

認識中國卡通——皮影戲

●國小六年級美勞教學指引的詮釋

■李原白

很多小朋友都喜歡看彩色鮮明、動作活潑的卡通片，甚至大人也樂此不疲。不過遠在二千多年前，在還沒有電影、電視的時代，中國民間也有類似卡通影片的民間藝術，那就是「皮影戲」。

「皮影戲」列入課程的目的，是藉兒童從實際的教學中，來認識中國的寶貝，來了解皮影戲的起源和演變的過程，再從實地彫刻皮影人像的過程中，產生對皮影戲的愛好。它曾經流行全國各地，觀眾最普遍，對於娛樂和社會教育的功能，在戲劇史上，留存著光輝的一頁。

一、皮影戲的起源及演進

皮影戲的起源，傳說紛紜，大別之有三說：一說在漢文帝時，宮妃抱太子在窗前遊戲，用桐葉剪成人形，映在紗窗上表演而引起的；二說是皮影戲的創始者，是西漢初山東有招亡魂巫術師李少翁。此說流傳至今，人們每談及皮影戲時，都引用作為皮影戲的起源。據事物紀原說：「故老相承言影戲之原，出于漢武帝李夫人之亡，上念夫人無己，有齊人李少翁言致其魂，迺使致之。少翁夜為方帷，張燈燭。帝坐它帳，自帳中望之，彷彿夫人像也，蓋不得就，視之，由是世間有影戲，歷代無所見。」三說是唐明皇因夜夢三國時，關羽過五關斬六將，勢如破竹，醒來之後，想瞭解夢兆是凶或吉，而有雷萬春的演出劇情。

唐及五代時，也有類似皮影戲的事，就是道僧在經筵時，把影人當作亡魂，用來荐亡超度，是一種與喪葬有關的宗教儀式。這種影人

對宋代的皮影戲有很大的影響。

至宋代，皮影戲已由喪家宗教儀式，發展成爲戲樂的形態。奕世相承，代有能手。當時所說的大影戲，先是用人來扮映的，後來才改用皮製。吳自牧夢梁錄上說：「更有弄影戲者，元汴京初以素紙雕簇，自後人巧工精，以羊皮雕形，可以彩色妝飾不致損壞……熟於擺佈，立講無差。其話本與講史書者頗同，大抵真假相平，公忠者雕以正貌；奸邪者刻以醜形，蓋亦寓褒貶於其面目。」

宋室南渡後，皮影戲亦隨之流傳到南方來，皮影戲更是盛極一時。當時在洪邁夷、洪堅志等筆下的影人，非但能演，還會吟詩作對。由此，我們可以知道，在兩宋時期操演影戲的藝人，其中不乏文人雅士，甚至連上流社會的貴族，也是皮影戲的影迷。

元代，蒙古人更利用了皮影戲的形式，做爲軍隊的康樂活動。隨著軍隊的西征，皮影戲也就傳播到中亞、西亞及歐洲各地區。

明代，皮影戲叫做「宣卷」，用它來說古道今，讚揚果報。皮影戲流傳到明朝時，已成爲貴族普遍欣賞的戲劇，在內廷甚得帝王的垂青。

冀東的灤州，關西的樂亭，成爲獨擅盛名的兩個據點，前者叫做「灤州戲」，後者則以「樂亭驢皮影戲」作爲招牌。後來滿清入關，八旗王府多有私人的「影戲箱」，藝人組班隨應王公貝勒召請，開堂演唱，叫做「宮影戲」，北平於是成了皮影戲之中心，直至清末，仍保留這濃厚的雅俗共賞的藝術。

在明清時，皮影戲是一種非常普遍的民間藝術，但是到了清末，民生凋弊，又有白蓮教之亂，清廷以爲皮影戲的藝人，用紙人興妖造反，叫做「玄燈匪」，到處搜捕。至光緒帝臨終時且頒布了告示說：「國有大禍，民無天良，若再唱演，點火燒箱。」

辛亥革命前夕，浙江省嘉興府一帶，革命黨人活動比較頻繁，因爲皮影的演出，都在夜裏，很多人聚集在漆黑的場所，使清廷官吏，感到恐懼，便下令禁演，於是皮影戲，在民間每況愈下，逐漸地消聲匿跡起來。

民國後，各地都有皮影戲的演出，但因各地的方言和習俗的不同，名稱也不一，有「燈影」、「皮燈影」、「皮影戲」、「皮搭搭」、「牛皮娃娃」等說法。在台灣則被稱爲「皮猿戲」。據說是因爲所雕刻而製成的皮人，形狀類似猿人，以及常演孫悟空的原因，台灣鄉下又叫做「戲厝仔」。

二、皮影戲也有「祖師爺」

皮影戲到了唐、宋時代，在藝壇上突然大放光彩，每逢佳節，竟成宮中和坊間的娛樂節目之一。

唐明皇時代，有一位田姓的翰林大學士，更以驢皮雕刻，取代過去的樹皮、竹皮等。放映時把皮影戲的特性，表現得淋漓盡緻，且配之以吟咏歌唱等。唐明皇特別封他爲元帥。皮影戲後代子孫都尊他爲「祖師爺」。

因此，演皮影戲的人，家裏都供奉「田府元帥」或「田府老師」，爲的就是追念田大學

士。

三、皮影戲的種類

皮影戲因年久日長，在創造發展的過程中，自然有唱腔、音樂、表演技巧等的差異，故形成多種不同的名稱，概略的說，有下列五種：

(一)盪盪燈影：全班由七人組成，分別兼管月琴、二弦、胡胡、單皮鼓、板、大鑼、小鑼、鈸、大號、哨吶等樂器；另外還有銅盪一對，係由西藏或印度傳入的佛教樂器，又名碰鐘，故俗稱為「盪盪腔」，在渭南一帶盛行。

(二)椰子燈影：因樂器中去掉盪盪，換進了椰子，故得名。此戲在富平、涇陽、三原地區較為流行。

(三)道情燈影：這種影戲，在安康、洵陽等地普遍流行。樂器中除了一支笛外，還有一個特別的「漁鼓」，漁鼓是道情的主要樂器，以四個手指輕拍重打，可以打出清靜無為和萬馬奔騰的情節。

(四)二簧燈影：此戲發源於漢陰。石泉等縣，而盛行於西安等處。皮影人較長大，長約卅五公分。生、旦、淨、丑各角色，由不同的人分別演唱，決不兼任，唱用二簧古調，「二簧」起源於漢南，原稱「皮簧」，或稱「漢調」。

(五)線板燈影：皮影人、樂器，劇本與椰子燈影略似，唸唱均由掌籤者一人擔任，此戲流傳於醴泉、乾州一帶。

四、皮影戲的傳入台灣

皮影戲傳入台灣，據說，大約在太平天國

時期（一八五〇年至一八六五年），由廣東省的潮州、海陸、汕頭一帶，傳到福建省的詔安、漳浦等地，然後再輾轉傳入台灣。惟據「高雄縣志藝文志」說：皮影戲是荷蘭人佔領時代（一六二四年至一六六一年），何斌任東印度公司長官通事時，從大陸北方經廣州，由許陀、馬達、黃索等三人，自潮州帶到台灣南部，流行於岡山和鳳山境內。在此二層行溪以南，高屏溪以東的鄉村中，擁有廣大的農民觀眾，皮影戲與農民的精神生活便發生了密切的關係。它供給農閒時期農民的消遣和娛樂。有些農民且把它作為一種副業到處演出。尤其廟會，慶豐收或中元普渡時，更為一般農民所歡迎。

五、皮影戲的製作

皮影戲的製作現分二方面來說明：

(一)傳統的製作方式一對於影人的製作，自宋朝至今，一直是遵循著傳統的成規老法，沒有太多的改進。有些地方可能還趕不上從前。據宋人耐得翁都城紀勝載：「凡影戲，初以素紙雕簇，後用彩色製皮為之，公忠者雕以正貌，姦邪者雕以醜貌，其話本與講古書同。」

值得注意的是其中的「雕簇」與「彩色製皮」兩項技術，可以察覺得到：在材料上，已廢棄了素紙而改用驢皮、羊皮或牛皮。製作過程，首為製皮，包括刮皮、使乾、削薄、壓平、磨光等。次為雕刻，在畫稿上用各型雕刀、針錐、分別刻鑲人體的各部，如頭、胸、腰、手的大小臂、掌的五指、大小腿、腳等。三為彩色，即是在皮人上彩繪各種顏色。四為簇，

是將皮人各部穿洞，用絲線綴聚成一個完整的皮影人。背面用三支竹籤，分別縛綁在上身及雙手上，掌籤者持此挑弄，可使動作千變萬化。

□課堂上教學時的製作法—因為獸皮現在已不容易找到，而且雕製時費時又費力，因而改變製作方法，採用三百磅的西卡紙，指導學生雕刻皮影人像。它的過程是這樣的：

1 將所要雕刻的人物，用鉛筆在畫紙上，先行設計。

2 參考設計圖，把皮影人像的輪廓畫在頭上（將頭、身體、手、腳各部位分別描繪）。

3 根據形態特徵，考慮虛實的問題（即刻除與留下部份）。設計花紋並用鉛筆標出欲刻除部份。

4 墊上舊報紙，開始雕刻，但宜注意應盡量避免刻斷花紋，若萬一不慎刻斷，可用強力膠粘上。

5 刻好的作品，塗上鮮艷的色彩，風乾後上一層金油，使色彩產生透明的效果。

6 把頭、身體、手、腳，用針線連起來，並裝上提柄（在皮影人像的背面，貼在約一公分寬的T形厚紙片，夾上竹籤）。

當皮影人像大功告成之後，就可以利用毛玻璃，或用半透明的白色道林紙，透明塑膠布及白綢布來表演。

六、結論

在科技進步以及聲光藝術的充分運用下，皮影戲已被衝激得失去了往日的光彩，雖然它的表演也有包括長樂和音效功能的鑼鼓點子和

胡琴，表演者在舞台上，操縱彩色戲偶的動感也還能吸引人，主演者口說鏗鏘有力的故事，也能勾引起某些人幼時聽老人家說故事的回憶。但是，比起電影、電視以及舞台表演，皮影戲確實是顯得簡陋多了，難怪皮影戲有著難以與之對抗的難堪。

不過，換一個角度來看，皮影戲具體而微的戲劇表演，却能令學生在皮影戲的簡易人物和操作中，學得戲劇的表現方式，和嘗試創新的樂趣。

從長遠的目標來看，皮影戲介入我國戲劇教育中，可能是皮影戲今後在我國民俗文化中，得以延續的一項重要的力量，皮影戲很能引發學生的創作天份和表演興趣，藉著教學來保存推廣這項民俗資源，是當今有心人士，認為非常合宜的權宜之計。

參考資料

- 1 捕光捉影人生如戲—
鍾忠義 70.9.8. 台灣新聞報。
- 2 古老而有趣的皮影戲—
張新芳 68.3.18. 中央日報。
- 3 中國原有的卡通片—
皮影戲 劉宗銘 70.9.27. 中國時報。
- 4 皮影戲有後望嗎？—
鍾忠義 70.10.6. 台灣新聞報。
- 5 皮影戲在台灣—
周榮杰 72.5.10. 台灣時報。
- 6 影子傳奇—林秀美。

（作者：本刊執行編輯）