等报父母恩行善积德的故事。

睺子本生的故事

古代迦夷国有一对双目失明的夫妇，他们在晚年时生了一个儿子，取名睺子。睺子长大后对父母格外孝顺。父母想去山中过清静的修行日子，睺子就带着他们住进了深山，一家人与大自然中的飞鸟走兽和谐地相处着。一天，睺子身披鹿皮去溪边取水，恰巧迦夷国国王带着随从到山中打猎，看见溪边有不少野鹿，就一箭射了过去，没想到射中了身披鹿皮的睺子。国王见射中的是人，心中十分后悔，赶忙走上前，问睺子有什么话要说。睺子将自己失明的父母无人照顾难以在山中生活的事说完后，便死去了。国王非常难过，他找到了睺子的父母，忏悔自己的过错，并表示要赡养他们。睺子的父母跟随国王来到溪边，抱着死去的儿子痛哭不止。他们的哭声感动了天帝，于是天帝派天神救活了睺子，还将睺子父母的眼睛治好了。



唐代安史之乱后，唐玄宗创办的“皇家梨园”解散，绝大多数梨园弟子从洛阳沿丝绸之路流散，同时将佛经变文一路传播。敦煌考古发现，唐代佛经说唱变文的故事内容与传统皮影戏剧本的故事内容有着高度的重复。这个发现揭示了皮影戏作为一种戏剧形态，它的剧本也许正是唐代说唱变文的直接演绎。同时人们发现，在唐代寺庙的佛经俗讲中已经存在大量表现佛经故事内容的剪纸和皮影，这表明唐代僧人或许已经利用剪纸和皮影在民间宣讲佛经。这一切都说明，在唐代，用剪纸和皮影来讲故事的形式或许已经悄悄地出现了。

梨园

唐玄宗时宫廷内专门训练俗乐乐工的机构，位于当时京都长安（今陕西西安）。后世遂将戏曲界称为梨园界或梨园行，戏曲演员称为梨园子弟。

敦煌

位于河西走廊最西端，甘肃、青海、新疆三省区交界处，以“敦煌石窟”“敦煌壁画”闻名天下。

经变画是依据佛经绘制的画，最早出现在南朝时期，兴于隋代，盛于唐代。经变画分为说法图和故事画两大部分。现存的经变画多为唐代敦煌壁画，著名的包括《释迦牟尼涅槃经变》《维摩诘经变》等。

问

下面哪个戏是古代佛经说唱变文中关于孝子的故事？

你能选出正确的答案吗？请在正确的答案后面打“✓”。

答¹ 目连救母 ☐

答² 哪吒闹海 ☐

答³ 赵氏孤儿 ☐

答案在第23页



瓦舍勾栏中的皮影戏

“南瓦新开影戏场，满堂明烛照兴亡。看看弄到乌江渡，
犹把英雄说霸王。”这是明代诗人瞿佑^{qú yòu}描述明代皮影戏演出情景的诗句。其实，皮影戏在宋代就已经呈现出了非常兴盛的景象。

《清明上河图》

北宋风俗画作品，作者为北宋绘画大师张择端。描绘的是清明时节北宋都城汴京及汴河两岸的自然风光和繁荣景象。



宵禁

唐代禁止一般人夜间在外活动行走的规定。

宋代是一个非常值得去了解的朝代，那时社会经济相对成熟，而经济的繁荣使得北宋都城汴京^{biàn}以及其后南宋都城临安的文化娱乐产业都很兴旺。《清明上河图》通过呈现清明时节北宋都城汴京和汴河两岸的情景，向我们展现了当时繁荣昌盛的社会生活景象。宋代文化和娱乐的兴旺为元代的戏剧大发展打下了基础。

在唐代都城长安的城市规划里，商业区“市”和住宅区“坊”是分开的，百姓买东西只能白天去“市”里，因为夜晚全城实行宵禁^{xiāo jìn}，不能随意走动。宋太祖赵匡胤登基后不久，就下诏废除了唐代的宵禁令，同时将城市规划改为“坊市合一”，不仅



23
清明上河图
张择端



将唐代的小区式管理改为街区式管理，还把商业街、娱乐区和居民区相融合，商铺更是可以全天候营业。根据《清明上河图》中大致可以统计出，当时汴京城内沿街商铺有 6400 多家。可以想象，宋代百姓夜晚的生活是多么丰富多彩。这时候，宋代一个重要的文化艺术区域出现了，它叫作瓦舍^❶，是宋代大城市娱乐场所的集中地。一个大的瓦舍可以容纳观众数千人。

汴京、临安等地有不少瓦舍，瓦舍里面用板壁隔出很多个表演空间，称为勾栏。勾栏的四周用厚布围起来，称为棚，里面分成戏台和观众席两个部分。戏台高出观众席，戏台口用低矮的栏杆围着，它前部是演员的表演区，后部是演员化装和休息的地方，叫作戏房。不同的勾栏里分别演出杂剧、讲史、诸宫调^❷、傀儡戏^❸、影戏、杂技等各种伎艺^❹，勾栏的门口还悬挂有宣传和招揽观众的装饰物或演出用具。

南宋时，临安的瓦舍勾栏里常年演出的歌舞百戏多达 50 多种。这种情景和过去北京的天桥大栅栏里耍拳弄棒、相扑、摔跤等各种表演混杂的情景非常相似。

瓦舍

又称瓦肆、瓦市、瓦子，宋代京城闹市里兴起的娱乐场所的总称。

诸宫调

宋、金、元的一种说唱文学，以韵文为主要组成部分，夹杂散文、说白，叙述一个故事。

傀儡戏

又名木偶戏，民间艺术表演形式之一，是用木偶来表演故事的戏剧。傀儡戏历史悠久，早在北宋时期就有记载。



宋代人们在皮影戏棚看戏





宋代文学家周密在他写的《武林旧事》中，提到当时一个叫作绘革社的皮影戏班子，这是中国皮影戏历史上有文字记载的第一个皮影戏班。戏班里有舞台灯光，有活动的影人，有剧本故事，有说唱伴奏，具备了表演皮影戏的所有必要条件。宋代文学家孟元老写的《东京梦华录》里描述了当时每逢良宵佳节，瓦舍里演员的唱腔与伴奏的音乐从早到晚不绝于耳，观众人山人海，一派繁华的都市生活景象。他还特意强调，瓦舍每个小巷口都有皮影戏棚，大家约好如果小孩走丢，找不到父母，就在皮影戏棚那里会合。

一位笔名叫耐得翁的宋代文学家在《都城纪胜》一书中的“瓦舍众伎”条将皮影戏记载得更为详细。他说瓦舍里皮影戏所用的影人，最初都是用素色厚纸雕刻的，后来逐渐改用动物皮制作和染色。皮影戏的剧本内容和那些说唱讲史的剧本基本一样，大多真假参半，取自真实的人物或大众熟知的传说故事，再经过艺术加工完成。剧中的忠善人物被雕刻得形象高大，而奸邪的角色则被雕刻得丑陋猥琐。



宋代影戏自宋仁宗时期开始兴盛，其表演形态大体分为：素纸做的皮影戏、羊皮做的皮影戏、手影戏、只用于宗教祭祀的大型皮影戏、真人扮演的影戏。

问

为什么最早的皮影戏里影人是用纸做的？这种纸影人和剪纸有什么关系？

你能写出答案来吗？

答



木偶戏与皮影戏

皮影戏的发展学习和借鉴了中国古代的傀儡戏，比如木偶戏。

很多孩子喜欢玩的过家家游戏里都有个小宝宝的角色，这个角色很多时候是用玩偶来扮演的。“偶”在古代是指用土木制成的人像。先秦时就有了专门给孩子玩的泥偶、木偶、陶偶和石偶。

唐代，精致的木偶已经有了各种巧妙的机关，可以表演歌舞、戏曲等。人们称木偶戏里的木头人为“傀儡”，傀儡种类包括提线木偶和掌中傀儡，还有现在很少见到的机关傀儡……唐代有提线傀儡和掌中傀儡，还有现在很少能见到的机关傀儡、水傀儡和药发傀儡等。其中提线傀儡的表演技艺最为丰富，角色形象也最多，被封为傀儡之首。明代胡震亨编写的诗话集《唐音癸签》里，记载了在唐代盛行的43种伎艺中，傀儡戏排在第六。在唐代，不论大人还是儿童、贵族还



泥偶



陶偶



木偶





是普通百姓，都喜爱木偶戏，文人雅士甚至会创作木偶戏唱词中需要的诗赋，这成为当时的一种时尚。

唐代佛教南山律宗的开山之祖道宣和尚，在他的著作里提到了“傀儡子戏围”及“戏具”，指明在初唐年间，寺庙里的和尚使用木偶戏作为讲经说法的辅助工具。这与皮影在佛经俗讲中的用处高度相似。

台北故宫博物院收藏了一幅南宋画家刘松年的《傀儡婴戏图》，这幅画描绘了四个小孩在一户富贵人家的花园里模仿木偶戏演出的场景。一个孩子在帷帐后操纵着提线木偶，前面两个孩子高兴地充当观众，看得津津有味，还有一个孩子边看戏边击鼓，似乎在帮着演员配乐，他的表情非常投入，像个真正的音乐家。孩子们大概不是第一次这样表演木偶戏了，画中无论是木偶戏帷帐，还是提线木偶，都非常精致。从神态上看，他们似乎是在模仿当时一出很出名的木偶戏。



傀儡婴戏图

法，逐渐被当时的皮影戏艺人学习和借鉴。巧思加巧手，艺人们改进皮影关节的设计和操控方法，皮影慢慢得“活”了起来，它们可以在灯影下“讲故事”了。由此，皮影戏以戏剧形态出现，是水到渠成的事情。据《续修陕西通志》

里关于醴泉风俗的记述，举行葬礼要请木偶戏班和皮影戏班演对台戏，有“日演木偶、夜演灯影”的说法，这种风俗在黄河流域的山西、陕西、河北等地尤其盛行。由此可见皮影戏的受欢迎程度。

皮影戏起源于汉代，一直到唐代才略具雏形，唐之后的宋代，是皮影戏发展的全盛时期。由此可见，一种艺术形式的产生过程是多么漫长。尤其是戏剧，它需要编剧、导演、演员、舞台美术、音乐创作等多种元素共同到位，缺一不可。



唐五代敦煌壁画上的持木偶者（非原图）

问

请你想一想，哪种傀儡戏和我们今天看到的皮影戏形式最接近？

你能写出答案来吗？

答



宋代影戏趣闻





宋代是一个文化艺术大发展的时代，瓦舍勾栏的繁荣，促使每天在此演出的杂剧、傀儡戏、影戏、诸宫调、讲史^①、小说等艺术，在内容和艺术标准上互相学习、互相借鉴。皮影戏演出的艺术水准和艺术效果在这一时期得到极大提高。


讲史

我国古代民间流行的口头文学形式，主要讲述历史上朝代兴亡和战争的故事，篇幅较长，如《三国志平话》《五代史平话》等。

北宋文学家张耒^{lěi}在他的《续明道杂志》中，记载了一个喜爱皮影戏到痴迷的富家子弟的故事。话说汴京城里有个富家子，因为父母早亡，继承了偌大的家业。这位富家子平时特别喜欢看皮影戏，每次看到《三国演义》里关羽占领了襄阳^{xiāng}被任命为襄阳太守，兵败被杀的时候，就为关羽痛哭，一边哭还一边嘱咐皮影戏艺人：“慢些演，慢些演啊！”这说明当时的皮影戏表演已经达到较高水平，能让观众深深沉迷其中。

宋代那些瓦舍勾栏里的著名皮影戏艺人，至少需要练好两项基本功。

首先是台词功夫得好，要能做到：讲国贼奸臣时，能让观众有满腔的怒气；讲忠良将相蒙冤^{yuān}时，能让铁石心肠的观众都流下眼泪来；讲鬼怪兴风作浪时，能让胆大的汉子也心惊胆战；讲唯美凄凉的爱情故事时，能让年轻的女观众们哭得稀里哗啦。

其次是得有广博的知识，要有“开天辟地通经史，博古明今历传奇”的积累。宋代《小说开辟》一书把小说分为八类，并在每一类下面都列了有关的话本名目。当时这些名目下的内容，就是皮影戏艺人的教科书。要想凭借三寸不烂之舌讲古论今，脑子里至少得装着几千个故事。

问

古代瓦舍里除了有各种表演，会不会有其他一些散摊和小卖部？如果有，你觉得有哪些？

你能选出正确的答案吗？请在正确的答案后面打“✓”。

- 答1**
话剧、散乐、角抵和杂技
☐
- 答2**
驯鸟、斗鸡和卖各色小吃或旧衣服的摊位
☐
- 答3**
相声、小品、木偶戏和卖各色小吃的摊位
☐

答案在第34页





34

八仙之一张果老过海
——陕西东路皮影 / 清代

第33页问题

2

八仙

神话中的八位神仙，即铁拐李、钟离权、蓝采和、张果老、何仙姑、吕洞宾、韩湘子、曹国舅。

简板

打击乐器，用两片一尺多长的木板或竹板制成。用作戏曲或道情的伴奏。



道情皮影戏和 给神仙演的皮影戏

相传，“八仙”之一的张果老有一次在昆仑山看到漫山的翠竹，心里欢喜，便砍下一枝，将它制成一个长二尺四寸的竹筒，竹筒一头空，一头用油膜蒙上。当用手指敲击油膜时，竹筒会发出清脆的砰砰声，他把这个新发明的乐器叫作渔鼓。

后来道士们在民间为百姓布道、演唱道歌时，就采用渔鼓和简板来伴奏，这种形式的曲艺表演被老百姓称为道情。

皮影戏遇到道情之后，发展出一类表现修贤劝善、因果报应，教化传统美德的内容，叫作道情皮影戏。其中最著名的剧目是《目连救母》。

目连救母的故事

这个故事取自佛教的《盂兰盆经》。它讲的是古时有一对勤劳的夫妇，女主人一心期盼有个孩子。后来她果然生了一个大胖小子，取名叫目连。目连七岁时，家乡发大水将他冲走，父亲急得发了疯。母亲备受打击，从此自暴自弃，做了很多伤天害理的事情。

目连被一位老和尚所救。他一心学佛，长大之后成了罗汉，名为目犍连尊者。

目犍连想找到自己的亲生母亲，到处都寻遍了，最后发现自己的母亲在地狱里。原来这是佛祖在惩罚她，因为她生前做了太多坏事。

目犍连想要拯救自己的母亲，于是去求教佛祖有无宽恕母亲的方法，佛祖说：“你要在七月十五日这天，为各地的出家人准备百味五果，以集合众多僧侣和神佛的威力，不仅可以救你的母亲，还可以解救别人的父母。”

目犍连照着佛祖的指示去做，终于解救了母亲的灵魂，同时救出了别人的父母。



35



在演出《目连救母》的故事时，艺人们把目犍连入地狱寻亲、上天堂求佛的情节和他坚毅的性格表现得淋漓尽致，观众被浓厚的母子亲情打动，往往看得如痴如醉。

这些演绎惩恶扬善、孝顺父母、勤俭节约等教化从善的皮影戏，宣扬着忠、孝、义等古老美德，受到了老百姓的喜爱。

古时候的皮影戏不仅是宣扬道德的载体，也是人们企盼幸福、憧憬未来的一种寄托。人们用皮影戏酬神还愿，祈求四季平安。

古代人们为了祈福消灾，创造了祭神这样的民俗活动。很多民俗活动中的祭神仪式，都需要皮影戏艺人来表演。凡是和祭神有关的皮影戏，都叫作神戏。这些神戏还分成庙会戏、祈雨戏等。



最普遍的神戏是庙会戏，这是各寺庙在庆贺所敬奉的神仙过生日和纪念他们成仙得道的日子时演出的戏。在这些日子里，十里八乡的老百姓都会来赶庙会，看皮影戏。这种庙会戏一般要连续演三天四夜，一共演七本戏。一些从很远的地方来的老百姓，为了看庙会戏，就住在附近的客栈里。庙会戏在开场时要进行向神仙敬酒的仪式，包括上香、放爆竹、捐银两，然后皮影戏艺人传达祝福给看戏的百姓，也就是说吉祥话。庙会戏的演出规矩是全程都得演那些喜庆和团圆的故事，不能有杀戮和血腥的内容。

祈雨戏一般是干旱地区的人们企盼风调雨顺，在祈雨活动中演出的。

用皮影表演的其他神戏，也大都寄托着人们对平安的祈求、对未来的憧憬，都有很浓厚的仪式色彩。



问

想一想，为什么道情皮影戏里，关于阴曹地府和地狱里的场景要刻画得那么吓人呢？

你能写出答案来吗？

答



宋徽宗和皮影的 不解之缘

北宋皇帝宋徽宗赵佶是个天才艺术家，著名的瘦金体书法就是他创造出来的，他在诗词创作、花鸟绘画方面也很有造诣。

宋徽宗和皮影戏有着不解之缘。公元1125年至1127年，金军南下攻打北宋，大破都城东京（今河南开封）。宋徽宗和他

的儿女子孙、大臣等共计450多人，加上教坊乐人、宫女、内侍官3000多人，还有杂剧、说话、弄影戏、小说、嘌唱、弄傀儡、打筋斗、弹琵琶、吹笛等艺人，一共10万多人都被俘虏。

当时东京瓦舍里未被掠走的皮影戏艺人，扶老携幼，举家迁移。他们散落到全国各地定居下来，逐渐将影戏与当地民间文化相结合，形成了各地不同风格的影戏。由金兵掠走的艺人，则形成了之后北方影戏的主要流派。

宋徽宗父子过惯了万人之上的生活，被金兵俘虏后，做阶下囚的生活对他们而言非常艰难。不过宋徽宗凭借他的艺

宋徽宗《瑞鹤图》书画作品



41



41



41



41



41

里记载，礼亲王家供养的影戏班艺人最有名。礼亲王是清太祖努尔哈赤的二儿子，位高权重，酷爱看皮影戏。他的皮影家班有8位属于当时拥有官职的官员，其中有专门负责设计和刻制皮影的美术设计师，有专门负责创作故事情节的编剧，有演技特别好的演员。这些人每个月的工资是五两银子，相当于当时六品官员的俸禄^①。影戏班的艺人能有这么高的待遇，让人不禁对当时皮影作为艺术品所呈现出的精致，以及皮影戏作为戏剧形式所能达到的艺术高度充满想象。当时的王公贵族聚在一起时，会对各家的皮影戏进行品

六品官员

六品官员属于清朝官吏等级制度中的一级。清朝官员等级分为“九品十八级”，每个品有正、从之别，如正一品、从一品。不在十八级以内的叫作未入流，在级别上附于从九品。

俸禄

封建时代官吏的薪水。





评，这推动了皮影戏的发展，推动了一批被称为宫影戏的巅峰皮影戏作品出现。

京城附近，甚至更远地方的有名艺人都会被特邀进王府官邸进行皮影戏表演，他们经常白天演木偶戏，晚上演皮影戏。很多八旗王府、官家府邸、乡绅大户，都以专设皮影戏道具、聘请名师刻制皮影、蓄置精工皮影箱、私

养皮影戏班为荣。到了清代中期，几乎所有的王府在节日庆典活动时都会请皮影戏班在内宅演出，王府成员甚至也会亲自参与表演。宫影戏实在太受欢迎了，很多有名的京剧演员也会去皮影戏班做配音演员。因为皮影戏班的后台很窄，这些京剧演员坐在后台伴唱，这叫作“钻筒子”。清末著名的京剧花脸演员刘永春，最初就是因为给皮影戏配音伴唱才出名的。

每年农历的三四月间，北京城柳枝吐绿，花香正浓。老北京自古就有“三月看柳”的习俗，所谓“看柳”，就是在初春时节去观赏染上新绿、婀娜多姿的柳树。《红楼梦》里用“绕堤柳借三篙翠，隔岸花分一脉香”来描绘堤旁翠绿的柳树。可是古时有钱人家的妇女不能随便出门游玩，不能去戏园子看戏，怎么办呢？她们就请那些有名的皮影戏班到

八旗

清代满族的军队组织和户口编制，以旗为号，分正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝八旗。后又增建蒙古八旗和汉军八旗。八旗官员平时管民政，战时任将领，旗民子孙世代当兵。



清代陕西用牛皮制成的皮影

自家来演连台本戏。一般每天从中午12点开始一直演到午夜，而且一演就一个多月。演员演得过瘾，观众更是看得开心。有钱人家还会给皮影戏班提供夜宵，这种夜宵叫柳叶儿，其实就是把面片切成柳叶形，再浇上白肉做的卤子。

嘉庆年间，民间的白莲教组织教徒四处生事，清政府认定皮影戏艺人与白莲教有关，于是在民间捉拿皮影戏艺人。悬灯匪就是对当时与白莲教有关的皮影戏艺人的叫法。嘉庆皇帝曾禁止当时的皇室成员和官宦人家私养皮影戏班子，禁止皮影戏班在夜里演出，还下令把皮影戏艺人的影戏箱烧掉，将皮影戏艺人赶到偏远地区居住。慈禧当政的时候，因为外有八国联军入侵，内有义和团起义，朝廷再次发布“国有大难，民无天良，若再演影，点火烧箱”的命令。皮影戏在这个时



期受到了打击和压制，但是因为在民间拥有广泛的观众基础，它的艺术活力并没有完全被限制住。

 在清代，专业的皮影戏班经常在农村演皮影戏，培养了很多农村的皮影戏艺人，他们农忙时干农活，农闲时就演皮影戏。每到阴历十月以后，这些皮影戏艺人就会以五人到七人为一个戏班，肩挑、驴驮或车载影箱，到各村镇去巡回演皮影戏，直到来年开春才回家。



歌德与中国皮影戏的故事

歌德

歌德 (1749—1832)，18 世纪中叶到 19 世纪初德国最重要的剧作家、诗人、思想家。主要作品有剧本《铁手骑士葛兹·封·贝利欣根》、中篇小说《少年维特之烦恼》、诗剧《浮士德》，以及很多抒情诗和评论文章。

据史料记载，蒙古可汗窝阔台出征波斯时，在那里观看中国皮影戏班的演出后，奖赏了艺人很多波斯的珠宝和上等绣货。元代中国影戏已经传播到了中亚。明代时，随着中国精美的瓷器、手工艺品等销往欧洲，欧洲传教士也将各种儒家经典论著翻译成

欧洲的文学。这些物质和文化的输出，在欧洲掀起了一场长达几百年的中国热。皮影戏也正是在这个时候传输到了欧洲。

中国的文化、生活方式、生活用品乃至家居装饰风格，无不让欧洲上流社会的贵族喜爱并为之陶醉。200 多年前德国的法兰克福有一位享誉世界的人物——约翰·沃尔夫冈·冯·歌德^①。他不仅非常热爱中国文化，还不遗余力地在欧洲宣传和推广中国的皮影戏。

在 1749 年歌德出生之前，中国风已刮到了当时德国的文化中心法兰克福。歌德生于一个有文化的富裕家庭，他的祖母非常喜欢中国文化，墙壁上贴的是中国布艺装饰画，家里





摆放的是中国家具，餐具用的是中国瓷器，家中还有一间屋子叫作北京厅，是专门接待达官显贵的地方。

歌德 4 岁时，他的祖母在圣诞节前夜演中国皮影戏给孩子们看。这次充满童趣的经历被歌德记了一辈子，他在自传里写道：“她（祖母）提起皮子做的影戏人上场后，变幻成了一出一出的悲剧，引起我们幼稚的创想，尤其是我对此项戏剧的观感，一生受用无穷。之后，这位慈爱的祖母，把影戏人给我们自己演。我们倚仗自己的聪明，给这些死的人物添上各种生机……”歌德很小就学会了用圆规和尺子画图，在厚纸上绘制出精巧的别墅等皮影戏所需要的道具。

歌德是一个很有智慧和学习毅力的人，他在青年时期刻苦读书，并创作了很多诗歌和小说。1774 年，歌德出版了著名的《少年维特之烦恼》，同年他在德国的博览会上把中国皮影戏介绍给所有观众，使更多西方人见识到了来自东方的文化艺术。1781 年，歌德在他 32 岁生日这天（8 月 28 日），用皮影戏表演了《米纳娃的生平》，并在同年 11 月 24 日再一次用皮影戏表演了《米达斯的判断》。

歌德是蜚声世界的文坛巨匠，他这么热情地推崇中国皮影戏，直接推动了中国皮影戏在欧洲的传播。

虽然歌德一生都没有来过中国，但这并不妨碍他对中国文化的理解和热爱。在歌德的影响下，德国很多专家和学者热衷于研究中国皮影戏，并取得了令人瞩目的成绩。

问

中国的哪部戏曲作品，在 1781 年被歌德改编为悲剧《哀兰伯诺》？

你能选出正确的答案吗？请在正确的答案后面打“✓”。

答¹ 元杂剧《赵氏孤儿》 ☐

答² 豫剧《花木兰》 ☐

答³ 昆曲《西厢记》 ☐

答案在第 50 页



国际皮影艺术节创建于 1985 年，在德国巴登—符腾堡州东部一座拥有悠久历史的传统文化城镇——施瓦本格明德举办。国际皮影艺术节是世界唯一的皮影类艺术节，每三年举办一次。有来自中国、澳大利亚、意大利、法国、美国、比利时、保加利亚、荷兰、丹麦、德国等多个国家的皮影艺术剧团参与演出。



歌德



灿烂的皮影戏遗产

具有两千多年历史的中国皮影戏，以丰富多变的皮影造型、高难度的操纵技艺、独特的声腔艺术、惩恶扬善的故事内容和精彩动人的表演征服了观众，自诞生之日起就受到人们的广泛喜爱。博大精深的中华文化孕育了独特的中国戏剧艺术，而皮影戏正是中国戏剧艺术之花里独特的一枝，它蕴含的社会风情习俗、审美情趣和人文精神，体现了我国劳动人民的智慧，是古人留给我们的珍贵、丰富的文化遗产。

皮影戏艺术在我国流传的区域非常广，从北到南，从西到东，各地都有皮影戏。各地的皮影戏风格不尽相同，皮影的制作亦有所区别。

2006年，河北唐山皮影戏、河北冀南皮影戏、山西孝义皮影戏、辽宁复州皮影戏、浙江海宁皮影戏、湖北江汉平原皮影戏、广东陆丰皮影戏、陕西华县皮影戏、陕西华阴老腔皮影戏、陕西富平县阿宫腔皮影戏、陕西乾县弦板腔皮影戏、甘肃环县道情皮影戏、辽宁凌源皮影戏入选“国务院公布的国家级非物质文化遗产名录”。2011年，中国皮影戏入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，这是对中国皮影戏为世界文化做出的贡献的肯定。



蜘蛛精 / 北京皮影



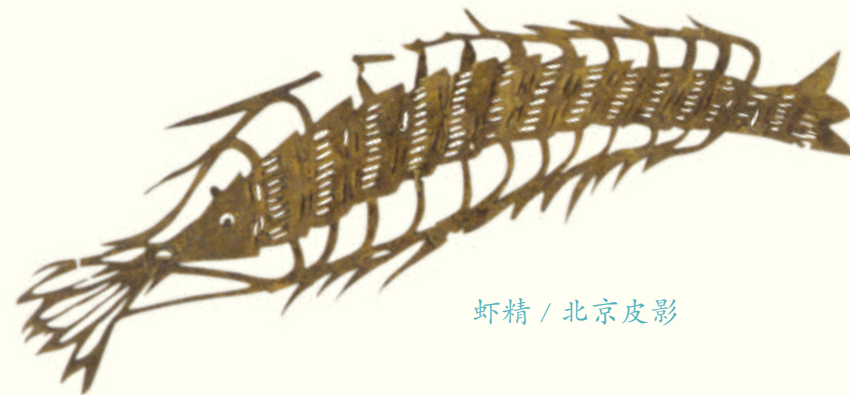
蟹精 / 北京皮影



猪头怪 / 北京皮影



狱门官 / 北京皮影



虾精 / 北京皮影



50

你学了吗？

第49页问题



满族迎亲轿子 / 辽宁皮影 / 清代驴皮影



皮影神兽 / 陕西皮影
——现存于成都皮影博物馆的清代陕西皮影



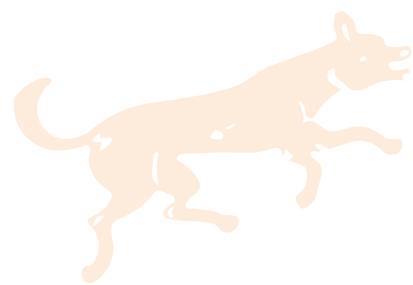
武生人物 / 湖南纸影



闺房花架 / 陕西东路皮影 / 清代牛皮影



| 走进皮影戏 |



皮影戏，外行看的是热闹，内行看的则是门道。皮影戏的门道指的是创作方法和每个环节里的技术要点。在这一章里大家可以了解皮影造型的美、老皮影戏班里皮影舞台的搭建方法、古代皮影戏剧本的创作方法、皮影戏班里一些奇特的习俗、影人的绝活，还有受皮影戏的成像原理启发而产生的其他艺术形式。现在我们就来感受皮影戏的魅力吧！



皮影造型美在哪儿

一出皮影戏，观众听的是故事，看的是影窗后面的角色造型。一出好的皮影戏，不光是皮影戏艺人的表演要好，皮影的造型设计也要富有想象力，要有特点，雕刻和润色更要精致。

我们以历史悠久的陕西皮影为例子，来看看皮影造型到底美在哪里。

陕西皮影历史悠久，它的制作包括了在牛皮上刮、磨、刻、染、熨、缀等 20 多种手法和工序，制作工艺非常讲究。从元代开始，皮影戏的角色都是按照戏剧里的角色比如生、旦、净、丑来分类，再加上神、鬼、妖。其中，生角颇有兵马俑般的阳刚之气，旦角柳眉凤眼，尽显古代美女的妩媚。“刀枪在库、战马卧夹、金盔暂拆、茅舍平放”。艺人把每类角色和它们所需要的场景与道具在影戏箱中分门别类，编号存放。演出时可以按照角色头茬和身段在同类角色里进行搭配。

一般的陕西影戏箱里，头茬样式多达 470 种，身段有 181 种，足见影戏箱里皮影的丰富。

柳眉凤眼

柳眉，指女子细长秀美的眉毛。

凤眼，指外眼角向上微翘的眼睛。

形容女孩子长得清秀。



皮影戏艺人只需要将影棚搭好，打开影戏箱，按照剧情把头茬配上身段，影人就真的活起来了。

陕西皮影的头茬设计，除了个别的书童、丑、旦在半侧脸上刻两只眼睛外，其余的都是在正侧脸上刻一只眼睛。脸部又分为阳刻和阴刻两种刻制方法。

生角是戏曲里对男性的称呼。以平眉表现文人雅士的清秀文静，立眉表现将帅武士的器宇轩昂。如果想把人物塑造得更气概非凡些，可以把前额画得突出，配上大耳朵、宽肩和圆腰，这样男性的阳刚之美就更加突显了。



西域风情 / 陕西东路皮影 / 清代

旦角是戏曲里对女性的称呼。陕西皮影里的旦角都设计为柳叶眉、凤目、朱红点唇、纤纤玉手、细腰。年轻女孩的辫尾要稍稍翘起来，显得俏皮可爱。已婚妇女的前额没有刘海儿^❶，显得富态。在造型上，无论生、旦，都喜欢以梅、兰、竹、菊这四君子图案装饰，服饰雕镂纹样中喜欢用“己”字形与“米”字形花纹。

❶ 刘海儿

妇女或儿童垂在前额的整齐的短发。



陕西皮影旦角的头茬



净生丑头茬





净角是戏曲里对品貌和性格有特点的男性的称呼，例如将军、神话人物、有一定社会地位的人。陕西皮影里净角造型多是豺面鹰鼻。

人物的身份地位可以通过服饰的不同来体现，如帝王皇冠龙衣；王公贵族乌纱花翎、蟒袍玉带，帽翅上还会区分品衔；后妃凤冠霞

帔；宫娥彩袖垂裙；平民百姓布衣麻衫；纨绔子弟绫罗彩缎。

砌末是对戏曲舞台上舞台背景和道具的统称。陕西皮影戏里的砌末，如神妖鬼蜮、山水庭堂、花草虫鱼、云雾虹霞、烟火烈焰等，无不绘制得美轮美奂，皮影戏艺人把天上、人间、阴间、古今中外的千般变幻都收纳在小巧的影戏箱里。

帽翅

纱帽后面伸向左右像翅膀的部分。

宫娥

宫女，即宫廷里供役使的女子。

问

请你想一想，把一块牛皮制作成一个皮影，其中有多少种手法和工序？

你能选出正确的答案吗？请在正确的答案后面打“✓”。

答¹ 20 多种

☐

答² 5 种

☐

答³ 3 种

☐

答案在第 62 页



包拯在陕西皮影里是个特殊的人物，他的头茬和身腔必须是通体墨色，他额头上刻着日月图案，眉毛是红色的，表现赤胆忠心；脸色铁青，表现铁面无私；眼脸上画个白圈，表现胸怀坦荡。影人在表演时，绝对不能把包拯的头茬安在别的身腔上，或者是将他的身腔与别的头茬搭配。这就是影戏行业里“宁穿烂，不穿乱”的规矩。

皮影戏戏台怎么搭建

现代的皮影戏戏台一般都是轻型钢材框架或者铝合金构架，这两种材料既坚固轻便又不占很大空间，便于运输和巡演。那么在古代，皮影戏戏台是什么样子的呢？





62

陕西岐山有一个搭建皮影戏戏台的顺口溜：“**十七根椽^{chuán}****八页板，四根大绳两个碗。**”讲的是用十七根木椽做框架，八块木板做挡片，四根大绳做油捻^{niǎn}，两个碗做油壶，装上菜籽油点燃就能用于演出照明。以前农村里搭建皮影戏戏台，都是由演出的皮影戏班在演出地点附近选一块高地或者高台，利用在周围随时能找到的木杆、木板搭出戏台框架，然后用细纱或者白布绷在框上，最后在台口后方的四周用黑布一围（俗称影围子），围好的区域就成了后台，演员坐在里面就能操纵皮影配乐说唱了。戏台前面的台口摆上一张长条桌，桌上架着影窗，灯光把皮影打在影窗上，乡间村寨里的皮影戏就可以开演了。

影窗的尺寸在各地皮影戏班里并不一样，各地用来做幕布的材质也不同。河北和东北一般用白布或者皮纸做幕布，甘肃一般用纱罗或细布做幕布，湖北云梦一般用纸或白布做幕布，湖南一般用白纸做幕布，广东陆丰一般用白藤纸做幕布，台湾早期的皮影戏班一般用白布做幕布。

在台口内靠近台口的区域上方悬挂的照明灯，早年多用大碗装上豆油或棉籽油做成，灯上有五至七个油捻。由于油灯燃烧产生的黑烟很重，艺人们在演出中经常被熏得满脸都是黑烟，时间长了皮影也会被熏得很黑。不过用油灯照明有个好处，那就是当演到重要情节或者需要变换皮影的时候，操纵者只要轻轻吹灯，灯苗晃动，就会给观众造成皮影颤动^{chàn}



农村皮影戏后台



63

的错觉，从而达到很神奇的戏剧效果。

影窗的长桌后面是操纵皮影的演员表演区域，在影窗的后面和左右两侧会拉上长绳或者铁丝，用于悬挂皮影。皮影戏班的乐队和主唱分别坐在表演区域的四周。



影窗的撑展和摆置的角度是很重要的，关系到操控影人表演的效果。影窗需要放置在长条桌案之上并略向前倾斜，以便摆布影人或景物。

问

请你想一想，皮影戏班里的舞台是固定的，还是可以自由拆装的？

你能选出正确的答案吗？请在正确的答案后面打“√”。

答

1 不确定

☐

答

2 可自由拆装

☐

答

3 固定

☐

答案在第 64 页

皮影戏剧本大揭秘

中国皮影戏有很多经典作品，能打动人心，将角色的内心世界展现得淋漓尽致。这些作品在剧本创作方面，和我们现在影视剧本的创作，无论是在题材的选择上还是在情节的设置上，并没有本质的不同。那我们现在就来看看皮影戏的剧本吧！

皮影戏分为连台本戏和单本戏两种演出形式，很像现在的电视剧和电影。明清时期，王公贵族的家班和戏园子都喜欢演连台本戏，而在观众不固定的地区或者民俗节日里，一般只演单本戏，很多单本戏其实是连台本戏里的精彩章节。

皮影戏的内容可以用“情节曲折、无奇不有”来形容，但是如果仔细琢磨，你就会发现大多是取材于帝王将相、才子佳人的故事和神鬼传说。帝王将相的故事自古以来都是最受人们欢迎的，这类题材的剧本一般会以北宋杨家将和南宋岳飞的历史故事作为基础进行改编。



还有一种与影卷并行的皮影戏剧本叫作“宝卷”，是由唐代变文演变出的皮影戏剧本体例，以《目连宝卷》为代表，内容以因果循环、劝人向善为主。类似的剧本有《妙音宝卷》《白蛇宝卷》等，也有《孝贤图》《苦节图》《财神图》《断阴曹》等。

传统皮影戏剧本的形式有三种

- 一 第一种剧本是正规的影卷，里面不仅有台词和唱腔，还注明了对曲调和配乐的要求。这类剧本大多是明清两代的文人墨客和才艺高超的皮影戏艺人共同创作的，数量非常多。这样的剧本结构和大多数传统戏曲的剧本结构是一脉相承的，皮影戏艺人在影窗后照着剧本念或者唱就可以了。
- 二 第二种剧本，其实应该叫作故事大纲，是专门给那些喜欢即兴表演的艺人使用的。艺人在上台之前大致看一遍，就可以按照自己的理解即兴表演了。
- 三 第三种剧本是没有文字的。无字剧本的产生，一是因为历朝历代的皮影戏艺人社会地位都很低，认识字的少；二是皮影表演技巧光靠看书是学不会的，必须由师傅教。师傅唱一句，徒弟学一句，在这个过程中，既有口传心授，又有互相切磋，久而久之，这些没有文字的“剧本”保存在皮影戏艺人的心里，然后一代代地流传下来。



你能从熟悉的历史故事里找出一个，编成一个皮影戏小剧本吗？试一试吧。

你能写出答案来吗？



64

皮影戏剧本大揭秘

2



65

皮影戏里的绝活和特技

影人变脸

传统皮影戏班演出的剧目都大同小异。皮影戏艺人要想常演常新，在业内拔得头筹^{chóu}，就得有点儿其他人没有的绝活。要想有点儿自己的绝活，那可不是一朝一夕能想出来的，都是皮影戏艺人在长期实践中智慧的结晶。

你大概听说过川剧里的演员会变脸⁶⁶，但是你可能没听说过影人也会变脸。其实这是皮影戏艺人的传统特技，技巧就在于先要制作两张不同表情、样貌的脸，然后将这两个外轮廓一样的脸巧妙地藏在一个头茬里。皮影戏艺人在表演变脸时，要先检查好变脸的头茬是否操作顺畅，因为表演过程中必须迅速换脸，不能有任何卡顿，这样的效果才能好。这个特技适用于神话故事里善于变化的神仙、鬼怪。

川剧

中国戏曲剧种之一。流行于四川、重庆以及贵州、云南的部分地区。是融合高腔、昆腔、胡琴腔（即皮黄腔）、弹戏腔（即梆子腔）和四川民间灯戏五种声腔艺术而成的传统剧种。

变脸

戏曲表演特技，表演时以快速的动作改变角色的脸色或面容，多用来表现人物的极度恐惧、愤怒等。

影人流眼泪

真人演员需要流眼泪的时候，情绪不到位就哭不出来。那影人演到伤心处时，怎么表现落泪呢？对于这个问题，皮影戏艺人很早以前就想出了办法。事先准备与影人的泪珠大小相仿的小玻璃珠，将它固定在影人眼角里，演到影人落泪的时候，将玻璃珠从影人的眼角处贴着影窗慢慢放下。这样观众从台前看到的，就是影人落泪的效果了。



旦角头茬 / 陕西皮影

影人耍火流星

影人耍火流星也是皮影戏艺人演出的传统绝活。耍火流星之前，要先将小棉球固定在火流星操纵杆的顶端，再将小棉球蘸上酒精。在表演时，一个艺人点燃棉球并将它拿上影窗的同时，主演迅速将影窗后表演用的流星道具换下。影人耍火枪、火棍、火轮等也是这样操作的。演出时，最好将影窗后方的照明灯关掉，这样观众就能更好地欣赏火流星在影人手中飞舞的精彩场面。





马片 / 陕西东路皮影 / 清代

影人换马片

马片，是骑马影人的统称。很多表现古代战争场面的皮影戏里都有武将飞身上马的场面。表现这个场面并不难，关键就是要先准备好两套马片，一套是影人摆好骑马姿势的马片，一套是单独的影人和单独的马。演到影人飞身上马的瞬间，用影人骑在马背上的那套马片迅速替换掉同位置的单独的影人和马就行了。换马片时，艺人一定要做到动作及时和准确，马片的位置不能变动，否则会让观众有视觉差，影响真实感。

影人飞刀和射箭

演到影人身怀绝技，会飞刀、会射箭时，需要艺人事先将角色所配的刀、箭藏在目标景片的背面。演到这场戏时，

一位艺人操纵影人将刀、箭扔出、射出，另一位艺人同时把隐藏在目标景片背面的刀、箭迅速推出、贴在目标处的影窗上。这里要注意不能拖泥带水，这边刀、箭扔出去消失的同时，那边刀、箭就要插到目标景片上。艺人们平时在台下要训练多次，才能在台上演好。

勤学苦练才能熟能生巧

皮影戏艺人会的绝活还多着呢，让影人飞天遁地、隐身变形、喷烟吐火、劈山倒海……观众看得流连忘返、拍案叫绝。现在有了高科技的帮助，要想在皮影戏舞台上增加更多的神奇画面，就更容易了。

俗话说“**台上一分钟，台下十年功**”，任何绝活和特技，都离不开艺人们日复一日地勤学苦练。

皮影戏影人的操纵杆，以前是把铁丝绑在高粱秆上做成



用箭杆操纵影人 / 泰山 / 范正安



的，因此被称为“箭杆”。操纵杆一般装在影人的颈部和两只手上，控制影人做出前进、后退、坐卧、翻身、跳跃等动作。影人本来是没有情感的，但是通过艺人们的配音伴唱和操控动作，它们就被赋予了丰富的情感。

一出皮影戏好不好看，操纵影人的技巧是关键的因素。表演皮影戏时，一位艺人常常要同时操纵几个影人进行表演，不仅要每个影人的细微动作按照故事情节做到位，还得和配音、配乐完全同步。老话说“**练什么都得是童子功**”，操纵皮影人的基本功是艺人从小练起的。如果年纪大了再学，手指关节不灵活，就不容易学得非常好。艺人在练基本功时，把五个手指分成两组，每组夹一根箭杆，一张一合地反复练习，由慢到快。张时跨度要大，合时速度要快，因为跨度大才能够做出各种动作，速度快才能练得手指灵活。

问

传统皮影戏班里很多绝活是不外传的，现在如果遇到这种情况，你认为应该怎么做？

你能写出答案来吗？

答



皮影戏班里奇特的习俗

三百六十行，行行都有自己的行规和行话，皮影戏班中也有一些特殊的习俗。

在中国北方的皮影戏班里，流传着这样的民谣：“**影戏本是圣佛留，未曾开演灯打头。大锣好似开山斧，劈开三教共九流。**”这首民谣告诉我们，皮影戏的起源和佛教有着不解之缘，皮影戏里保留下来的习俗，大多与佛教有关系。

传说佛祖为了帮助天下的受苦之人得到幸福，派观音菩萨带领韦驮和红孩儿两名弟子去到人间，将佛经里的宝卷打开给众生宣讲，这叫作**宣卷**。

后来，观音菩萨要回南海了，便叮嘱弟子，让他们留下继续宣卷。过了很多年，听过佛经的老百姓越来越多了，一些年轻人还有了说唱的本领。观音菩萨看到机缘成熟了，就召弟子回南海，在走之前让他们把宝卷留在人间，请那些乐善好施，又有说唱本领的年轻人负责继续宣卷。

这些负责宣卷的人就是皮影戏行业的先人。他们遇到难处时，跋山涉水地去观音庙向观音菩萨求助。后来有人提议，可以将南海观音的画像工工整整地贴在皮影戏箱子的盖子背面，这样有难处时就可以随时向观音菩萨求助了。因为皮影





72

戏箱里有菩萨的画像，所以皮影戏箱是不允许坐的。

皮影戏艺人除了供奉观音菩萨，也时常想念观音的两位弟子韦驮和红孩儿。有个聪明的皮影戏艺人就想到一个好主意，他设计了两个影人形象，一个是长着一只很大很大的手，代表韦驮的“大师兄”；另一个体型小巧又圆滚滚的，代表“红孩儿”小师弟。大师兄和小师弟在皮影戏里并不负责演什么具体的剧目，它们是影人的开心果，专门负责在开场时插科打诨^{hùn}，逗观众乐。收拾皮影戏箱的时候，大师兄和小师弟的头茬是不能像别的影人的头茬那样摘下来的，不仅不能摘，还必须把它们放在所有皮影的最上面。有大师兄和小师弟替皮影戏班看家，艺人们睡觉就能踏实。

相传，皮影戏艺人和摆渡的船夫都是南海观世音的门徒，皮影戏艺人向众生宣卷劝善，船夫则普度众生。皮影戏艺人和船夫之间还有一段动人的故事：很久以前的一天，皮影戏班搭船渡河，行到河中央时船舱突然漏水，情况十分危急，在此紧要关头，皮影戏艺人毫不犹豫地拿出唱戏用的檀板^{tán}（又叫响板）将漏洞堵住，阻止了沉船。船靠岸时，皮影戏艺人又将一块搭影戏台用的台板留给船夫作跳板。从此，皮影戏艺人和船夫结下了生死之交。所以至今河北唐山地区一直保留下来一个奇特的风俗，皮影戏班子搭台演出时，影窗底下总是缺一块台板，而新船的船底都要镶嵌^{qiān}一块类似檀板的木块以示纪念。当地的皮影戏艺人渡江渡湖不用付乘船

钱，每年的农历六月十五，皮影戏班会在当地渡口免费搭台唱皮影戏。

皮影戏班的行规和习俗，我们现在听起来会觉得奇怪，但其实这都是因为古代皮影戏班经常出门行旅演出，途中会遇到很多危险，这些规矩和忌讳^{huì}都是艺人们为了求得路途平安和演出顺利而保留下来的。



问

皮影戏使用的皮雕影人，质地柔韧，在雕刻上讲究技法，给人以玲珑剔透、精美珍贵的感觉。如果细心保存，皮雕影人能存放多少年？

你能选出正确的答案吗？请在正确的答案后面打“✓”。

答¹ 50—100 年

☐

答² 200—300 年

☐

答³ 500—600 年

☐

答案在第 74 页



73

说不尽道不完的 皮影戏魅力

皮影戏是古时候人们非常喜爱的戏剧形式之一。千百年来，皮影戏流传于我国城市乡间，逐渐在各个地方形成了不同的流派。各地的皮影造型、皮影戏表演的音乐、唱腔和角色扮演风格都不尽相同，皮影戏行当里也产生了很多富有特点的流派和传承人。在此我们只能挑选其中很少的一部分，让大家感受皮影戏不同流派的魅力。

一个人就能演的皮影戏

你在老房子的周围有没有见过上面用朱砂刻写“泰山石敢当”的小石碑或是小石人？这个石敢当可是降妖小能手，自古至今他的故事一直都是泰山皮影戏演出的热门剧目。

泰山皮影戏大部分剧目取材于泰山的神话传说。今天，能把《泰山石敢当》演得又好、又生动的，要数山东泰安的范正安大师，他是泰山皮影戏第六代传承人、国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。

范正安大师演的泰山皮影有一绝：相比其他动不动就要

五六个甚至十几个演员阵容的皮影戏，他一个人就能演一台戏。

这听起来很神奇，怎么可能呢？

因为他有一件宝物，叫作十不闲。这件神奇的乐器诞生于明末的江南，流行于清初，是在一个架子上组装锣、底鼓、钹等打击乐器。表演时由一个演员操作，双脚和双手要连拉带打，土话管这件乐器叫作手脚不什闲，故称十不闲（又称

什不闲）。最早演奏十不闲的是在街上给人唱喜歌的说唱女艺人。明末清初因战火不断，很多农民挑着十不闲靠卖艺乞讨为生，十不闲也就逐渐在北京、河北、山东一带流行开来。

操控十不闲演皮影戏，对演员的要求是非常高的。演员要有很好的记忆力，一位好的十不闲皮影戏艺人心里至少要藏着三百部能演出的皮影戏；要从小练习编故事、讲故事的本领；要会自如地操控鼓、大锣、小锣、大镲、小镲、木鱼、竹板，演唱过门时还得拉坠琴；要学会皮影戏的表演，要能两只手同时娴熟地操控着四五个皮影；还要做到脑子里构思故事情节，心里想着怎么演才能打动观众，手上既要娴熟地操控着皮影，腿和脚又要打着节拍和鼓点，嘴上还要说唱着台词。

如果你去泰山旅游，一定不要忘了在山脚下看场地道的泰山皮影戏。

十不闲

曲艺的一种，也指为此种曲艺伴奏的数种乐器。也作“十不闲儿”。



74



75



陕西华阴老腔皮影演绎金戈铁马

中国皮影戏的发源地是陕西，陕西本地的古老唱腔叫作秦腔。秦腔是我国戏曲唱腔的鼻祖，对陕西皮影戏的唱腔有深远影响。

陕西皮影戏的唱腔里最有特点的就是老腔。^❶“众人帮腔满台吼，惊木一击泣鬼神”，讲的就是这老腔。老腔，又名满台吼、拍板调，流行于陕西华县和^{hòu}华阴、潼关^{tóng}一带。自汉唐以来，这些地方就是通往长安的重要水陆码头。当年的民歌艺人将船工号子和船工们用篙^{gāo}击打船帮的声响融合，发展出了独一无二的老腔。充满情感的老腔让听众感受到一种来自古代战场的血性汉子身上激昂、悲壮的情绪。人们常说“八百里秦川吼秦腔”，说的就是这种用吼和喊直抒胸臆^{shū xiū yì}的唱腔。老腔皮影戏的乐器里没有唢呐，用锣鼓和惊木配合，特别适合表现“千秋关塞遗山野，铁马金戈知何去”^{suǒ nǎ}的古代战争戏。

老腔皮影戏里有一出《三英战吕布》的戏，当刘备悠悠地唱出“桃园三结义……”时，幕布后咚咚的战鼓声和战马的嘶鸣声搅和在一起，幕布上红云和黑雾翻卷的天空下，两位纵马的英雄相对而来，报过名方知一位是张飞，另一位是

老腔

陕西省一种古老的汉族戏曲表演形式，华阴皮影戏的一种，孕育于陕西华阴三河口地区，距今有 2000 多年历史，是我国首批国家级非物质文化遗产之一。

吕布。只听得台上一声嘶吼，众人跟着帮腔，执丈八蛇矛的张飞发出狂笑，执长戟的吕布回声：“看戟！”顷刻间，金鼓齐鸣，木板暴响，各种乐器合奏，交汇成大山将倾、河涛激荡之声，皮影戏艺人在小小的皮影戏台上，演绎出千军万马厮杀的宏大场面。



问

近几年陕西老腔皮影戏受到越来越多的音乐人的喜爱。请问，哪位女歌手曾经与陕西省渭南市华阴老腔保护中心创作了脍炙人口的《华阴老腔一声喊》？

你能选出正确的答案吗？请在正确的答案后面打“✓”。

答¹ 袁娅维

☐

答² 谭维维

☐

答³ 张靓颖

☐

答案在第 78 页

拉洋片、走马灯和 皮影戏艺术

皮影戏诞生后受到大家的普遍喜爱不是没有道理的——它有引人入胜的剧情，造型精致的皮影，风格独特的唱腔，精美讲究的景片。一些喜欢创新的人，受皮影戏艺术形式的启发，创造了新的表演故事的形式——拉洋片和有小影人在灯笼里奔跑的走马灯。

拉洋片

在皮影戏发明了很久以后的清代，有些聪明的艺人在皮影的成像原理启发下，发明了一款大型的视听游戏装置，叫拉洋片，也叫拉大片、拉大画，有些地方还管它叫土电影。它融合了西式的舞台布景式样和舞台灯光原理、中国皮影戏的景片、说唱表演和类似十不闲的锣鼓等艺术元素。

洋片一般被放在一个大木箱里，箱子外面画着精致的图案，正面有4—5个八棱形木质小孔，小孔里安装着圆形的凸透镜。观众坐在箱子前面的板凳上，双手挡在小孔上方遮光，然后往木箱里看。里面的洋片是事先画好的图片：有风景名胜，例如《西湖美景》中的苏堤春晓、三潭印月、花港观鱼、断桥残雪等；有民间故事，例如《纣王宠妲己》《刘

伯温造北京城》《水泊梁山》《水漫金山》《渔樵耕读》等。每个故事都有5至8张画片。

放映拉洋片时，拉洋片的艺人会站在箱子旁边，手拉绳子扯动箱子内的转轮，把箱子里上层的画一张一张拉到下面，这样画片会按顺序一张一张地出现在观众眼前。因为有了凸透镜，观众看到的画片会被放大。轮子的速度可慢可快，能够形成连续的感觉。拉洋片的箱子侧面有一个立着的木架子，上面固定着鼓、锣、钹三种打击乐器，这估计是受十不闲乐器的启发而造出来的。这个集成的乐器也是通过绳子操控的。



78

拉洋片



79



拉洋片的艺人常常在开场前使劲地敲锣打鼓，用来吸引逛街的男女老少。

清代末年，在北京天桥、护国寺、白塔寺、隆福寺等举办的庙会以及京郊的丰台镇、通州等地的集市上，都能看到拉洋片的表演。拉洋片的艺人唱：“**叫小孩儿你别发蒙，你看唐僧师徒西天去取经。有猪八戒，有沙僧，有白龙马，还有神勇无敌的孙悟空……**”

拉洋片的神奇之处在于它把传统皮影戏复杂的平面场景，变成了可以按照顺序转换的插图式样的景片，而观看方式从开放的视角变成了必须通过封闭黑箱子里的凸透镜才能看到里面的内容，这些都充分激发了观众的好奇心，带给他们神秘感，就像一个大巨人想看一个小小的剧场里到底在演什么戏，只能把眼睛凑在小窗户上往里看一样。这是在西方的黑白照相机还没有被发明出来的时代就有的创造，真的是神奇又有趣。

走马灯

古代把正月十五叫作上元节。上元节的晚上，人们喜欢逛庙会、吃元宵、看灯会、猜灯谜、耍龙灯。在灯会上，人们有组织地展示各种各样的灯笼。古代没有电，各种各样的灯笼里放着的是点燃的蜡烛。灯笼不仅好看，还是游艺、益智的玩具。走马灯是其中的一个种类，南宋诗人范成大形容

它“**映光鱼隐见，转影骑纵横**”。

走马灯又叫跑马灯，外形通常是圆形或多边形。灯中间竖一根立轴^{zhóu}，由一组偏斜状叶片构成的叶轮横向装于立轴上部。在叶轮下面，有多根细轴垂直固定于立轴中部，各根细轴上粘着各色剪纸造型。灯底的立轴旁安放蜡烛。走马灯能够自行转动，是因为灯里的蜡烛被点燃后，灯筒内的空气受热膨胀^{péng zhàng}、密度减小，推动了灯笼上端的叶轮转动，叶轮再带动立轴和纸像一起转动。热空气从灯笼上端散出，冷空气从下端补充进来，循环往复。灯烛不灭，走马灯里的纸像就转动不息。



走马灯





早在秦汉时，就有利用热气流作动力、以涡轮装置带动灯上画面转动的灯了。汉高祖刘邦攻入秦都咸阳，在秦宫中看到一种图案可动的灯，叫作蟠螭灯。唐代时，这类灯叫影灯。唐代皇家举行大型宴会时，各种造型的影灯光彩夺目，故此宴会被称作临光宴。唐太宗李世民在《咏烛诗》中写的诗句“**九龙翻焰转，四照迎花生**”，就是描写当时流行的

黄龙吐水灯、转鹭灯、仙音烛的风采。宋代时，走马灯通过丝绸之路传到欧洲，被欧洲人称为神灯。四百多年后，欧洲才有了类似的用热动力原理制作的灯笼。

关于走马灯还有个有趣的传说。相传北宋名臣王安石早年间在赶考的路上，遇到一户人家门口挂的走马灯上写着“**走马灯，灯走马，灯熄马停步**”，显然是在等人对出下联。王安石看后，不禁拍手连称：“好对！好对！”他的意思是说这上联写得妙，却不知道这户马姓人家正用此上联为女儿招亲。站在旁边的马家下人误以为王安石的意思是下联容易对出，立即回院禀告马员外。等马员外出来寻人时，王安石已经走了。

在科场上，王安石早早地交了卷。主考官见他交卷快，

蟠螭灯

《西京杂记》记载：“高祖（刘邦）初入咸阳宫，周行府库，金玉珍宝，不可称言。其尤惊异者，有青玉五枝灯，高七尺五寸，作蟠螭，以口衔灯，灯燃，鳞甲皆动。”螭，传说中无角的龙。据此记载，秦宫中的蟠螭灯已经是一种利用燃灯时所产生的热气流掀动龙身上鳞甲的灯具。



黄龙吐水灯、转鹭灯、仙音烛

均是走马灯古时候的名称。

想试试他的才学，就指着厅前的飞虎旗出了个上联：“**飞虎旗，旗飞虎，旗卷虎藏身**。”王安石听后，不假思索地用马员外门前的“**走马灯，灯走马，灯熄马停步**”来对，自然又快又好，主考官惊叹不已。

王安石在回家的路上，想起走马灯带给他的机缘，忍不住又来到马家门前。马家下人认得他是日前说“好对”的人，便请他到府中应对。有了主考官的“飞虎旗”上联，王安石自然很容易就对上了，马家当即就将女儿许配给他，并择吉日成婚。

正在举行婚礼时，报子来报：“王大人高中，明日请赴琼林宴。”果真是“**洞房花烛夜，金榜题名时**”。

琼林宴

皇帝赐新科进士的宴会。因在琼林苑赐宴（故址在今河南开封），故名。始于宋代。



孔明灯相传是三国时西蜀丞相孔明发明的，它利用热空气作为浮升力，使灯笼升到天空上。当灯内空气加热时会受热膨胀而从灯体排出，使内部空气密度比外部空气密度小，因此充满了热空气的灯会飞起来。

问

请你思考一下，拉洋片的原理和小孔成像之间有关系吗？孔明灯和走马灯的动力原理一样吗？为什么？

你能写出答案来吗？

答





| 体验皮影戏 |





从古至今皮影戏都是大家非常喜爱的戏剧形式，因为它是可以玩、可以体验的艺术。我们可以在编故事、设计制作皮影、搭建皮影舞台、排演皮影戏中，学会皮影传统的制作技艺，感受皮影戏的魅力。我们可以用手指来进行表演，还可以模仿影人那种特有的侧身登台，一顿一顿的动作进行表演，或来尝试创作一出皮影戏。



用手影来演戏

如果你想体验皮影戏，但身边没有皮影，你可以先体验手影戏。手影戏可不是今天才有的游戏。古代汉语中“伎”和“技”通用，因此“手伎”和“手技”含义一样，都是指使用手指、拳头、手掌等的伸缩变化来表演的技艺。手影戏是从手技延伸出的一种表演方法，早在宋代《都城纪胜》这本书里，就记载了手影戏和踢瓶、弄碗、踢磬^{qíng}、写沙书、改字等，在当时一起被称为杂手艺。





这是一组用手做出各种动物造型的手影图。请你和爸爸、妈妈或是朋友，一起在图上认一认，这些手影像什么动物？你再试着模仿一下，看看怎样才能模仿得更像。



手影戏演出只需要一双灵巧的手和一盏灯，不管在哪里都可以上演。在表演手影的时候，要注意它的三个特点：一是手指和拳头一定要默契配合，手影的形象才能够生动准确；二是除了用手模仿人、动物、飞禽^{qín}的外貌和形态，还得把这些形象的声音模仿得惟妙惟肖^{wéi xiào}；三是要注意手与灯的距离，手距离灯近些，手的投影就会变得小而清晰，手距离灯远些，手的投影就会变得大而模糊。

南宋时普照寺里有个疯和尚叫惠明，因为他平时总是疯癫^{diān}的，大家也叫他明癫。惠明曾经写下关于手影戏的诗句：“三尺生绡^{xiāo}作戏台，全凭十指逞诙谐^{chēng huī xié}。有时明月灯窗下，一笑还从掌握来。”

这首诗把手影戏的特点写得淋漓尽致。一米长的生绡做的戏台幕布，十个手指就能演尽人生百态，不论是诙谐幽默还是悲喜淡然，乾坤世界尽在掌握中。你说这个疯和尚，他是真疯还是假疯？我觉得可以用一句诗来形容他——“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。”



老戏台上都有这样的对联：

左边是：“戏台小天地”，

右边是：“天地大戏台”，横批是“人生如戏”。

问

请你和你的朋友，用手影编一个故事，故事里有以下手影形象：一只狗、一只鹅、一只小兔子和一只大鸟。你们在表演手影时，适当地注意手与灯的距离，看看会在墙上产生什么样的变化。

你能写出答案来吗？

答



教你做简单的皮影

皮影戏里的皮影，最开始以素纸为原材料，后来改用羊皮，再以后用牛皮、驴皮等。但是纸影一直存在，历史上北京、河北、山东以及江浙、湖广一带都曾使用过纸影。尤其是湖南，因为气候湿润，不适合使用动物皮，慢慢就改用七层麻纸裱糊而成的纸。

纸影的制作工艺，只在湖南完整地保存了下来，在其他

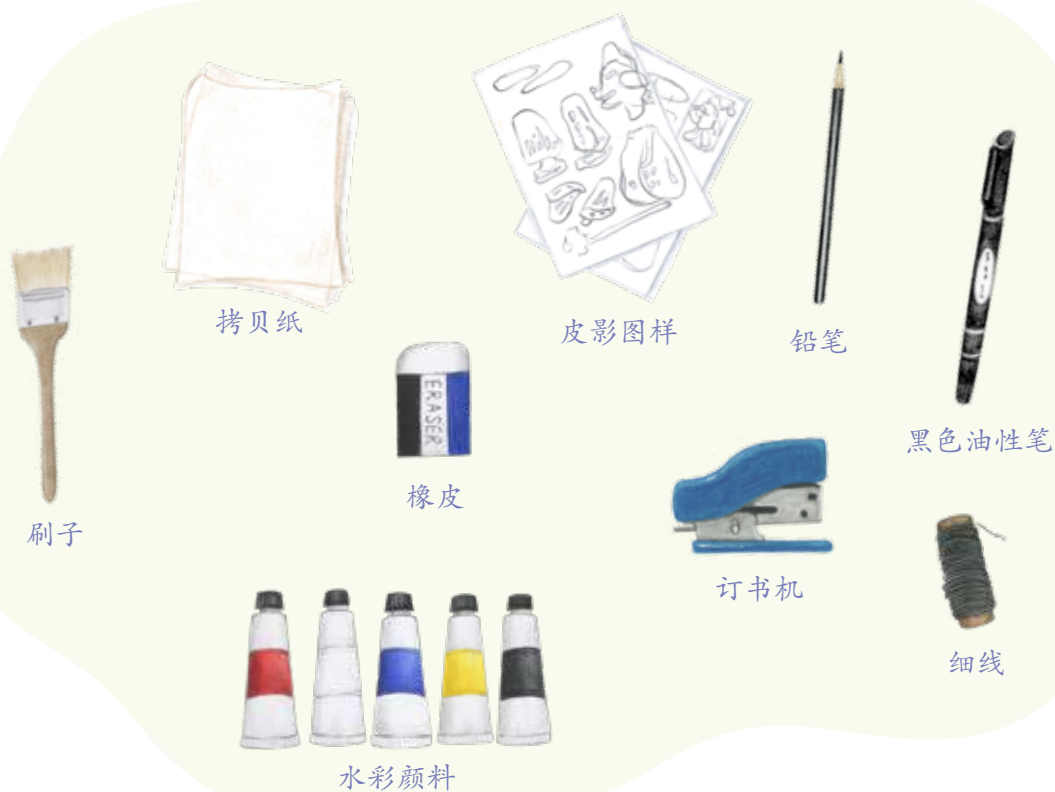
地方已逐渐失传。湖南纸影以长沙纸影为代表，影人造型浑圆，着五彩颜色，雕刻以纹饰，以彩色透明纸夹花。制作面部以前是用裱糊方式，现在用薄的幻灯胶片或者纸雕刻完成，多为八分脸，造型分明。

下面我们一起动手做一个传统的皮影。先要准备如下材料：木刻刀、剪刀、绘图纸、磨砂纸、拷贝纸、皮影图样、水彩颜料、毛笔、细线、小木棒、细铁丝、胶带或万能胶、蜡烛、订书机、铅笔、橡皮、刷子、黑色油性笔、墨水。

在皮影戏演出过程中，如果不小心哪个配件松脱或找不到了，可以用硬纸画上丢失的配件造型，上好颜色，涂上透明的指甲油，剪下来安装好就能用了。

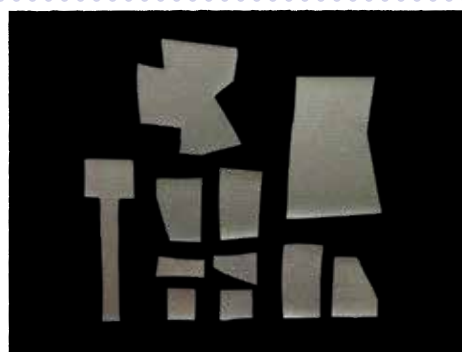


90



91





1 裁纸

将整张磨砂纸压平，按每个部位的大小分成大小不同的纸块。

2 描样

在拷贝纸上描绘各部位的皮影图样，剪开后用订书机将描绘着各个部位的拷贝纸订到裁好块的磨砂纸上。



3 刻样

用刻刀刻透拷贝纸，将图样镂空，在磨砂纸上呈现雕刻后的图样。磨砂纸下方可铺垫蜡盘、橡胶垫，千万注意不要刻到手。

(请在家长的帮助、指导下完成)

4 上色

将雕刻好的各部位的磨砂纸用水彩颜料涂上自己喜欢的颜色。



5 连接

将各部位用细线连接，使得关节可以活动。



6 做操纵杆

在小木棒一端绑上细铁丝做成操纵杆，再将细铁丝另一端粘在皮影磨砂纸上(一般是颈部和四肢的位置)，即可操纵皮影。



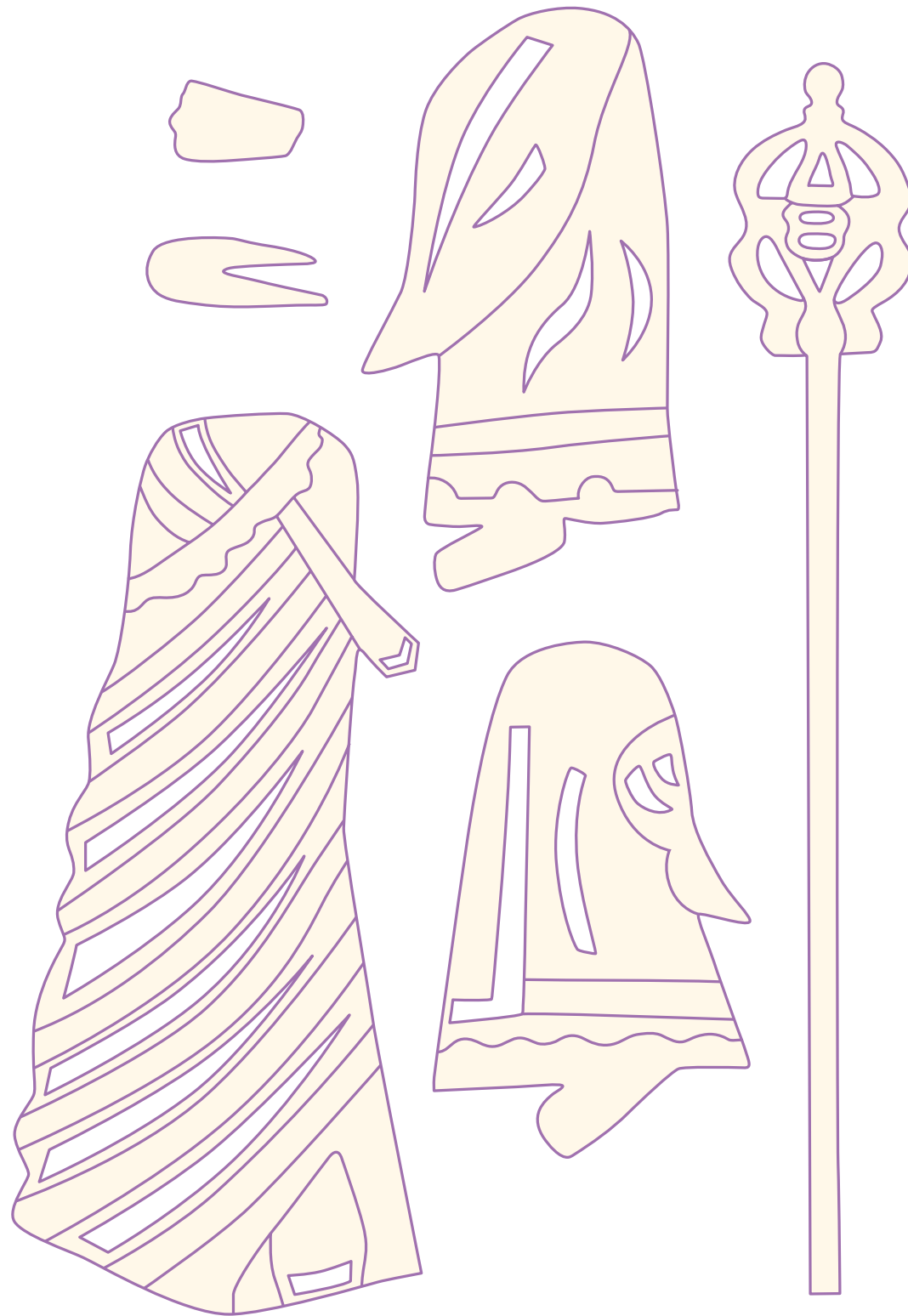
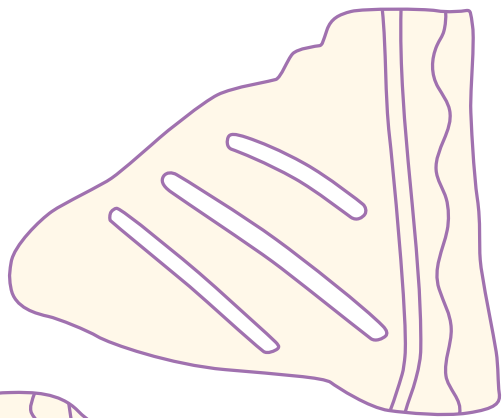
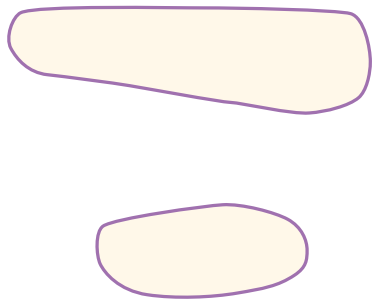
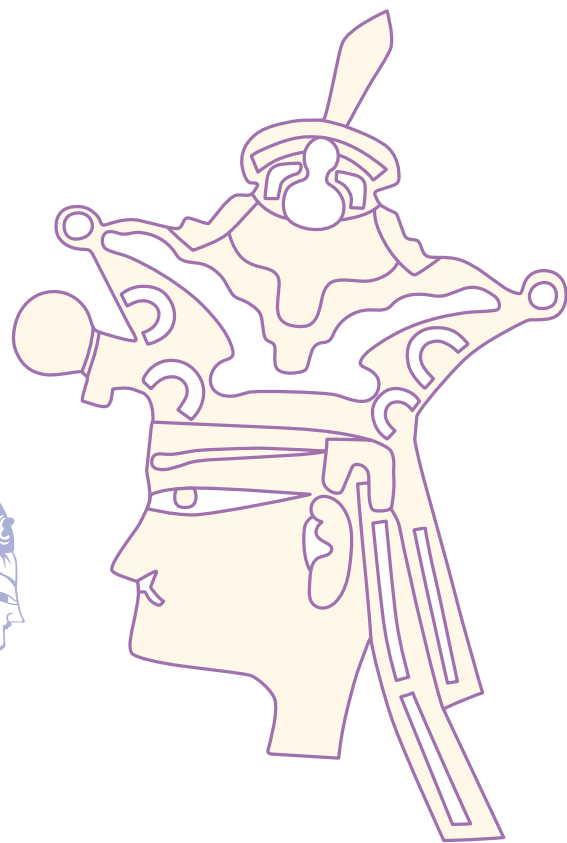
7 演皮影戏

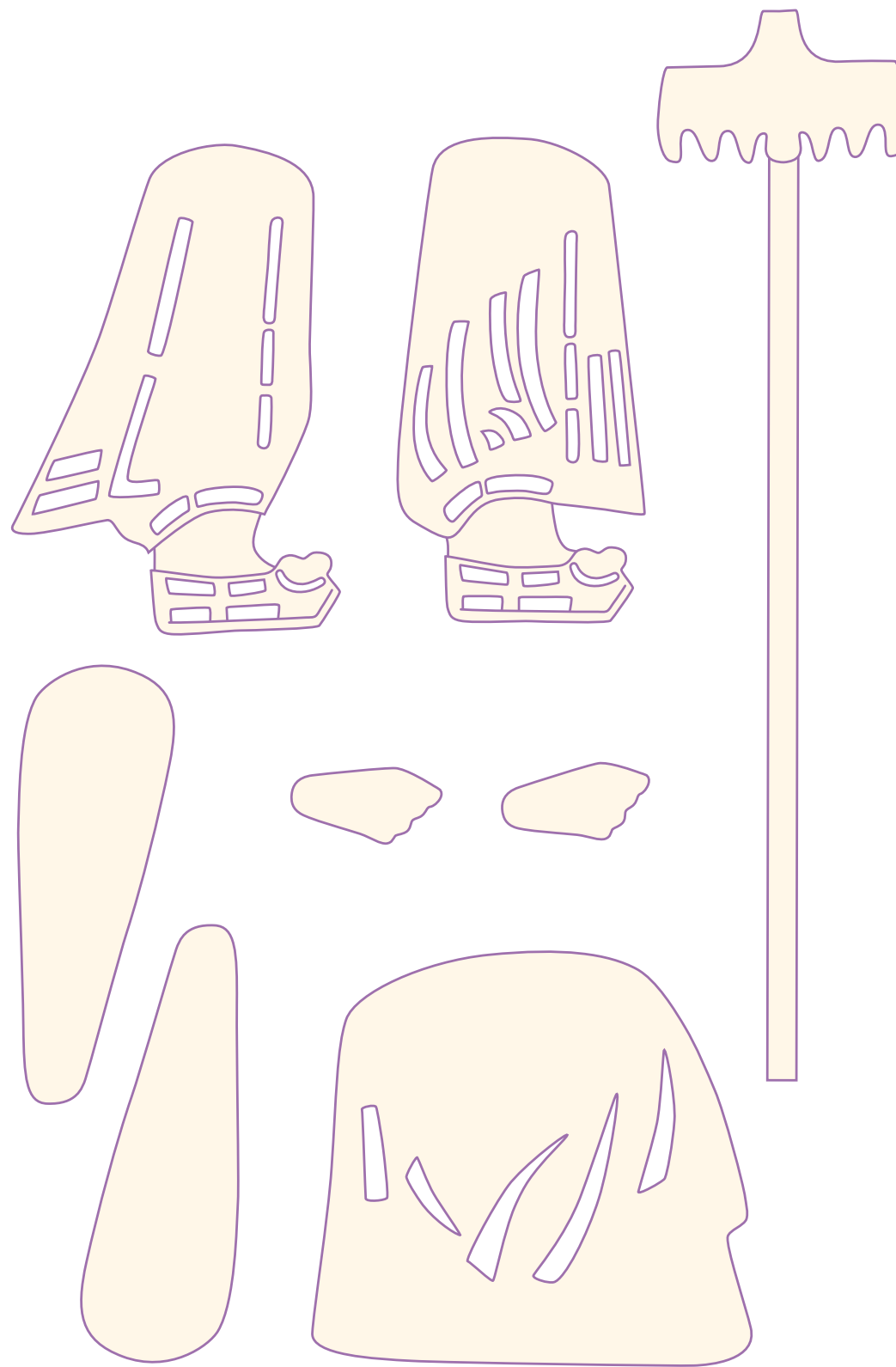
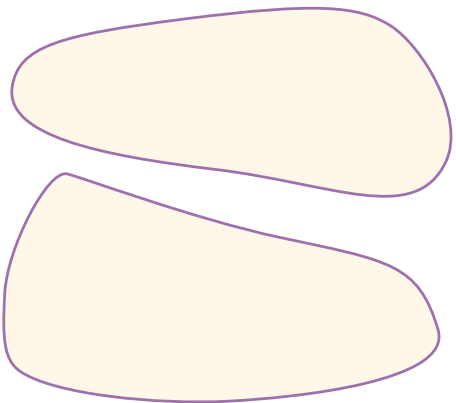
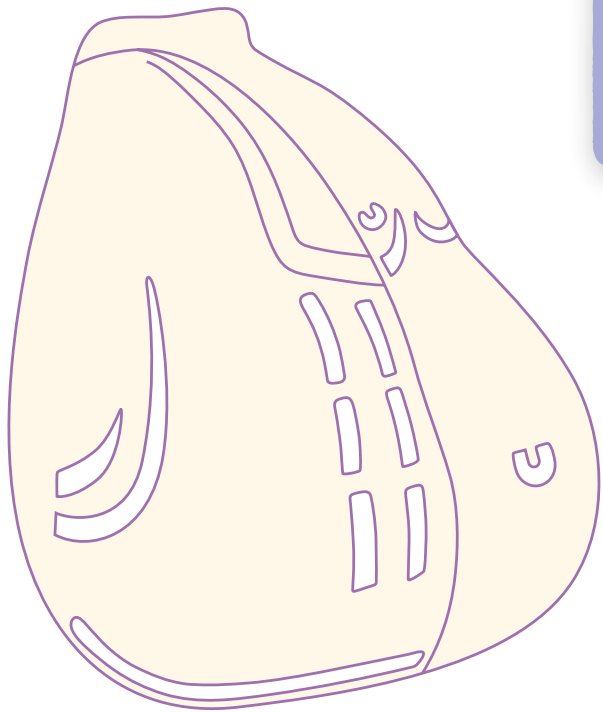
在灯光前用自己做的皮影演一场皮影戏吧。



请将下面皮影图样用拷贝纸描摹下来再进行雕刻哦

-  — 需要镂空的部分
-  — 需要保留的部分





模仿影人动作的 真人表演

你看，影人的关节和我们真人的关节在活动时的运动方向是不是很像？影人的头茬、肩、肘^{zhōu}、腰、大腿、膝盖、手都有装订点（俗称开节），这样影人就可以自如弯曲了。同时在影人的胸部、手部、腿部安装身腔杆、手臂杆和脚杆等操纵杆，这样皮影就能在演员的操控下自如地表演了。艺术源于生活。古代皮影戏艺人是不是非常有智慧？



影人动作示例

在练习操纵影人时，首先要把握住影人在影窗上运动时的水平线，让影人的脚底和影窗底沿始终保持1厘米的距离。如果影人在表演时忽高忽低，就会让观众有不真实的感觉。其次，可以用左手握住影人的身腔杆，将影人贴在影窗上，再用右手握住两根手臂杆的杆尾，从影窗的左侧使影人的脚底沿着底线从左向右走到影窗尽头，然后再换手来练习，重复做这个动作。

接下来，练习摆动影人的双臂。演员用一只手操控影人的身腔杆，另一只手握住两根手臂杆的尾部，然后把贴近影窗



的手臂杆放在食指上，另一根杆随着手腕的翻转，用拇指与中指来回捻动。在练习摆动影人双臂的动作时，注意不要使影人的手臂向前摆动高过胸部，向身后摆动超过腰部。

然后，可以把控制身腔杆练习点头的动作与摆动影人双臂的动作结合起来。影人手臂摆动一下，影人的头部也随之点动一下。最后，结合步伐反复练习，影人就“活了”。

影人是怎么走路的？怎么跳舞的？请你对着穿衣镜模仿一下，看看自己模仿得像不像。经过模仿，你可能已经发现了影人的特点——它们的造型都是侧面的，这是因为侧面造型的特点更夸张，表现影人的坐、卧、站、走、抬手、上马、打斗等动作，会让观众看得更加清楚。

虽然影人尽力模仿真人的动作，不过如果细看还是会觉得动作僵硬了些，但是这种僵硬并不让观众讨厌，反而会让人觉得滑稽可爱，甚至去模仿影人的动作。在宋代《东京梦华录》这本书里，记载当时有一种乔影戏，演员模仿影人滑稽的举动来进行表演。在宋徽宗时代，每当过节时，表演这种乔影戏的人就会加入盛装游行的歌舞队中。可以想象，那些穿着古代服饰的宋人模仿影人的动作，实在非常有趣。



乔影戏

宋代技艺之一，指滑稽影戏。



影戏艺人有句行话：“耍人儿，要耍神儿。”“稳、准、劲、实、快”五字诀要记牢。操纵影人时，要把人物的精、气、神表现出来。操纵动物皮影时，要将动物的形态表现出来，例如老虎的凶猛、羊羔的弱小、鱼虾在水里游来游去时轻巧灵动的感觉。

致谢

能出版一本专门给孩子看的、介绍中国皮影戏的读物，是我的夙愿。最早有文字记载的这些小小影人资料，距今至少有 2000 多年。感谢这些小小影人，将中国文化以生动有趣又感人的故事，由影戏艺人一代一代的传承下来，直到今天我们还能观赏这古老的中国传统艺术。

编著此书，我要感谢从事研究中国戏曲史的专家学者和从事皮影戏艺术研究的老前辈们。感谢魏力群的《中国皮影艺术史》《皮影之旅》《冀东皮影戏》《民间皮影》为皮影历史提供了结构清晰的概貌；感谢《中国大百科全书：戏曲、曲艺》、唐文标的《中国古代戏剧史》、周贻白的《中国戏剧史长编》、叶明生的《中国傀儡戏史》、孙楷第的《傀儡戏考原》为皮影与戏曲之关系提供了互相印证的参考；感谢廖奔和喻学才的相关专著提供的皮影戏舞台文献；感谢沈久福、廉振华、邓琪璞、滕运涛、燕小锺、梁志刚、张发颖等老师及湖南省木偶皮影艺术剧院、北京市门头沟区博物馆撰写的专著为各地皮影特点介绍提供了翔实的资料；感谢崔永平、黄艳等老师关于皮影制作及表演的专著；感谢沙武田关于敦煌壁画与历史研究的书中的文化资料。



