

要独步就要唯一，要独步就要创新！中国许多民间美术工艺不但工艺高超，更具有非凡的创意设计，这些工艺设计同时是最Local的魅力。



The shadow show, Staged at the Millennium cartoon

皮影戏，上演千年的动画片

撰文 / 丹丹 图片提供 / 余国柱

皮影戏是民间工艺美术与戏曲巧妙结合而成的独特艺术，也是我国最早出现的戏曲剧种之一。皮影戏演出装备轻便，唱腔丰富优美，表演精彩动人，多数演出剧目都取材于老百姓耳熟能详的神话传说、民间故事和名著里，因此在电视、电影、网络等现代化传播手段没有出现之前，皮影戏在整个中国的演出市场占有绝对重要地位。皮影戏的表演手段，甚至对近代电影的发明和现代电影美术片的发展起过先导作用。皮影戏里的人物和场景道具的设计和制作，在不断发展中自成一派，具有独特的设计美学理念，人物造型结合了卡通化、平面化、戏曲化等特点，制作中也用到了刀雕、彩绘等工艺技术，使得皮影在民间手工艺中占有非常高的地位，拥有不可忽视的艺术价值。





皮影在中国有着非常悠久的历史，发源于两千多年前的西汉，成熟于唐宋时代，到清朝时达到鼎盛。时至今日，皮影作为一项传统的民间手工艺依然令很多人着迷。皮影戏里的人物和景物在造型与制作方面都有自己的特点，艺术风格鲜明独特。为适应皮影戏的幕影表现形式，人物及场景的造型设计多运用接近夸张的表达方式，脸谱与服饰造型既生动形象，又夸张幽默。再加上流畅的雕功，艳丽的上色，和通体剔透又四肢灵活的工艺制作效果，使皮影人物在整体形象上表现或纯朴粗犷，或细腻浪漫，令人赏心悦目，爱不释手。

而作为一种娱乐手段，几乎中国的每个地区都有皮影戏，并依据各地的风俗习惯而形成各具特色的皮影戏。之所以叫皮影，即是因其用动物皮为原料制作而成，根据所处地域不同，北方皮影多用驴皮作为原料，西北地区多以牛皮为原料来源。皮影大师余国柱先生在谈到原料的选择时说：“我喜欢选用驴皮作的原料，驴皮经过加工后更透明，上色后从幕布后透出的颜色效果更好。”皮肤都有毛细孔，上色时颜色渗入毛细孔中，着色均匀，色彩会显得非常鲜艳。而说到用色，皮影人物和道具的用色并不复杂，以红、绿、黑、黄、蓝这5种基本的颜色为主来搭配，这几种颜色都比较鲜艳，容易透过白幕让观众看得更加清楚，增加皮影戏的舞台效果。皮影人物的脸部用色比较讲究，一般根据人物的性格来选择颜

色，这一点与京剧脸谱用色所遵循的规矩是一样的，即忠臣、性格耿直之人多用红脸；勇猛、脾气暴躁的多用绿脸或黑脸；奸臣用白脸，所以即使对皮影戏了解不多，但通过脸上的颜色也可以知道这个人物的性格特征，这也是皮影造型中一个非常重要的特点。

皮影人物一般由头、上身、下身、两腿、两上臂、两下臂和两手11件连缀组成。其中，头部也叫头楂的造型设计最为重要。一般，在一个表演皮影戏的剧组，头楂的数量要远远多于皮影身体的数量。头楂一般采用侧身5分脸或7分脸的平面形象，头部要比正常的人体比例略大，然后用阴刻或阳刻的方法刻出来。阴刻阳刻是两种不同的方法，中国许多的民间手工艺比如剪纸等也多采用这两种方法。皮影头楂采用阴刻还是阳刻由人物性格和身份决定，与京剧中的生、旦、净、末、丑的造型一致，文雅秀丽的生、旦角色一般都用阳刻空脸型，以表现其纯真嫩白。对花脸、丑脸角色则多采用阴刻实脸型，以利于勾勒面部各种形态和色彩。有时也可以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。对于丑角，也有设计成7分脸，加大刻画面孔的余地，多是通过眼睛的刻画来体现丑角人物的造型特点。对于骄悍的和老年的角色，也



2	1
3	
4	5

- 1: 一字通天鼻和细长的眼睛，面部线条柔和的头像造型
- 2: 除了额头部位细小的差别，两个造型完全一致的头植其实是有男女差别的
- 3: 丑角造型多设计成7分脸，通过刻画眼睛来表达丑角这一身份
- 4: 阴刻方法得到大面积实验，以便用颜色来表现人物性格的皮影头植
- 5: 唐僧的头植造型，用阳刻方法做空脸型，以表现唐僧的文雅

多用阴刻实验，若用阳刻空脸型，则最好要在空脸上增加几条能表现出年老或骄悍的皱纹。

雕刻头植时还有一些很微小的细节需要注意，而如果你能了解这些细节，对头影造型的设计会体会得更深，更有意思。在皮影形象里，男女头植的雕刻除了一点微小的区别，其它基本上是一样的。当余国柱先生拿着两个看似一模一样的头植问我哪个是男性的头植，哪个是女性头植时，我确实有些无从分辨，其实区别很小，即女性发型的刘海，“中国古代女性多数的发型都有流海，如果额头处有刘海一样的造型，就是女性的头植”，余国柱解释道。

眼睛和鼻子的表现方式也是头部造型设计的一个重点，除了前面提到的阴刻与阳刻的区别以外，忠臣与奸臣的眼睛和鼻子造型设计都不一样，一般有“一字通天鼻”的人物造型多是善良的正直的人。这种形象鼻梁挺拔，一条直线直达额头，眼睛比较窄长给人一种微笑和蔼的感觉，脸部线条非常柔和，是一种善意的表达方式。而恶人、奸臣多在阴刻的基础上增加更多的面部表情，强化增大黑色眼珠的面积，给人一种怒目而视，看上去非常凶狠不易接近的感觉。

皮影的人物设计采用抽象与写实结合的手法，衣着装束和面部表情都力求生动，甚至用夸张以营造出幽默、诙谐的视觉效果。除了头部的比例大于正常的人体比例外，为了适应在幕后的动态表演，上身和手臂也要比正常人体比例略长。除此之外，花鸟鱼虫、亭台殿阁、军帐兵器、车船马轿、城桥塔寺等等的道具，其造型设计也都与皮影人物相协调，颜色搭配，比例协调，都反应了鲜明的皮影艺术特色。

皮影的制作工艺虽不算繁杂，但需要非常熟练的技术才能做好工艺的第一步：制皮。将新宰的牛皮或驴皮先用清水浸泡数日，取出后将皮的两面反复刮干净至透明。洗净后将刮至透明的牛皮或驴皮紧绷在木框上阴干。制作皮影时，选择大小适当的制好的皮料，用湿布捂软，再用硬木推板打磨，使皮料更加平整光亮。用钢针描绘出想要制作的图样后，将皮垫在木板或蜡板上用阴刻或阳刻的方法进行镂刻。接着上色，一般只用纯色，用颜色互不调配，如有需要也只是进行深浅色区分层的上色方法。着色阴干后将皮影熨平，有的地区最后上一层桐油或清漆，以增加皮影的透明度和耐用性。

皮影在最后订缀时身体和头是分开的，将两手、两下臂、两



河北皮影造型



镂刻皮影人的工具



正在雕刻皮影的余国柱

上臂、上身、下身和两腿10个部件的关节处用线订缀起来，在脖颈处缠绕一圈皮条作为安装影人头的插口。最后在脖颈前订上一根铁丝作为支撑影人的主杆，在两手端处用线各拴一根铁丝为耍杆，插上影人头后，一件完整的皮影人就完成了。

南北皮影人的造型特点

基本上全国各地都有自己的皮影戏，在经过不断的发展后都有各自的特点，就皮影人物的造型而言，地域性特征十分鲜明。“大体上说，西北和东北这两大区域的皮影比较有影响力”。关于皮影的地域划分，余国柱告诉我们说，这两个地区都各自形成了相对成熟、独立的皮影美学模式。

以陕西为代表的西北部地区传统皮影，人物造型的特点非常精细秀丽。生、旦角色采用阳刻空脸，身条纤瘦，莲指修长。脸型为高额头、直鼻梁、点红小口，细眉细眼，比较贴近唐朝人物的形象。也因为当时唐朝的都城在西安，女性衣服的领口开得比较大，这一点与代表东北的河北皮影有非常大的区别。人物的长须长发常用真头发贴上去的，男性的鞋底是前脚平后脚翘，带有动感的视觉效果。

而以河北为代表的中国东北部地区的传统皮影，人物造型淳朴粗犷而不失典雅。人物身条浑厚，手指造型若伸若握，抽象简洁。生、旦角也是阳刻空脸，六字形通天鼻、红唇尖翘，环眉凤眼的脸部造型是北方皮影的典型特征。面容轮廓线涂成黑色，在幕前观看十分清晰透亮。人物的长须长发也是皮刻的，除甩发用黑线制作外，一般不用真发。男性的鞋底都在同一水平线上，以便在表演时静动分明。

现代皮影的发展

因为电视、电影等现代媒体对人们的影响力越来越大，皮影早已失去了以往的辉煌，无论是从业人员还是观众都变得非常少。以前皮影人只是用来演出，而现在皮影人开始作为一种艺术装饰品单独出售。皮影造型古朴典雅，民族韵味浓厚，作为室内装饰，既具有艺术欣赏性又有收藏价值。一个皮影人可以保存上百年，所以现在收藏皮影也逐渐变成一种趋势。一些艺术风格明显、造型特征鲜明的皮影作品开始得到收藏家们的热捧。现在皮影戏不再那么吸引人，但人们却开始以另一种方式关注皮影，关注皮影艺术。①