

A Study of Carving Art in the Hua County Shadow Play

华县皮影雕刻艺术造型研究

文/韦凯 张星 贾涛

中国皮影艺术历史悠久,在演唱、皮影雕刻造型等方面具有独特的艺术表现形式,在世界艺术史上享有很高的声誉,被称为“电影的先驱”,动画艺术的鼻祖。而华县皮影是中国乃至世界最古老的艺术品种之一,被国内外皮影艺术研究人士公认为是中国地方皮影和世界皮影艺术种类之集大成者。四川大学教授江玉祥在《中国影戏》一书中写道:“世界皮影在中国,中国皮影在陕西,陕西皮影在渭南。”德国的拖梅·路易丝女士感慨地赞誉:“华县皮影和兵马俑一样驰名,它是陕西的宝贝。”1992年台湾汉声杂志刊出《华县皮影》专辑一书中评说:“你若到过陕西,没看华县的皮影,就如同没有看兵马俑、乾陵和碑林一样值得遗憾。”因此对华县皮影艺术的研究有着现实意义。它是活着的文物,是我国文化艺术遗产的重要宝藏。

一、华县的生态地理及人文环境

华县,古时称为华州,因州境内的华山而得名,位于陕西省八百里秦川东部。华县历史悠久,是黄河流域中华民族重要发祥地之一。县境内有“老官台文化”、“仰韶文化”、“龙山文化”、“殷商文化”数十处古遗址,彰显着我们的祖先在此繁衍生息、创造历史。创造文明的轨迹。周宣王二十二年(公元前806年)周宣王封庶弟姬友为恒公,在此建立了郑国。春秋时,秦武公十一年(公元前687年),秦国在此设置郑县,为本县设县之始。北魏孝昌二年(公元526年)在郑县设东雍州。西魏废帝三年(公元554年)改东雍州为华州,此后直至民国二年(公元1913年)废除州府,改华州为华县,沿袭至今。在长达1360年的历史岁月中,华县一直是华州州治的所在地,自周迄唐均为京畿重地。

古时华州,因长年伴随着军事活动,使这里成为各地能工巧匠交流技艺的场所,制革、竹编、铁器制造等手工业、手工艺十分发达。同时,军事活动也带来了各种不同形式的文化艺术活动,多种文化意识形态领域的交汇、共生,形成了华州地区多元的、开放的文化和艺术氛围,成为“人文鼎盛之区”。

华县地区得天独厚的地理环境,丰富深厚的文化底蕴,多彩多姿的民间手工艺和淳朴的民俗传统,为皮影艺术的发生、

发展与传承奠定了坚实的基础。丰富的传统风俗,如春祈秋报、逢年过节、社日庙会、消灾纳福、得子贺岁和婚丧嫁娶等活动则是皮影戏赖以生存的土壤。

二、华县皮影艺术的起源

在华县民间皮影艺人中,广泛流传着这样一首诗:“汉妃抱子宫前要,巧剪桐叶照窗纱。文帝治国安天下,制乐传入百姓家。”

《汉书·外戚传》记载:“李夫人少而蚤卒……上思念李夫人不已,方士齐少翁言能致其神,乃夜张灯烛,设帷帐,陈酒肉,而令上居他帐,遥望见好女如李夫人之貌……”以上所言李夫人之事在《搜神记》、《论衡·自然篇》、《汉书·郊祀志》等典籍中多有记载。

《事物纪原》卷九曰:“故老相承,言影戏之原,出于汉武帝李夫人之亡,齐人少翁言能致其魂,上念李夫人不已,乃使致之。少翁夜为方帷,张灯烛,帝坐他帐,自帐中望之,仿佛夫人像也,盖不得就视之。由是世间有影戏,历代无所见。”

由以上历史记载我们可以分析,中国皮影戏演变于中国古代秦、汉、魏、晋、南北朝时期方士、道士的“弄影术”。在当时,“弄影术”属于方士、道士掌握的秘密。长期以来,他们只在帝王面前表演,利用梦、影、幻觉,使其想象与观察巧妙结合,使帝王们相信生命可以无限继续,相信不死,结果使之相信了灵魂的存在,使“弄影术”蒙上了一层神秘的色彩。此处所说的“弄影术”,后来即成为皮影戏的前身。

由此可见,在汉代,由“弄影术”衍生演变而出现的影戏(还不能称皮影),只是一种简单的光影游戏,服务对象只限于帝王宫廷,一般平民百姓无缘得见。其影人制作和表演形式和真正的影戏还有很大差距,但其毕竟是中国皮影的萌芽孕育时期。

唐朝是我国历史上最强盛的时期,唐开元、天宝以后,发达的经济和文化促进了影戏的发展。据有关史料记载:中唐时期,科白类戏空前发展,歌舞类戏编制进步,历史戏具体形成,傀儡戏等杂技并作,民间更盛……傀儡戏(包括影戏——皮影戏)皆模仿“弄影术”而作,并衍生为许多不同的表现形式。其共同的一点就是配以说、唱、音乐,形成了民间新型的综合艺术。

据《中国影戏史略及现状》记载:“中国影戏之发源地为陕西,自秦汉至隋唐当皆以其最盛。”《影戏——故都百戏考(之四)》云:“按此戏当然始于陕西,因西安建都数百年,玄宗又极爱提倡美术,各种技艺由陕西兴起者甚多,则影戏始于此,亦在意中。”又云:“汴京之影戏即由长安流传而来,言颇近理,因二地不但距离不为甚远,交通尽有频繁可能,更以其为帝都所在,凡百技莫不趋之,都城既由西安而汴京,影戏当随之而去……”传曰:“贵妃啖荔枝,伶奏碗碗以增味,击碗拨弦者,皆自华州。”《中国影戏》著述:“中国影戏从陕西发源,首先沿黄河流域传播。……靖康元年(公元1126年)金兵攻破开封,靖康二年四月,金人俘钦徽二帝和后妃、皇子、皇女以及宗室贵戚等三千多人北去,其中包括‘弄影戏’等倡优技艺150余家,影戏随金兵北传。”其时,宋王朝变迁,高宗南下偏安,影戏随难民南渡,拓出黄河流域,首先入临安(杭州),继而播植于湘、鄂、粤、皖、浙、赣等南方各地。据考证:川北皮影,四川人称“陕灯影”、“川北渭南影子”,流传至今。古之渭南,泛指骊山到潼关渭河以南一带的广大地区,时为华州所辖之地也。《燕京岁时记》载曰:“陕西皮影戏历史悠久,关中则是中国影戏的发源地。近代陕西皮影戏流派极多,粗略言之,东路有碗碗腔皮影,南路有道情皮影,西路有弦板腔皮影,北路有阿宫腔皮影。四路皮影尤以碗碗腔中的老腔皮影最为古朴,据民间传说自明代以来即在关中的二华(华阴、华县)潼关地区流行。”到了清乾隆年间,发生了皮影戏发展史上具有重要意义的“花部”革新运动。这场运动是陕西省渭南举人李芳桂(号十三)领导的,他在民主思想的影响下改变了讲唱词话的旧程式,提倡作品要反映现实生活,所演之事不必皆有证,所演之人不必皆可考;可以不拘文理,不讲格局,不循声韵;要便于搬演,发人歌泣,启人艳慕,近情动俗,描写活现,逞奇争巧。李芳桂的皮影创作在当时以新、奇别树一帜,得到人民群众的认可与赏识,使得皮影戏在陕西达到了空前鼎盛时期,一度班社林立。当然这对华县的皮影发展影响也是十分大的。《华县志》记述:“在清

末时……有演出班社二三十家。民国时期皮影仍盛行不衰,极盛时有班社48家。”从众多的专家理论分析中,不难看出华县皮影艺术在皮影界的影响,更能证实了华县皮影其历史悠久,是中国皮影艺术发展的源头。

三、华县皮影雕刻艺术造型

皮影的雕刻造型极为复杂,从选皮到影人成形上戏,有许多工艺技巧。传统的制作工序可分为选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、敷彩、发汗熨平、缀结合成等基本步骤。

1. 选皮。华县皮影多以上等“秦川牛皮”作为刻制原料。一般选用四至六岁的母牛皮为最好。如果选用黑牛皮,不论公牛或母牛均可。此等牛皮质地坚韧,透光性强。

2. 制皮。制皮方法一般有两种,一是“净皮”,另一是“灰皮”。净皮的制作工艺是在牛皮选好后,放在洁净的凉水里浸泡两三天(根据气温、牛皮和水的具体情况掌握),取出用刀刮制,先刮去牛毛再刮去里皮的肉渣,然后逐渐去掉里皮、刮薄。每刮一次用清水浸泡一次,直到把皮刮薄泡亮为止。刮时一定要注意使皮子厚薄均匀,手劲要轻而稳,以免损伤皮子。最后撑于木架之上,阴干即成。

另一种是灰皮制作,也称为“软刮”。在浸泡皮时用氧化钙(石灰)、硫化钠(臭火碱)、硫酸、硫酸铵等药剂配方,分次化入水中,反复浸泡刮制而成。这种方法刮出来的皮料近似玻璃,更宜雕镂。

3. 画稿。制作皮影时所用的画稿称为“样谱”,是历代艺人们相传的设计图稿。由于纸质的样谱比牛皮的皮影更不易保存,故现今能流传下来的明清样谱寥寥无几。画稿是雕刻艺人师徒传承的重要技术资料,也是皮影造型艺术的重要依据,它承载着历代文化的印迹,也透射着民间艺人的智慧。

4. 过稿。在过稿前,先将成品皮用湿布潮软,用特制的推板稍加油汁逐次推摩,使牛皮光滑、平展。其次,选择不同部位的皮质用钢笔把各部件的轮廓和设计图案纹样分别拷贝、描绘在皮面上。如薄而透亮的成品皮,要用于头、胸、腹这些显要部位;较厚而色暗的成品皮,可用于腿部和其他一般道具上。这样既可节约原料,又提高了皮影质量,同时也使皮影人物形成上轻下重,便于挑签表演以及在静置靠站时的安稳、趁手。

5. 镂刻。镂刻是皮影艺术的重要造型手段。其刀具一般都有十一二把,多的达

三十把以上,有宽窄不同的斜口刀、平刀、圆刀、三角刀(老婆脚刀)、花口刀等。

根据传统经验,在刻制线状的纹样时要用平刀去扎;在刻制直线条的纹样时要用平刀去推;对于传统服饰的袖头袂边的圆形花纹则需要凿刀去凿;一些曲折多变的花纹图样须用尖刀(斜角刀)刻制。艺人雕刻的口诀如下:樱花平刀扎,万字平刀推,袖头袂边凿刀上,花朵尖刀刻。

华县皮影艺术的镂刻技法基础是推皮刀法,即右手持刀于形体线长,左手推皮走刀运转而刻。要练好皮走刀不走的刻法,首先要学会推皮的手劲功夫,直练得功到手熟,这样才能发挥刀具和材料的效能。熟练的艺人推运自如,刀迹清晰流畅,曲弯有致,对垒严谨。

华县皮影艺术雕刻线有虚实之分,还有暗线、绘线之分。虚线为阴刻,即镂空形体线而成,皮影多为这种线法。实线保留形体轮廓挖去余部,为阳刻,多用于生旦、须丑的白脸,凡白色的物体都用阳刻法。虚、实线沿轮廓的两侧刻出断续的镂空线,多用景片建筑的刻制。暗线用刀划线而不透皮,多在活动关节处。绘线是以笔代之,以表现细致的物体。

雕刻的刀锋起落点叫刀口。刀口有断口、尖头、齐口、圆口之分。齐口多用于方正规范的物象,如桌箱、柜橱、建筑等;尖口多用于炊烟、流云、水波、风带等;圆口多用于花卉图案;断口是用来截断过长的阳刻线,使连接处更多,加强影人的使用寿命。

雕刻皮影艺人有口诀曰:

刻人面——先刻头帽后刻脸,眼眉刻完再刻鼻子尖。

刻衣饰花纹——卍字先把四方画,四边咬茬转着扎。雪花先竖画,然后左右再打叉。六棱丢出齿,挑出雪花花。

刻盔甲——黄靠甲,先把眼眼打,拾岔岔,人字三角扎。

刻建筑装饰——空心桃儿落落梅,雪里竹梅六角龟,一满都在水字格。

华县皮影艺术的镂刻技法,刀法纯熟,阴雕阳镂,明暗相辅。卍字纹和雪花纹艺术造型是华县皮影服饰纹样中最具代表性的纹样。

6. 发汗熨平。敷色后给皮影脱水发汗,这是一项关键性工艺。它的目的是使敷彩经过适当高温吃入牛皮内,并使皮内保留的水分得以挥发。脱水发汗的方法很多,有的用薄木板夹住皮影部件,压在热炕的席下;也有的用平布包裹皮影部件,以烙铁或电熨斗烫;另一种很老的土办法

就是用土坯或砖块搭成人字形,下面用麦秸烧热,压平皮影使脱水发汗。

7. 缀结合成。皮影人物是影戏主体,它的结构是颇具巧思的。为了动作灵活无碍,一个完整皮影人物的形体,从头到脚通常有头颅、胸、腹、双腿、双臂、双肘、双手,共计11个部件。

头部——包括颜面、帽、须及颈部,下端为楔子,演出时插入胸上部的卡口内,不用时则卸下保管。

胸部——上部装置卡口,以备插皮影人头用。与胸上侧同点相钉结的有两臂,各分为打下臂两节,小臂下有手相连。

腹部——腹上部与胸相联,腹下部与双腿相连,腿部与足为一个整体,其中包括靴鞋在内。

在此工序中,按人物各个关节(俗称“骨缝”)用牛皮条搓成的线缀结制作好完整的皮影造型。

华县皮影以历史悠久、造型优美、雕刻精致而独树一帜,在世界皮影界享有相当高的地位,被誉为艺坛奇葩。华县皮影是陕西皮影艺术中最具代表性的支。它工艺严谨、刀工精细、线条明畅、制作精美,有成套的雕刻技法,表现技术巧妙。它造型质朴单纯,富于装饰性,以精致工巧而著称。它施色考究、色彩浑厚沉着,丽而不艳,具有浓厚的民族装饰趣味。每一个形象不仅局部耐看,而且整体配合也相得益彰,既充实又生动,构成了完美的艺术整体。

人类文明的灿烂,表现为文化的多样性。重视保护文化艺术遗产,促进文化艺术在当代的延续和发展,是保持世界多元文化形态的重要基础。华县皮影艺术是当今活着的文物史,它折射出古老民族文化艺术的结晶,是独具特色的优秀文化遗产。

(此文为陕西省教育厅基金项目 06JK105)

参考文献:

1. 江玉祥《中国影戏》四川人民出版社 1991
2. 张琪《碗碗腔沙苑寻踪》《当代戏剧》2004.01
3. 《华县志》华县地方志编纂委员会 陕西人民出版社 1992

责任编辑 / 王振杰

韦凯 张星 贾涛 西安工程大学服装与艺术设计学院

华县皮影雕刻艺术造型研究

作者: [韦凯](#), [张星](#), [贾涛](#)
作者单位: [西安工程大学服装与艺术设计学院](#)
刊名: [美术大观](#)
英文刊名: [ART PANORAMA](#)
年, 卷(期): 2008, (1)
引用次数: 0次

参考文献(3条)

1. [江玉祥](#) [中国影戏](#) 1991
2. [张琪](#) [碗碗腔沙苑寻踪](#)[期刊论文]-[当代戏剧](#) 2004(1)
3. [《华县地方志》编纂委员会](#) [华县志](#) 1992

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_msdg200801049.aspx

下载时间: 2010年3月23日