

唐山皮影艺术

作者：西安理工大学 王丽梅 王家民

[摘要]：皮影是中国工艺美术与戏曲巧妙结合的独特艺术品种。“表演影戏有名的地方，为河北滦县一带。”本文主要从唐山皮影的造型艺术进行研究，揭示了唐山皮影独特的艺术魅力。提出把传统民族文化精神和时代精神结合起来，将传统艺术融为现代设计语言。

【关键词】唐山皮影；造型；艺术研究

“皮影”是皮影戏的简称，是指艺人操纵用畜皮、硬纸等不同材质制作的影人、景片等，利用光源将其形象投影到影窗(或称亮子、银幕、屏幕、唱戏的窗子)上进行说唱，并配以音乐伴奏，进而表演故事的一种艺术形式。皮影戏融合了绘画、雕塑、音乐、歌唱、演技和文学等艺术。关于皮影艺术的正式文字记载是在北宋年间，孟元老《东京梦华录》中就有“每一坊巷口，无乐棚去处，多设小影戏棚子，以防本坊游人小儿相失，以引聚之”，可见当时人们对影戏的痴迷。皮影艺术在华夏沃土生根发芽，遍地开花，已遍及大半个中国，形成了不同地域、不同特色的几十个品类。著名戏剧史家周贻白先生，在其《中国戏剧史长编》一书中称唐山皮影“因熟在人口的关系，几乎成为一般影戏的代称”。足见它在中国皮影戏中的影响和地位。

一、唐山皮影的历史与现状

1、皮影的历史

2001年8月《河北省志》79卷“文化志”载：“1958年，唐山专属文教局发现明万历己卯年（1579年）抄连台本乐亭影卷《薄命图》，《炎天雪》。卷中各行当齐全，已出现‘三赶七’的结构变化。”可见乐亭皮影在元代至迟到明初已经由汴梁的“弄影戏”成型为和现代皮影极为接近的戏曲艺术形式。

唐山皮影历史悠久，且在民间广为传播，在历史上形成了众多的皮影班社，尤其在乐亭县，皮影班社更是繁多如林。据《永平府志》记载，乐亭影自金元发祥，历经清乾隆、嘉庆、道光三代，久盛不衰，全县共有80多班社，为推动皮影的发展功不可没。

清末民初是唐山皮影的鼎盛时期，豪门富户和平民百姓纷纷成立影社。抗日战争时期，冀东解放区成立“新长城影社”演出大量的现代戏。新中国成立后，唐山皮影从剧目题材、体裁到音乐唱腔、影人的造型和用料，影窗影人的放大，乃至随着科技的发展，照明、音响、布景等等在党和政府的支持下有了全面综合改革的条件通过不断更新使唐山皮影有了长足的发展。随着国际间文化交往的日益增多，唐山皮影开始走向海外。

2、皮影的现状

如今在西方强势文化的冲击下，全国各种皮影都在“告急”，有的已经名存实亡，成了博物馆艺术，而唐山皮影还充满生机。唐山皮影一直在力求创新，以产业发展保护传承皮影，以演出促进带动皮影产业发展。特别抓住国外的演出市场，目前皮影艺术普遍处于萧条状态，而唐山皮影剧团年演出量400场，有力的带动了皮影工艺品销售，年销售约1000万元。很多古老的艺术的尴尬在于人才的继承上出现断层，但唐山皮影则是开设戏校由专家培训皮影学员，为皮影剧团储备新鲜血液。

二、皮影造型特征研究

1、皮影的制作

皮影戏的演出，主要之点是弄影者操作皮影，在灯光的照射下，将手持的皮影人投影在幕

布上，造成惟妙惟肖的动作画面。如果影子是漆黑一块的，动作是死板的，效果就不会好；由于是影子在表演，不是傀儡、木偶，不可能是立体的，于是把皮影雕刻成镂空的，是非常必要的，那样既可以透过光线，产生美的效果，又可反映服装、盔甲、旗帜等物的花纹，表现人物的眉毛、眼睛，从而体现人物的性格。这里的关键是要找到一种易雕刻制作的原料。

开始的时候，先试用纸来做，但纸的强度太差，透明度也不好，又不容易保存。后来，有的地方就地取材，用牛皮或羊皮。唐山皮影最后选择了透明度好，着色力强的驴皮，将驴皮内层揭开，压得很薄，就有较好的透明度，而且十分柔韧，有足够的强度，还怕雨淋水浸，易于保存。所以，又叫“驴皮影”，这是唐山皮影制作区别与其他地区皮影的重要之处。

皮影的制作主要是将人物身体分解成头部、躯干、四肢、手足，每部分之间再用线连接，使各部分都可以活动。一般，要将人形分解成 11 个部分。早期的皮影作者是很了解人体解剖学的，对人的动作原理也进行了很细致的观察研究，这样制作出来的皮影，在演出的时候，可以动作自如，栩栩如生。

从皮影人物造型中，我们还可以看到，人物的头盔、衣饰、铠甲，以及背后插的旗子，都用手彩绘，与工笔画类似。如果不谈舞台演出，仅看不同的皮影人物制作造型，每一个皮影都是一件精美的艺术品。

2、皮影的造型特点

唐山皮影造型雕刻艺术基本上继承了宋代以来“公忠者雕以正貌，奸邪者雕以丑形”的风格。唐山皮影属于民间戏曲傀儡戏的一种，影人造型近于民间剪纸。

唐山皮影雕镂精细，玲珑剔透，色彩艳丽，极富表现力。正所谓“方寸驴皮，尽显神奇”。其造型取侧面俗称“五分像”，但不是自然的侧面，而是依照不同人物、不同构件采取不同视角，或夸大其比例，或改变其方位而形成多角度、多侧面的主体形象。其总体特点是环眉眼、闭口红唇，“6字”形通天鼻，人物身条浑厚，手指若伸若握，整体造型都体现了头大身小、身段上窄下宽、手臂过膝的特点，形态抽象简洁又不失典雅。

通过不同的刀法，雕刻出极富魅力的线条、花纹，在走刀时讲究圆如规，方如矩，方圆相衬，虚实有致，不过刀，不走线，运刀之神，技艺之妙，雕刻之细总是让观者赞叹不已。

唐山皮影的艺术表现力，往往体现在影人头茬和戳子的雕镂细节中，美不胜收。

(1) 头茬的造型艺术

唐山皮影人的头茬，行当齐全，有“生”、“小”、“髯”、“大”、和“花生”等。各行脸谱造型丰富，各有千秋，以人物面部最为精美细致和考究。人物面部造型的颜色基本分为黑、红、绿、白四种，根据颜色属性和人物个性，一般用红色表示忠诚和忠义；绿色表示勇猛奸邪，草莽和灵怪人物也用绿色表示；黑色表示刚毅、憨直或残暴性格；白色表示俊美秀气，也表示奸猾阴险的特性。人物角色不同而有各种脸谱是程式化的脸谱来表现人物的刚柔美丑与善恶忠奸。例如对于文雅秀丽的生、旦等正面人物角色，一般都雕成阳刻镂空脸型，弯形环勾眉眼，通天鼻梁，显得俊朗、白净，这种脱化菩萨神像面形的通天直鼻梁，弯月形环状细眉的造型，几乎成为北方影人形象的典型代表特征。以这种造型刻出的影人，即使在世界皮影雕刻艺术中也堪称精品。反面人物则突出阴险狡诈的嘴脸。将眉目夸大，一副老奸巨猾的坏样儿。对花脸、丑脸角色，则多采用阴刻实脸脸型，以利于勾勒面部各种形态和色彩。有时也采用实空结合的脸型，这样可以使面部造型在影窗上显出更大的色彩反差，从而得到更为突出的艺术效果。丑角在眼睛上加画一个圆圈儿，表示诙谐轻桃，也有设计成七分脸的，这样可露出双眼，加大刻画面孔的余地，扩大脸部的表现范围。例如设计独眼瞎丑角时，若用五分脸造型，根本无法表现一只眼瞎，而采用七分脸造型，就能很好地解决这个问题。对于骄悍和老年的角色，也是多采用阴刻实脸，但也可以用阳刻空脸型，不过要在空脸上增加几条能表现出年老或骄悍的面纹才行。对于发型、头饰、巾帽和服装，都是按人物不同行当、年龄、身份等来设计的，均有固定样式。

（2）戳子的造型艺术

皮影人物的服装、身子，多为七分相造型。除少数特定人物专用外，大多数是可以通用的。只要在身子上换一个相应身份的头茬，就变成了另外一个人物。区分男女的重要标志是看脚下，男的根据身份的不同足下穿朝靴、战靴、平地靴。女的足下多为瘦小的弓靴，也叫寸子。影人的戳子由上节，中节，双腿，左右上臂，左右前臂和双手十个部分连接而成。做好了影人在两手及脖子处安上三根操纵杆，不仅灵活自如，而且一举一动都和生活中的人物相合。

（3）砌末的造型艺术

皮影雕刻除影人之外，还有许多雕刻精美的景片，道具等，在皮影戏中称为“砌末”，也叫“场”。皮影戏中的场景分室内和室外两种，它是雕刻艺人精心构思雕镂而成的三维空间立体效果的宏伟场景。

三、唐山皮影艺术的振兴与发展

唐山皮影戏剧本，初叫“影经”，后改为“影卷”。唐山皮影影卷传统剧目繁多，在挖掘传统剧目时，唐山皮影剧团搜集大部头的连台本一百三十部，单折子戏究竟有多少至今也摸不清。老艺人有这么一句话叫：“打一辈子鱼报不上来鱼名，唱一辈子影说不清影卷名”。可见皮影剧目之多。目前可见最早的影卷是明代万历年间的手抄本《薄命图》，故事完整，行当齐全。现存的大多数影卷为明末至清末之间所遗，其中影响较大的部影卷即：《二度梅》、《青云剑》、《五峰会》、《珠宝钗》、《三贤传》等。

新中国成立后，唐山皮影从剧目题材、体裁到音乐唱腔、影人的造型和用料，影窗影人的放大，（在唐山皮影的发展过程中，影人尺寸历经几次变化。最早的影戏称为“大影”，影人高大，制作粗糙，演出时唱腔单调。后为演出方便，影人尺码改小，整个影人从头到脚不超过1尺，如5寸人、7寸人。到后期又变大，发展到1尺半、2尺、2尺半，直至今天已高达3尺有余。）乃至随着科技的发展，照明、音响、布景等在党和政府的支持下有了全面综合改革的条件通过不断更新使唐山皮影有了长足的发展。改革开放以来，唐山皮影走出国门，先后在法国（皮影表演艺术家齐永衡还多次应邀赴法国讲学）、美国、摩纳哥、德国、日本、荷兰、意大利、希腊、台湾等地巡演，积累了一批新型剧目像《孙悟空三打白骨精》、《鹤与龟》、《熊猫咪咪》等深受国际友人的欢迎并给予很高的评价，诸如“魔术般的艺术”“好极了，完美无缺”，“代表了世界皮影的最高水平”，甚至高呼“中国皮影万岁”。其中《大闹天宫》在2003年全国木偶皮影汇演中，荣获唯一皮影“金狮奖”金奖，再一次显示了它在当今中国皮影界的地位。

1993年唐山电视台拍摄的专题片《醉人的老伙计影》，使中国皮影第一次走进中央电视台播出，从不同角度全面介绍和评介了唐山皮影。2002年“唐山皮影绝活八讲”在中央电视台连续播出。

2004年中国第一部皮影电影《小康路上》开拍，选择了唐山市皮影剧团担此重任。此片在釜山国际电影节获得好评。

综观唐山皮影在20世纪留下的一串串与时俱进的脚印，它得利于1919年从农村走进了唐山以开采矿工为主体的观众群，现代工业文明时刻在影响着它的发展；得利于经过抗日烽火洗礼的“新长城影社”为班底而改建的唐山市皮影剧团，始终继承和发扬着革新精神，发挥着唐山皮影求新求变的领头羊的作用。它犹如一棵母树，孕育了新剧种唐剧的诞生和成长，孕育了新型舞蹈“俏夕阳”，孕育了摄影艺术组照“影艺奇葩唐山皮影”。

四、结语

艺术的宝藏民间。民间艺术不只是一份优秀的文化遗产，传统艺术不仅仅是一张标签，我们关注民间艺术不仅仅是为了猎奇，民间艺术不但面临传统文化的保护与传承的问题，还面临着如何开发和利用、延续和演进的问题。如何将这一笔丰富的文化艺术遗产结合现代设

计理念，把传统民族文化精神和时代精神结合起来，寻找具有现代意义的切入点，将传统艺术融为现代设计语言，完成传统向现代转换，使非常值得我们认真思考并付之实践的一个迫切课题。

[参考文献]:

【1】尹健梅. 细腻传神的唐山皮影. [J] 中国文化遗产 2008 年第 2 期 p90—95

