

中国传统皮影 罗玲

皮影，又称“灯影戏”或者“影戏”。有确切文字记载的影戏表演是在宋代，距今也已经超过千年。它广泛流传于中国民间，是一种古老独特的民间戏曲艺术。中国皮影广阔的分布于大江南北，大小差异各不相同，极富地域特色。据《中国影戏》书中所作皮影分布图来看，全国除新疆、西藏、贵州、广西、海南和澳门以外的二十八个省都有皮影分布，范围如此广泛让世人惊叹。（附图一）

一、中国皮影七大影系

全国皮影，按照大的文化背景划分，可以分为南北两派。而根据其造型特征差异，按照地区的不同，两派影戏又可分七大影系：“1. 秦（陕西省的简称）晋（山西省的简称）影系。包括陕西皮影、甘肃皮影、山西皮影、四川北部皮影、青海皮影。2. 滦洲影系（又称唐山影系）。包括河北东部皮影、北京东城皮影、东北皮影、内蒙皮影。3. 山东影系。4. 杭州影系。包括浙江皮影、上海皮影。5. 川（四川省的简称）鄂（安徽省的简称）滇（云南省的简称）大影。包括湖北皮影、四川灯影（成都灯影）、河南南部皮影和云南皮影。6. 湘（湖南省的简称）赣（江西省的简称）影系。包括湖南影戏和江西影戏。7. 潮州影系。包括广东影戏、福建影戏和台湾影戏。”¹

笔者经过多次田野调查和近二十万件馆藏皮影的整理工作之后，选择各大派系中具有典型代表特征的传统皮影和戏班进行介绍，期待能将中国皮影的各种形态尽可能完全地呈现出来。

各大影系典型特征

1.1 秦晋皮影造型特征

秦晋皮影，使用牛皮雕刻，广泛的分布在陕西、山西、四川北部等地。其中陕西皮影以咸阳为界，往东为东路皮影，往西为西路皮影。两路皮影差异甚微，其总的特征是：高约30厘米，身形小巧、精雕细琢。小生（男角），小旦（女角），高额头直鼻梁，樱桃小口，形象妩媚，所谓是“弯弯眉，线线眼，樱桃小口一点点”。陕西皮影无论角色如何，最显著的特点是影人都是高额头，俗称“岩颅”，其前额突出的形象，显示出人物天庭饱满、神气十足。（附图二）

秦晋皮影的青海、甘肃、重庆、山西皮影等都与陕西皮影的风格差异不大。就中国皮影博物馆馆藏的青海皮影来分析，较之陕西皮影略小，造型精致，细腻，刻工传神，少了些陕西影子的复杂繁琐，却多了些简约美，也是笔者比较喜欢的一批影子。（附图三）此青海皮影为“解马子”造型，属武旦扮相，头戴草圈子，一手执鞭，在脚处有一小环，可固定在马背上，与马鞍相连接，在马上能灵活翻跃，表演不同姿势的武术动作。

1.2 秦晋传统皮影戏班

经过笔者的多次田野调查，在尚存的皮影戏班中，陕西省西安市的“雨田社”皮影戏班、甘肃省环县的“史家班”和四川省南部县的“何家班”是秦晋影戏中最具代表性的传统皮影戏班。

“雨田社”皮影戏班，由五个人组成，俗称为“五人忙”。五个人分别是：“前声”，负责演唱和部分乐器的演奏；“签手”，负责全部皮影的表演；“上档”和“下档”负责部分皮影的演出，也叫作“帮签”；“后台”，负责部分乐器的演奏。前声中有擅长悠扬唱腔的“碗碗腔”²表演艺人，也有“弦板腔”³皮影艺人。（附图四）

甘肃环县的道情皮影是道情和皮影相互结合的产物，汲取了陕西皮影和甘肃环县当地的民歌小曲最终形成了以悠扬激越的道情为曲调、精雕细刻的陕西

¹ 参见江玉祥著《中国影戏》，第196页，四川人民出版社。

皮影为道具、曲折婉转的历史故事、民间传说为剧目的戏曲表演形式。“史家班”，是环县道情皮影戏班中的典型代表，其典型代表乐器是渔鼓和尖板。（附图五）

四川省南部县的“何家班”只有两个人，现任班主何华平从父亲何正同手中继承戏班，自父亲去世以后，他便负责皮影的操纵和演唱。他的叔叔何天奎负责伴奏，一个人操纵锣鼓、唢呐等四、五种乐器。“何家班”的特点是皮影表演技巧精湛，组织形式却非常简单，是传统家庭戏班的典型代表。（附图六、七）

2.1 唐山皮影造型特征

唐山皮影最早起源于滦州，现在改名为滦县，隶属唐山，故而唐山皮影同时又被人称作“滦州影”，全用驴皮雕刻。影人多为正侧面造型，谓之“五分脸”。正面角色造型的典型特征为脸谱的通天鼻梁造型，传说是观世音的侧脸，这和影戏最初与佛道传教结合相关，早先弄影多讲佛传故事，起到宣扬教化之用。

唐山皮影中的特定人物“大小师兄”多用全脸或七分脸造型。大小师兄是唐山影戏中的丑角，多在演出正戏或折子戏的间隙出场逗乐。这也是唐山皮影的一大特点。（附图八）

唐山皮影的驴皮皮薄，透明度高，影人也轻，这就方便了操纵。在唐山有个人称“箭杆王”的齐永衡先生，他“双手能舞百万兵”，一双手能操纵出百万兵马战斗的场景。这也正是为唐山皮影的轻巧所致。（附图九）

2.2 唐山传统皮影戏班

传统唐山皮影戏班中，负责皮影表演的人有不同的称呼，台左边的叫做“上线”，台右边的叫做“下线”，辅助操纵的叫做“贴线”，对所有操纵皮影进行演出的艺人们都统称为“拿线”的。在传统唐山影戏表演中，最具特色的当属旦角的演唱形式，俗称“掐嗓”唱法。这些旦角由男艺人担当，演唱时候，用手掐着喉咙演唱，以达到男声变女声的效果。（附图十）

3. 山东济南皮影

济南皮影，属山东皮影的一支，经三代传承至今有近百年历史。现代济南皮影用塑料制作。山东皮影素有“二人一台戏”、“二人忙”的说法，据山东李氏皮影第三代传承人李兴时老人回忆，小时候祖父（李克鳌）和父亲（李福增）两个人一起演出，祖父挑签，父亲就伴奏，两个人演出一台戏。到90年，自己尝试着一个人来完成演出和伴奏。因为演出时候必须用手操纵影子，所以只有用脚来完成伴奏。一步步摸索一步步改进，终于达到了今天我们看到的“一人一台戏”。每每演出，李兴时先生总是一个人先组装好自己的乐器架，调整每个乐器的位置，再站立在乐器架前用脚踩出一个个鼓点来调试。小小的红色乐器架，合理的安放着四种乐器，鼓、锣、梆子、镲，仿似可以踩的架子鼓。（附图十一）

4. 杭州皮影

浙江海宁皮影，杭州影系中一支，源于南宋，随宋代皇室南迁而流传江南，至今已有900年历史，2003年海宁皮影戏被列为省级非物质文化遗产，2006年又被国务院批准为我国第一批国家级非物质文化遗产。早期多使用羊皮做影，现在用牛皮制作。海宁皮影的典型特征是轻雕刻，重彩绘。造型上颇具江南风格。比如小旦头上装饰的排排“流苏”，富有江南印花布特色的包帕，以及水乡船娘特有的装束都一一透露着江南之风。这使得浙江海宁皮影皮影既有窗花剪纸之妙，又有苏杭刺绣之美。（附图十二）

² 婉婉腔皮影：是由于乐器中以碗碗为主要节拍乐器。

³ 弦扳腔皮影：属于陕西西路皮影，因为乐器中有弦子和板子而得名。

七宝皮影，杭州影系中一支，在清光绪年初，七宝镇人毛耕渔在浙东学成皮影表演技艺后，回乡组建“鸿绪堂皮影戏班”，于光绪六年（1880）春在解元厅作首场演出，从而使七宝皮影戏成为最早最完整地扎根、开花于上海地区的江南皮影艺术。七宝皮影如今留存下来的实物不多，据传人介绍，自清光绪年间留存下来的早期皮影都是用湖羊皮制作。当年，太湖地区盛产羊，俗称“湖羊”。因湖羊羊皮薄透明度高，传统影具都用湖羊皮制作。现在七宝皮影艺术馆表演用的皮影，由其馆长朱墨钧先生等人用现代PVC材质喷绘以玻璃颜料制成。（附图十三）

5. 大皮影

成都大皮影，如何发祥无史料记载，在清朝末年较为盛行，有16个“成都灯影”班之多⁴，又查《成都方志》得知，清末民国时代成都周边县城内还有许多皮影的玩友组织，至三、四十年代受到电影的影响，一些茶馆里经常演出的皮影戏也只有寺庙里祈福还愿才能看到了，传统影戏就这样慢慢消逝。现在，响应国家非物质文化遗产保护政策，在2006年，成都成立了中国皮影博物馆，现在馆藏有20万件全国各地皮影。

成都皮影按照尺寸大小，分为大、中、小皮影三种。现如今传世的只有大皮影和中皮影。大皮影身高六十到八十厘米，中皮影身高二十至三十厘米。成都皮影古朴、庄重、典雅、大气的造型特点在中国民间皮影艺术中独树一帜。

生角造型中，圆睁的大眼使影人显得炯炯有神，尤其是武生造型，着装多镂空雪花，梅花等纹样，细致紧密的铠甲造型，北方影子中称之为“靠”。有些在胸部、膝盖等关节处镂空虎头或豹头纹，疏密有致，配上帅盔即是将军，配以一般的武生头子极为士兵，威武雄壮的形象展现得恰到好处。（附图十四）

丑角造型中，有在面部施以显眼的颜色或使用滑稽的着装，有的大大镂空眼部，似鱼状的眼睛，紧抿着小嘴，下颌向里收紧，简洁的几根线条就能展现出诙谐、逗趣的特征，看后让人忍俊不禁。这也是成都皮影的一大特点，因为受到地方戏川剧的影响，丑角富有滑稽的效果。（附图十五）

早期成都皮影现在存世不多，四川大学博物馆，成都中国皮影博物馆有收藏。法国皮革博物馆有收藏，还有些散落在私人收藏家手中。

湖北大皮影，用牛皮雕刻。湖北皮影中的大皮影又称作“大门神”。影人与成都大皮影尺寸相当，雕刻拙朴浑厚，脸谱写实，是皮影中比较古老传统的一种。典型造型特征在脖荏处，其脖子的安插中空，看上去似有两个脖荏。据笔者目前所见皮影来说，只有湖北和湖南皮影有这种情况。（附图十六）

云南皮影，用牛皮雕刻，腾冲大皮影比较个性，其造型粗犷、豪放，有些影人身着蜡染服饰极富少数民族特色。（附图十七）

6. 湖南纸影

传统湖南影中，最具特色的首推纸影。它由几层纸粘贴在一起后剪切，拼接成型，有的中间还夹有红色的玻璃纸。似窗花般效果，极具特色。影人头则是一种称作“塞洛洛”的塑料片制作而成，上面用毛笔绘出人物五官形象。（附图十八）

7. 潮州影

潮州影中的台湾影戏据传是在郑成功时期，潮州人阿万师带进军中，后来定居高雄县，收下5个徒弟，致使皮影戏开支散叶开来。2005年在河北唐山举行的第一届国际皮影艺术节时候传统的影戏班有“光盐纸影社”、“宏兴阁皮影团”参赛。现存台湾皮影，发展变化，有皮影、纸影、还有塑料影。

三. 结语

笔者研究中国皮影博物馆近二十万件来自全国各地的皮影馆藏，七大影系中制作秦晋影子的雕刻工具多达二十几种，其特点是雕工精致细腻，纹式复杂

⁴ 参见清傅崇矩：《成都通览》“成都之游玩杂技，灯影戏”，巴蜀书社1987年版第296页。

多样。影人的高额头“岩颅”造型是其典型特点。而制作同样大小的滦州影子，就只有一把刻刀。在手工艺人的鬼斧神刀下，影人的胡须、头发等细致处，能达到丝般细腻程度，影人的通天鼻梁造型是其典型特点。山东皮影，馆藏的传统驴皮影，造型与唐山皮影无异，而现在使用的济南塑料影，其形象保持传统造型，尺寸上加大许多。它的典型特点更多的是在表演的技艺上超出了前人，人称“一人一台戏”。杭州皮影的典型特点是在制作上与其他地区截然不同，使用彩绘的方法，有中国传统水墨画的韵味。成都大皮影相对来说雕工更为细腻，而湖北大皮影的简单、大气，在众多影子中造型风格独树一帜。同属大影的云南皮影，无论是武生服的棱角分明，还是小旦服的蜡染风格，随处都能体现出少数民族的独特风情。据中国皮影博物馆馆藏一批潮州影，有纸影也有皮影，纸影在装饰手法上采用绘的方法，皮影与其他地区无异，采用雕刻手法，尺寸偏大。

再据笔者多年的田野调查，传统的中国皮影戏班，主要分布在中国的河北、甘肃、陕西等北方一带。以甘肃环县为例，从2001年环县皮影保护中心的数据显示，仅环县一个县传统皮影戏班就多达47个（附图十九）。这些戏班演出传统皮影戏，剧目种类繁多，多为历史故事、民间演义和传说。有“唐三千，宋八百，演不完的三、列国”之说。由于地域的差异，受当地不同民间戏曲文化的影响，戏班的演出形式和效果又各具特色。如别具一格的唐山“掐嗓”唱法、甘肃的道情皮影戏、陕西的碗碗腔等各种腔调的皮影戏，构成了多种多样的传统皮影戏。

目前，传统皮影戏班正在慢慢消逝，本文的初衷是要让更多的人了解中国的传统皮影戏，使其得到充分的保护，从而传承和发展下去。

参考文献

- 江玉祥，《中国影戏》[M]，四川人民出版社，1991年。
齐永衡、王树生、李晓阳编著，《唐山皮影艺术》[M]，中国文联出版社。
魏力群，《中国皮影艺术史》[M]，文物出版社，2007年。
上海闵行区非物质文化遗产保护中心编，《七宝皮影艺术》。
海宁市档案局编著，《海宁皮影戏》[M]，山西古籍出版社。
邹卫平主编，《济南非物质文化遗产（第一卷）》[M]，大众文艺出版社。
《南台湾傀儡戏剧场艺术研究》，石光生，国立传统艺术中心筹备处出版。
环县道情皮影编委会编，《环县道情皮影》[M]，中国社会出版社。