

皮影戲是一門融合繪畫、雕刻、音樂、文學、表演於一體的綜合民俗藝術。從古人對光影奧秘的探索，到成影理論的逐步成熟，直至影戲極盛於兩宋之時，中國皮影戲的起源和發展走過了曲折而漫長的歷史歲月。皮影戲的誕生是古代中國人不斷探索光影奧秘的結果，也是古人運用光影所進行的最為浪漫的情感表達。中國皮影戲的發生與演化，正是一個關於從「弄影」到「入戲」的光影故事。一代代影戲藝人雕光鏤影，樂影傳家，影脈不絕。

正在大連博物館展出的「雕光鏤影——大連博物館藏皮影藝術展」，共展出中國各地域皮影雕刻藝術精品327件組，以呈現中國皮影戲的發生演進為展覽主線，以鼎盛時期中國皮影戲各派別的造型形態為副線，同時以皮影戲與民俗的融合作為展覽收尾，力求揭示中國皮影戲背後的歷史文化世界。展期至3月底。

◆文、攝：香港文匯報記者 宋偉

◆陝西皮影·法海、白素貞、小青

◆陝西皮影·雷公雲朵、雨師婆雲朵

陝西皮影古樸含蓄

陝西皮影在唱腔上雖然流派眾多，但是在造型風格上，卻主要以咸陽為界分為東、西兩大路。這兩大路皮影造型在總體風格上並沒有多大的差別，而主要是在影人的大小和雕鏤粗細方面略有區別。

東路皮影造型以華縣、華陰、大荔、渭南一帶碗碗腔皮影造型為代表，它的造型嚴謹、古樸含蓄、裝飾嚴密、刻工細緻，有成套的雕鏤技法。小生、小旦的高額直鼻、嘴形很小，形象嫵媚，正所謂「彎彎眉，線線眼，櫻桃小口一點點」。人物性格則以平眉和立眉區別，文人雅士以平眉表現清秀文靜；武生將帥則以立眉表現其威武強悍。

陝西皮影的武將造型極具地域風格特點，面部造型分為實臉和空臉兩種。實臉又稱花臉，在雕刻上稱之為陰刻，即整體面積大部分留實，只刻出線條或少量面積；空臉則稱為陽刻。除幾根重要的線條外其餘全部刻空。除空臉和花臉之外，還有一種面部刻畫，叫做「掏絲子」，表現影人面部有大量的皺紋，從雕刻手法上屬於半陰半陽，性格奸詐狡猾。

陝西皮影影戲人物頭飾髮型有披髮、抓髻及辮子等，主要以帽飾為主。影人的頭帽分為冠、帽、盔、巾等，它是區別不同人物官階和身份的重要標誌。其中，比較有特色的當屬八面威盔帽。八面威盔帽造型可分三個部分，第一部分是盔帽下半端，第二部分是

盔帽的上半部分，呈斜角延伸出去，第三部分叫做帽尾，也叫做「刷鬚子」，連接在盔帽的最下端。八面威不插翎子，這是講究。除此之外，八面威區別於其它盔帽的重要特徵之一，就是在上半部帽盔的中間，刻有三條弧線，這三條弧線叫褶子線，是帽子上打的褶子，這三條褶子是必須存在的，且數量不能變化。

在陝西東路皮影雕刻中，最具特色的景片當屬「雲朵子」，其通常使用一整塊牛皮雕刻而成，雕工精緻，富於想像力，構圖不拘一格，人物氣勢生動。雲朵子之中的人物通常是神話傳說中的人物，造型均為不能替換的專用人物，沒有較多關節，只有神話中能打鬥的「戰雲朵子」上的人物手臂可以活動。

陝西皮影中的神怪造型形象生動，極富想像力和創造力。既有天神地鬼、猛將俠客，又有魚鯨海怪、珍禽異獸、靈芝草木，可謂包羅萬象，無「神」不有。

◆陝西皮影·潘王頭莊

◆陝西皮影·老師影人

雕光鏤影

皮影戲中蘊藏的歷史文化世界

◆遼南皮影·砌末·四人抬轎、馬拉車

◆遼南皮影·武將影人

遼南皮影特色鮮明

中國影戲經過明代二百多年的恢復和發展，至清代達到鼎盛期。中國三大區域的皮影戲進一步在各地繁榮發展。清中晚期至民國初年，全國皮影戲的發展臻於極盛。無論是影戲表演的劇目、唱腔，還是影偶的造型、雕刻，無不大放異彩。

作為北方流派的重要分支，遼南皮影無論在唱腔分工、表演內容和形式，還是在皮影的造型特徵上都與冀東皮影基本相近，尤其是在影人頭部的造型上，遼南皮影在遵循冀東皮影造型規則的基礎上，亦顯示出自身獨特的地域性特徵，形成了鮮明的造型特色。

遼南皮影頭部的面部造型極具特色：小生彎眉秀目，通天鼻樑，溫柔可愛；淨面濃眉大眼，絡腮鬍鬚，剛毅暴烈；丑角齜牙咧嘴，刁鑽奸猾。這些特點都與我國其他地區的皮影造型區別明顯。

遼南皮影的頭部造型由臉譜、髮髻和帽飾組成，巧妙地將人物的性別角色、社會角色和倫理角色準確無誤地標識出來。戲中人物的生旦之別、貴賤之分、忠奸之辨，躍然於影幕之上。

遼南皮影頭部的帽飾部分是標識

人物社會角色的關鍵，帝王將相、文臣武將甚至是夷夏之別，朝野之分都可以通過帽飾一目瞭然地辨識出來。帽飾一般分為冠、盔、帽、巾四類。

為了展現人物的忠奸之辨和更多的性格特徵，遼南皮影頭部臉譜造型借鑒了京劇中臉譜色彩的象徵意義，如紅臉表示忠勇，黑臉表示剛正、大白臉表示奸詐，綠臉則常見於強盜和妖怪等。

在遼南皮影的神怪形象中，有着不同的裝飾手法，如螃蟹精的造型是在頭頂上附着一個蟹形，鯉魚精是將魚形直接作影人頭，蛙精則是將蛙形與臉譜結合在一起。這些寓意性的造型，在配合內容的同時也滿足了觀眾的美感要求。

在皮影表演中所用的彩簾子、大景片、小場、動物、兵器和小道具等種類繁多，影戲中稱為「砌末」。砌末造型非常豐富，皮影的場景有大片景和小片景之分。大型景片包括金鑾寶殿、亭台樓閣、將相府邸等；小型景片包括花草樹木、官轎、馬轎、四抬轎、八抬轎等；動物造型則包括各色鞍馬、麒麟、老虎、驢、牛等。

◆遼南皮影·博古架

◆遼南皮影·精怪

燈影祈願百態交集

宋代影戲的體制已經十分完善，在影人的雕刻上也有了「公忠者雕以正貌，奸邪者與之醜貌」的程式化和臉譜化特徵。一代代皮影雕刻藝人陰雕陽鏤、推皮走刀，留下一段雕光鏤影的驚艷歲月。

千百年來，小小的影幕不但上演一幕幕蕩氣迴腸的歷史故事和纏綿悱惻的愛情傳說，也寄託了普羅大眾對生活的美好祈願。每當人們無力抗拒天災、人禍、疾病和戰爭之時，祈盼吉祥便成了人們最為樸素的精神追求。於是，就有了皮影戲中專門為酬神、祭祀、還願而演出的「願影」。

「南瓦新開影戲場，滿堂明燭照興亡」。光影交錯下，人世間所有的善與惡，忠與奸，愛與恨，忠誠與背叛，盡展無遺。光影交織出一個個夢境，讓無論身處何種境地的普羅大眾都能從中得到些許慰藉。

◆宋代《百子嬉春圖》描繪兒童觀看皮影戲的畫面。 博物館供圖

距今三千年完整木紡錘現身 古代工藝技術改變生活方式

新疆這片古西域之地遼闊壯美，天山南北的西域先民在漫長的認識、利用和改造大自然的歷史進程中，依賴自然稟賦、生存智慧、文化傳統和文明交流的饋贈，創造了精彩紛呈、蔚為大觀的物質文化。

此番新疆維吾爾自治區博物館「天時、地氣、材美、工巧——合而為良：新疆古代工藝技術、文物線上展」展出的珍貴文物，從「截木為材（木器篇）」、「千錘百煉（冶金篇）」、「匠心獨具（皮革鞣製篇）」、「巧奪天工（紡織品篇）」多個角度，展示了新疆各民族的勤勞才智，實證着古代西域物質文明的絢爛多姿。

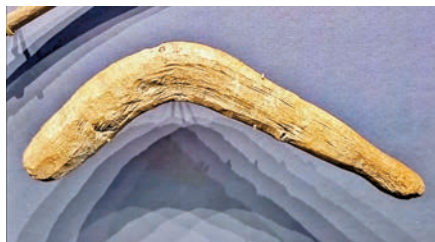
木器是早期人類社會使用的重要工具之一。因其性能穩定，攜帶方便，加工容易，且與人類生活密切相關，很早就成為人們生產、生活不可缺少的工具。新疆先秦時期的墓葬或遺址裏，都發現數量不等、用途不一的木製品：用於狩獵的飛去來器、鑽木取火用的木質取火器、用於紡織的木紡錘等等。表明這一時期西域木加工生產已發展到一定程度，是很早以來形成的利用當地豐富林業資源優勢進行生產生活工具加工的延續。

本次展出的木製品中，新疆巴音郭楞蒙古自治州且末縣扎滾魯克墓葬出土的刻花木紡錘，尤為引人矚目。作為我國最早用於紡紗的工具，紡錘由紡輪和錘桿兩部分組成。紡輪多以陶質和石質材料製成，在我國多地墓葬中均有發現，但錘桿為木質，不易保存，只有新疆獨特「天時地氣」讓今天的人們可以看到距今約3000-2200年的完整的木紡錘實物遺存。

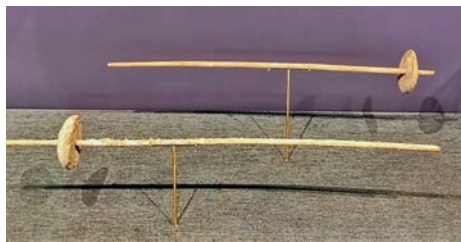
這件木紡錘的錘桿以樹枝削製，紡輪較扁，呈圓錐體，縱剖面為三角形，平面陽刻四組相對、相連的渦旋紋。使用時，在錘桿底部拴上捻好的線頭，然後將它下垂，轉動紡輪，利用紡輪轉動的力量將纖維捻成線。這件珍貴文物也說明了當時新疆地區的紡織技術有較大發展，為研究新疆古代紡織生產提供了重要的科學依據。

◆圖為新疆吐魯番市托克遜縣阿拉溝墓地出土的鑽木取火器，距今約2500年。

◆圖為新疆哈密市五堡墓地出土的飛去來器，距今約3000年。

◆圖為新疆巴音郭楞蒙古自治州且末縣扎滾魯克墓葬出土的刻花木紡錘，距今約3000-2200年。

◆圖為新疆伊犁哈薩克自治州尼勒克縣金台仁溝口遺址。

鑽木取火器印證先民生活方式

絲路暢通促進西部工藝交流，而此番展出的從新疆吐魯番市托克遜縣阿拉溝墓地出土的距今約2500年的鑽木取火器，則是古代取火方式的實物證據再現，印證了文獻的記述，為研究這一時期先民的生產生活方式提供了珍貴的歷史實證。

據博物館相關負責人介紹，新疆發現的鑽木取火器，分布地域廣，使用年代久、數量類型多、保存狀況較好。說明這一時期新疆各地已經普遍掌握了鑽木取火技術。「當時取火主要都是用木板和木鑽相配套來製取

火種，而且這種取火工具形制規整，選料考究，一般取木板（母棒）的木質較軟，而木鑽的木質則比較硬，取火器的形制有明顯的預製性，且具備材料易得、製作簡單、便於攜帶、取火方便、取火效率高等諸多特點。」

飛去來器重現狩獵場景

飛去來器是西域先民用來投擲狩獵的工具，在新疆鄯善、哈密等地的墓葬均有出土。本次展出了新疆哈密市五堡墓地出土的距今約3000年的飛去來器，由自然彎曲的木頭製成，上部呈半圓形，夾角較大，長端

45厘米，柄部作橢圓狀，也是先秦時期珍貴文物遺存之一。天山以南地區，木器生產是一個重要行業，其傳統製作方法是用力進行掏、刮、削。而此次展出的從新疆和田地區洛浦縣山普拉墓葬出土的漢晉時期的木碗，則是用迴旋切削法製成的木器。器物呈圓形，整體規整光滑，素面，斂口，弧腹，假圈足。口沿處稍有殘缺，透出了幾分古樸。這件珍貴實物也說明在漢代，和田地區已經有了旋木工藝和精於木工的匠人，開始用簡單的機械來加工生活用品。

◆香港文匯報記者 應江洪 新疆報道
圖：香港文匯報新聞傳真