

宁夏皮影造型与色彩研究

展帆¹ 马霜²

(1. 宁夏回族自治区民族艺术研究所 宁夏 银川 750004;

2. 宁夏艺术职业学院 宁夏 银川 750021)

[摘要]宁夏的皮影戏据记载有近两百年的历史,其道具的造型与色彩在经过民间习俗、演出风俗的影响下形成较为确定的风格。本文通过田野调查、归纳总结、对比等方式梳理出宁夏皮影的造型与色彩特征,并通过传统皮影戏的发展特色,在文旅融合的背景下展望宁夏皮影戏及皮影制作的新趋势。

[关键词]皮影;造型;色彩

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.067

皮影戏(又称影戏、灯影戏)是以灯光照射兽皮或纸板做成的人物剪影以表演故事的戏剧^①,中国皮影戏的故事源于汉时,但作为公众认可的演出方式,有记载的文献资料自北宋起。皮影制作技艺的精进及皮影戏的普及在明末清初时,同时,由于各戏曲剧种的基本形成加之唱腔、流派的逐渐完善,极具地域特色、时代特色的皮影操纵方法及皮影造型也发展完善,并且随着各地演出的戏班由京都流向全国。在戏曲的唱腔、流派逐渐完善的同时,影戏艺人开始四处流散,从此在各地扎根繁衍,后来逐渐在全国形成了三个大区域性流派:北方皮影(河北、东北三省、内蒙古等地的皮影)、西部皮影(山西、陕西、甘肃、四川、青海等地的皮影)和中南部皮影(中原地区及其以南地区的皮影)。^②

一、皮影戏的渊源及演出民俗

宁夏的皮影戏与清朝甘肃、陕西部分地区皮影班社的流动演出及宁夏回族自治区成立之前的行政区划有着非常大的关系。宁夏南部山区与甘肃的环县、庆阳及陕西的定边县等地区接壤,唱道情、唱秦腔是这些地区非常重要的民间文化生态组成部分,早在清初起,陕、甘地区的民间艺人或因戏班流动表演,或因生活所迫走街卖艺,或因嫁娶通商,将当时传唱的戏曲带到宁夏,因生活方式、民间信仰、节日风俗、语言环境都比较相似,陇东道情在盐池一带逐渐形成盐池道情,秦腔则很快在宁南地区传播开来,皮影戏是其中重要的组成部分。

以皮影演道情是西北道情戏的一个特色,宁夏的道情也体现出这种特色,20世纪初期至中期,宁夏北部地区有一些或是外地或是本地的道情班社活动,但是改革开放以来,能演出的道情戏班主要盐池的麻黄山一带的班社、曾经在银川片区赫赫有名的贺兰县张进绪皮影班社等。以皮影来演绎秦腔也有着悠久的历史,具体年代暂时未能找到资料,但是根据老艺人讲,在清末至民国,宁夏南部山区的皮影戏曾一度较为辉煌,一方面跟傀儡文化在民间的根深蒂固有关,另一方面,皮影戏生动有趣又具神秘感的演出方式更能吸引观众,皮影总是出现在大小庙会中,虽上不了台面(皮影通常在戏台下的平地演出),但却得到大众的喜爱。

宁夏的皮影艺人多为家传或师传,一般情况下一个戏箱为一个班社,戏箱中有完整的用来演出的皮影,通常还有一套“箱底”用来展现绝活,皮影用纸夹夹起来,为区分方便里面可分多层,最多可做六层,每个夹子都有固定的作用,如图1为专门保存头插盔帽、翎子的夹子,有些家族多代相传或者大型的班社也会有两个戏箱,戏箱用来保存皮影道具,也是班社的象征,老一代班主(戏箱主)在传递衣钵时,平时的口授心传是无形的,而戏箱则是有形的,新的传承人接手戏箱也是接受一个戏班的责任生计,很多戏班传承至今,百年前的老皮影大多因破损、褪色或丢失无法使用,班主会

在演出过程中根据实际情况购置新的皮影道具,有些戏班也可以自己制作,目前还在上演的皮影戏中,老的皮影道具越来越少,基本都是近三四十年内制作或者购买的新道具。从宁南到宁北,即使方言区不同,气候环境不同,文化类型有所差异,但大部分班社有着相似的演出风俗,且演出习俗与陇东的皮影道情相似,很可能是因为陇东的皮影戏对周边的皮影演出产生影响,后经过不断发展、变化形成现在的演出体系,这是一种同源异流的分化方式,也是宁夏南北文化沟通聚合的动力。

传统的皮影戏演出场合多为节日或集体组织的庙会,也有些人家为给老人祝寿、求病问药或红白喜事也会请皮影戏班演出,戏班会根据具体的事项安排节目,如给老人祝寿会现表演《三星祝寿》作为开场,庙会的演出则较为盛大,有更加严格繁复的流程。皮影戏的开箱封箱亦遵守严格的规定,与民俗活动相辅相成。

中国民间美术自成体系,皮影亦是如此,通常有很强的地域性特征,与当地的传统习俗相关。

二、传统造型观念

影戏本源于傀儡艺术,比起木偶戏更注重的是中国传统美术中对平面的表现,通过细致、熟练的手法制作皮影,然后以亮子后剪影的色彩、距离、运动路线、灯光效果完成对美的阐释^③,往往神似大过形似,与剪纸有异曲同工之妙,是劳动人民智慧与审美的集中表现。在戏曲行当形成之前,皮影以用“动画”讲故事的受到人们的喜爱,这也许是皮影造型多神怪、多造型各异的奇人的原因。戏曲行当形成后,以戏曲演皮影成为影戏的主流表现方式,皮影中的人物行当、角色逐渐与戏曲类似,主要有生、旦、净、丑,行当造型主要由头插决定,线条的衣物服饰也有不同特色。

宁夏的皮影一般均用牛皮制作,此习俗应与关中、陇东的民间风俗相关,据皮影艺人王绍西讲,对于西北部分地区来说,牛是下凡的天神,在百姓心中有较高的地位,用牛皮制作皮影对于演出来说是吉祥的征兆,这与河北一带的驴皮做皮影差距较大,所以皮影在宁南地区的方言中又被称为“牛皮灯影子”。宁夏的皮影造型线条朴拙流畅、简单粗犷,造型主要有以下特点:

1. 人物造型。头插、线条全部为五分侧面,一般情况下脸部侧面轮廓均为标准的东亚扁平形,面部线条较柔和,下巴较短,多额头凸出,主要线条多为弧形,造型朴实,亲和力强。

2. 动物造型。相对简单,主要有常见的马、牛、虎等,基本都根据现实中的动物为原型制作,造型风格与剪纸(刻纸)动物相似。

3. 神怪造型。也是皮影中常见的,为将神话故事中想象出来的神秘形象具像化。造型别致,或憨态可掬,或与真实

的动物神似，生动有趣。也有些造型带有恐怖色彩，起到威慑、恐吓的作用。

4. 道具。皮影戏的道具与传统戏曲的道具较为相似，主要有桌椅板凳、置物家具、花草树木、亭台楼阁、房屋宫殿等。在表现某些场景时，如宏大壮观的殿堂、因做剪影比实际搭景简单方便，故也有一些表现宏大、壮观的道具。室内的场景一般也是一桌二椅来表现，有时也会增加博古架、花架植物等装饰，但是各种家具的种类较多，以椅子为例，一个戏箱中的椅子种类可多达十几种，适用于不同场合，有在普通人家用的圈椅、太师椅，也有大户人家或者山寨大王用的兽皮椅等等。

表现艺术，特别是中国的传统戏曲，特别重视人物情感的表达，即意象地表达想象中甚至是具象的事物，给人较大的想象空间，戏曲演员通过身法、动作、眼神、表情来刻画人物，皮影艺术则用夸张、概括性极强的寥寥线条来强调人物的心理动态。在皮影戏中，一般道具是固定的景片，动物造型较为单一，而人物则千变万化，具体的脚色根据演出戏俗、习俗又代表不同的身份、性格及脸谱（面相），一般具有程式化的特征。人物造型的特色与西北人直爽、简单、善恶分明、视恶如仇的性格特点和人生观有关，也是区分角色行当的依据，同时，也将人物特点通过表情体现出来，现做具体分析。

生：生角有文生和武生之分，文生一般是贤主良臣等地位较高的正面人物或者平民书生，文生面部线条较简单，与剪纸中的阳刻手法类似，制作时去掉多数牛皮，只剩下勾画轮廓的素脸，给人干净、文静印象。通常眉毛呈一字眉或剑眉，眼型有龙眼、凤眼等。一字型眉毛多用于小生、文生，体现出人物正义、清廉、书卷气，卧蚕眉多用于武生，这种人一般正义、有谋略，如宋江。同时，帽冠也是区分身份、职业的标志，一般侍官装饰绒球的官帽；大臣、书生戴纱帽、东帽；衙役戴毡帽；士兵、将军戴各种式样的头盔；绿林好汉或江湖人士裹头巾等等。

旦：旦角分分为多种，常见的是花旦、青衣、刀马旦，还有老旦、妖旦等，与戏曲的划分方式相同。旦角也使用阳刻的方式，来体现女子的清静秀丽，通常用细细弯弯的柳叶眉和表现中国古典美的丹凤眼表现女性特征，身型比例也更加纤细，但整体比例依然体现出西北女人略显精壮和干净利落的特征。旦角的发饰能确定年龄、地位，刀马旦会有较为繁复的装饰，如翎子、靠旗等。

净：将军、大将、枭雄、大奸大恶之人，脸谱与戏曲脸谱代表的意义相似，通过色彩来表现或是忠义或是奸邪的特征，使用阴刻的方式大面积上色，用简单的脸部线条来表现心理状态。眉形常用卧蚕眉、火焰眉等，卧蚕眉同火焰型眉体现出火爆的特点，也表示激怒的状态，眼型为圆眼或丹凤眼，面部线条复杂，每条线都以其微妙的变化刻画人物表情与内心。

丑：丑角在皮影中也有较为重要的地位，因为皮影戏自诞生起就无法拜托逗乐及演绎生活这个作用，所以皮影中有不少人物形象以丑角出现。丑角通常脸型较短、较圆，用吊脚眉变现人物的奸滑、外强中干、滑稽可爱（如图7）。

神怪奇人：皮影戏相比其他类型的戏曲神怪的形象较多，很多戏中都会出现各种神仙、牛头马面、阎罗小鬼、游方僧道等，这种人物造型妙趣横生，造型依据为民间传说及古时的画像石、画像砖、锦帛画等，体现古代民间艺人丰富的想象力。神怪角色脸型各异，会加入卷眉、螺旋眉等奇异

的眉形，还有根据动物创作的兽首人身像或者人首兽身像。除此之外，神怪造型有一定的宗教意义，有些神仙会伴随着五彩祥云入场，而小鬼则伴随着独特的锣鼓音乐入场。僧人、道士、四面八方的方士等在皮影戏中占重要地位，这些俗世奇人造型有些与神怪相似，有些与人物相似。

三、传统色彩观念

中国传统的色彩使用来源于造法自然，春、夏、秋、冬四季代表着青、朱、白、黑四色，而黄则代表着养育万物的土地，这样的观念千百年来影响着炎黄子孙，在民间艺术中更加夸张、强烈地展现出来，色彩的使用与搭配与地理环境、文化习俗相关联，既讲求对比，又保证和谐，达到“艳不俗，淡相宜”。宁夏地处黄土高原边缘与黄河中游腾格里沙漠与毛乌素沙漠之间，曾经这里漫天沙土环境恶劣，低降雨量和高蒸发量让这片土地色彩单调，于是，在此环境下生存的人们用鲜艳的色彩创造出极具特色的民间美术，以朴拙厚重的线条来创造形象，以强烈的对比来表现内心对美的渴望，为简单的生活增添乐趣与色彩，极具特色。

皮影戏的色彩搭配体现人物特色、突出人物造型、体现民间的色彩观念。宁夏的传统皮影色彩纯度较高，常用的有黑、绿（青）、红、黄、白，白色为皮本色，也是接近于透明的一种颜色，也是传统皮影中最常见的颜色，在渲染的过程中会有色彩的过渡从而出现类似橄榄绿、橘等中间色调。这种色彩观念在西北的民间美术中常见，无论是刺绣、彩色剪纸还是农民画都会呈现出这种特点。实际上给皮影上色的颜料并无特别的讲究，因经济、材料的限制，皮影的制作者一般不会刻意追求颜料的质地，以透明度高、着色快、不宜掉色为主，但其时颜料主要由矿物质或植物染料制成，这些染料本身比较厚重，所谓透明也是相对的，但这种特点正好让皮影的表现更有层次感。这种色彩搭配用现代的理解过于艳俗，但是民间有“红搭绿，一块玉”，“红间黄，喜煞娘”的说法，这种说法在皮影上体现得淋漓尽致。

参考文献

- [1] 甘肃省环县《环县道情皮影》编委会. 环县道情皮影[M]. 中国社会科学出版社, 2006.
- [2] 章军华. 雉礼乐歌研究[M]. 中国上海: 上海大学出版社, 2016.
- [3] 高有朋. 庙会与中国文化[M]. 人民出版社, 2008.
- [4] 王博颖. 环县道情皮影的民俗文化与造型观念[D]. 中国艺术研究院, 2014.

注释:

- [1] 魏力群: 《中国皮影艺术史》，北京：文物出版社，2007年。
- [2] 王博颖: 《环县道情皮影的民俗文化与造型观念》，中国艺术研究院硕士毕业论文，2014年，第8页。
- [3] “亮子”即皮影艺人演出的舞台、幕布。

作者简介:

展帆（1989—），女，满族，宁夏银川人，宁夏民族艺术研究所馆员，硕士。宁夏美术家协会会员，研究方向为艺术理论。

马霜（1988—）女，回族，宁夏吴忠人，宁夏艺术职业学院教师，硕士。宁夏美术家协会会员，研究方向为油画技法。

基金项目：（2020年宁夏哲学社会科学青年项目“宁夏传统地方戏曲生态调查研究”阶段性成果，项目编号：20NXCHS02）