

皮影戲

甚麼是

皮影?

- 皮影戲是用獸皮雕鏤成人物的平面偶像，以燈光映於帷幕上表演故事的影戲。
- 皮影戲可說源於宗教。傳說方士少翁為漢武帝設帳弄影，以招李夫人之亡靈。皮影戲可說是源自設燈弄影之技。
- 在宋代已成為市井流行的一種表演技藝。不論在農村或城市，均是酬神謝恩、官場陞遷、壽辰婚嫁等的娛慶及表演節目。

山西太原市傳統皮影

古樸的清代皮影

中國皮影如何

影響世界?

- 皮影戲是中國最早傳至西方的表演藝術。早在十三世紀時，馬可孛羅隨行的意大利人，把皮影戲由中國帶回意大利，是為歐洲最早的皮影戲，後來在十五世紀時又傳至希臘、埃及等地。
- 十四世紀時，蒙古人把皮影戲作為軍隊的娛樂之一，隨蒙古軍西征，皮影戲於是傳至中東國家。
- 中國皮影戲傳至東南亞、南亞、中東及歐洲國家後，受到異國文化藝術的影響，形成各國富有本土特色的皮影戲。

延伸學習

皮影戲的由來

泰國傳統皮影戲

印尼皮影

皮影戲是怎樣運作?

皮影戲沒有舞台，只有影幕，一般高0.91米，寬2.13米，蒙以白棉紙或白布，後懸電燈，只要把燈管平衡放在影幕後面，便不會把演員的手臂及影偶的操縱桿投射在影幕上。

影戲班社最少有五至七人，多時可達十五人。

開台後由掌燈師傅（下線）來點燃，枱面師傅（上線）背影人箱子上台，掛上影人戳子（即服飾），然後再依次打開影偶包，挑選演出劇目的人物，與相關服飾組合，此時開場鑼鼓演奏。

皮影表演由演與唱兩部分組成。負責彈、唱、唸者為「前聲」，負責做、打的為「簽手」。演出時，簽手兩手握着簽子（即操縱桿），表演有關情節的動作，亦要配合前聲的奏樂，表演相應的動作，如擊鼓。

皮影戲的四美

繪畫美——影偶臉譜及服飾都是繪畫出來，普遍用紅、綠、黃、白、黑、金、銀等色，從繪畫中表現各種神態和意象內涵。

雕刻美——皮影人物是通過透雕及半透雕來顯現，雕刻需在特製的蠟板上進行，充分體現出雕刻工匠的手藝。

演唱美——皮影的唱腔是不同地區完全吸收當地戲曲聲腔，唱腔百花齊放，各呈異彩。

動作美——表演者刻苦訓練、深刻觀察，使影偶能演各種人物和動物，並讓它們表演出近似活人的動作。

木偶戲

木偶表演

- 木偶戲曾在2008年北京奧運會開幕式上向世界展示的其中一個表演項目。
- 木偶戲是一種世界性的藝術，一些文明古國，如埃及、印度都有木偶戲的遺跡。
- 中國的木偶戲更具數千年歷史文化。

北京奧運開幕式
木偶劇表演片段
(36:00 — 39:00)

主要三種操縱木偶的方法

提線木偶

- 提線木偶戲亦稱「懸絲傀儡」。
- 由偶頭、籠腹、四肢、提線和勾牌組成。
- 偶頭內設機關，竹製胸腹。
- 提線一般有十六條，據木偶動作需要而取捨。

掌中木偶

- 掌中木偶即布袋木偶戲，以福建漳州、泉州最盛。
- 偶高三十餘厘米，由頭、中肢和服裝組成。
- 偶頭內藏機關以控制表情和肌肉運動，手部分掌和拳。
- 操縱者以食指伸入木偶頭殼，中指、拇指操縱兩手。

杖頭木偶

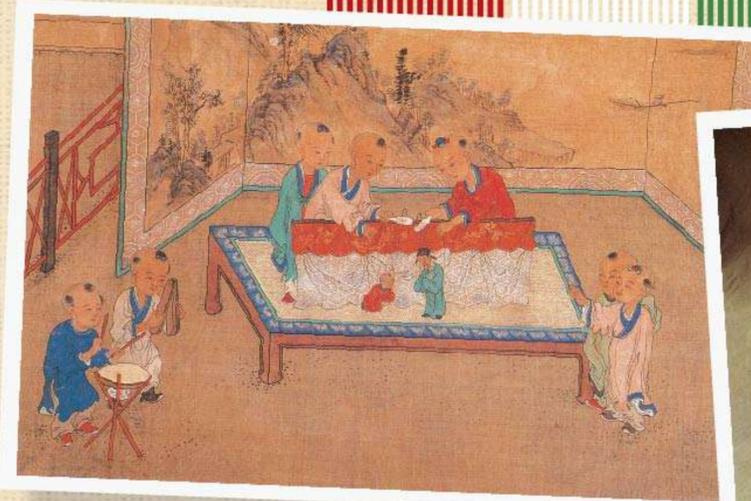
- 杖頭木偶由表演者操縱「命桿」（一條與頭相連的長桿）和「手桿」（兩根連接木偶雙手的長桿）表演。
- 各地木偶高度差距甚大，可從二十厘米至真人高度不等。

延伸學習

泉州木偶

重要歷史 木偶的

- 木偶的出現可以追溯到商代（公元前十六世紀—前十一世紀）奴隸殉葬的習俗，從安陽殷墟中就發掘出三千多件帶枷的奴隸陶俑。
- 戰國時代開始出現供人娛樂的樂俑。
- 宋朝木偶表演形式多種多樣，如懸絲傀儡（提線木偶）、杖頭傀儡、水傀儡、藥發傀儡、鐵枝木偶、布袋木偶和肉傀儡。

歷史上特別的木偶

藥發傀儡

- 以火力表演的木偶稱「藥發傀儡」或「火戲」，借火藥燃燒使木偶活動。
- 以火藥為動力，表演火焰的劇情。

水傀儡

- 水中木偶表演稱為「水傀儡」，是操縱人利用水力激發木偶在水面上表演。
- 表演一般以小船或方水池作舞台，用輕木雕成約三十厘米高的偶人，只有上身，無腿足。
- 每個木偶底部安一卯樁，用長約九十一厘米的竹板承托。
- 用竹箴的簾幕把水池隔開，操弄木偶的藝人站立在簾後池水中，操弄手中的長桿，使木偶動起來。

木偶戲的藝術

服飾——服飾極為講究，例如布袋戲服飾大多仿造明代服式，或參考漢、唐、宋、元之服裝。

木刻雕繪——仿照戲曲中生、旦、淨、丑的臉譜加以彩繪，豔麗奪目。

操縱技藝——木偶的操縱技巧都要經過辛勤訓練，才能令木偶如真人般活動自如。

粵劇的「身世」

- 粵劇是中國傳統戲曲劇種之一，因使用粵方言，故稱「粵劇」。
- 源起可追溯至明朝，在廣東、廣西地區已有粵劇演出，至今近三百年的歷史。
- 2009年被聯合國列為《非物質文化遺產》

粵劇表演

粵劇

化妝是粵劇演出的重要一環

服飾及化妝

- 基本式樣模仿明朝的衣着風格。
- 化妝顏色以紅、黑、白、藍、黃為主。
- 最常見的化妝是「紅白臉」，即先把整個臉塗上白色粉底，然後圍繞着眼睛及顴骨塗抹紅色胭脂，並塗上紅色唇膏。

延伸學習

粵劇化妝

粵劇的行當 (腳色)

- 百多年前分為末、淨、生、旦、丑、外、小、貼、夫、雜十大行當。
- 隨着歷史的演變，許多行當逐漸失傳，現時以文武生、花旦、丑生行當較為常見。
- 文武生是粵劇獨有的行當，要求演員既能演文質彬彬的書生，也能飾演威風凜凜的武將。

文武生

花旦

丑生

粵劇的武打

粵劇的

唱、做、唸、打

唱——「唱功」，男性角色演唱稱為「平喉」，女性角色演唱稱為「子喉」。

做——「做功」，演員的肢體及臉部動作表演，如台步、手勢、關目、做手、身段、水袖等。

唸——「唸白」，唸出台詞，交代情節。

打——「武打」，武刀弄槍、耍棍弄棒等的武打表演。

香港粵劇

粵劇片段欣賞：
《帝女花之香天》

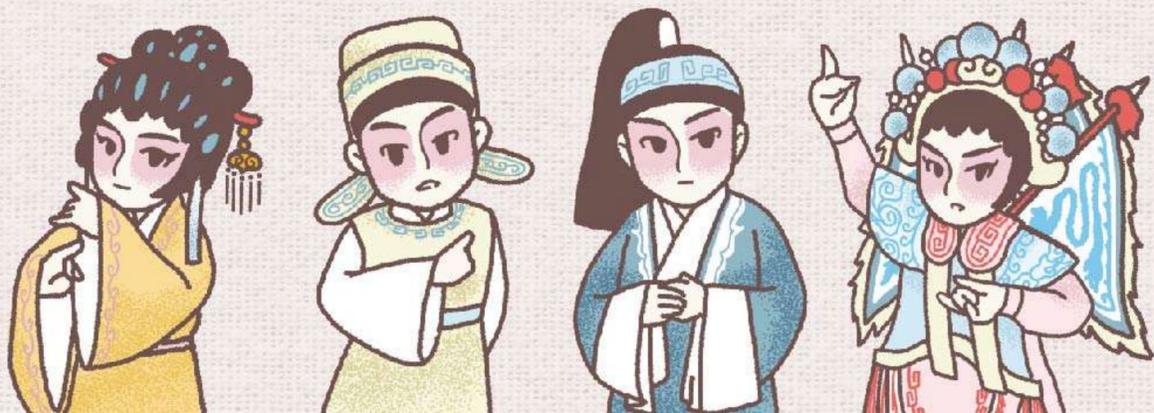

香港粵劇名伶陳寶珠及梅雪詩

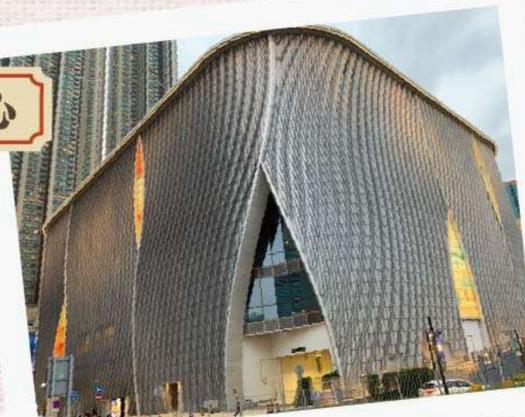
- 從中華人民共和國成立至六十年代，香港拍攝了近千部粵語電影，其中五百多部是粵劇電影。
- 1953年，粵劇名伶紅線女與馬師曾、薛覺先合作對粵劇藝術革新，出現了舞台新氣象。
- 五十年代末期至六十年代，任劍輝、白雪仙領導的「仙鳳鳴」劇團、龍劍笙、梅雪詩擔演的「雛鳳鳴」劇團、麥炳榮及鳳凰女主演的「大龍鳳」劇團所演出的劇目，在藝術上銳意經營，頗受觀眾歡迎。著名編劇家唐滌生的作品《帝女花》、《紫釵記》；徐子郎所編的《鳳閣恩仇未了情》等劇目，都大受歡迎。
- 六十年代後期各種娛樂場所較多，擴大了粵劇的生存空間，也培養了阮兆輝、羅家英、尹飛燕、吳美英等一批新秀，因此，粵劇一度興旺。
- 七十年代初電視劇、流行歌曲、粵語話劇等藝術形式的觀眾日增，粵劇日漸式微。
- 八十年代至今，政府提倡保育粵劇發展，使香港粵劇表演再次興盛。

香港如何保育粵劇？

- 政府在西九龍文化區興建戲曲中心，並在2019年1月20日開幕。提供更多粵劇的表演場地。
- 香港八和會館舉辦多項粵劇教育活動，如「青少年粵劇演員訓練班」，培訓13至20歲青少年。
- 香港八和會館與油麻地戲院一起運營「粵劇新秀演出系列」，為粵劇新秀提供演出機會。

西九龍戲曲中心

青少年粵劇表演

延學習

粵劇傳承新世代

舞蹈

中國先民因何起舞?

- 舞蹈是通過有節奏的人體動作和造型，來表達一定的思想感情的藝術。
- 先民透過舞蹈來祭祀，祈福消災。
- 先民藉舞蹈反映勞動生活、表現男女之間愛情、反映民間風俗。
- 原始時代，巫師求神祭祀的舞蹈稱為《巫舞》。

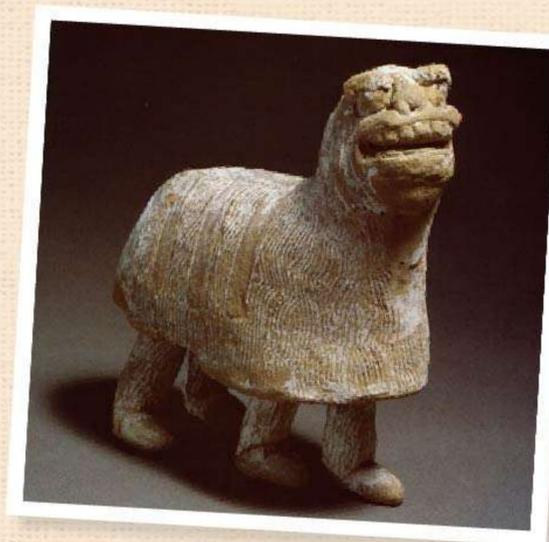
傩舞是巫舞的一種

廣泛流傳的龍舞及獅子舞

- 中華民族自稱是「龍的傳人」，對「龍」的崇拜甚至表現在舞蹈上。每逢節慶，都有風采各異的龍舞表演，亦稱為「舞龍」。

唐墓出土的獅舞俑

- 「獅子舞」早於二千多年前出現。漢朝通西域後，月氏（今克什米爾及阿富汗一帶）、安息（今伊朗）等國，曾派遣使者向漢王朝獻獅子等獸，漢代開始出現了石刻獅子等雕塑，同時也逐漸有了人模擬獅形的表演，亦稱為「舞獅」。

- 獅子舞含有祝福吉祥如意、興旺發達的意願。

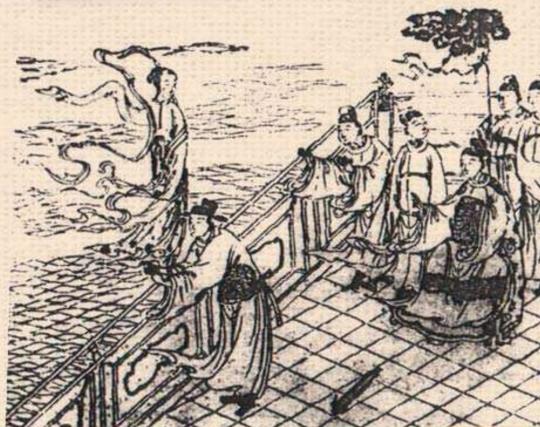
不可不知的舞

漢朝趙飛燕的「掌上舞」

- 趙飛燕是漢朝著名舞者，她深受漢成帝賞識。
- 成帝為趙飛燕特製了一個水晶盤，命宮人托盤，讓飛燕在盤上起舞，倍增飄逸輕盈之美，恍如掌上跳舞一樣。
- 有次趙飛燕在表演《歸風》、《送遠》之曲，舞興正酣，忽然大風驟起，趙飛燕揚袖縱身飄舞，好似將乘風飛去。成帝急呼左右拉住趙飛燕。趙飛燕的裙子被人抓出了皺褶，此後宮中流行一種有皺褶的裙式，名「留仙裙」。

趙飛燕畫像

明代木刻趙飛燕《掌上舞》圖

唐朝楊貴妃的《霓裳羽衣舞》

楊貴妃畫像

- 唐朝楊貴妃以跳《霓裳羽衣舞》而令唐玄宗—李隆基所寵愛。
- 這舞描繪虛幻中的仙境，舞者扮成仙女模樣，服飾典雅華麗，頭戴步搖冠，上身穿羽衣、霞帔，下身著如霓虹般淡彩色裙（亦有月白色裙）。

楊貴妃舞蹈圖
(明刻本《唐明皇秋夜梧桐雨》插圖)

從舞蹈認識少數民族

中國是個幅員遼闊的多民族國家，五十六個民族都擁有自己的文化傳統和舞蹈形式，各具有鮮明的民族風格。如藏族、納西族等，都是能歌善舞的民族。

藏族《弦子舞》

- 傳說這種舞蹈是由唐朝文成公主傳入西藏。
- 舞者會曳長袖而起舞，領舞者多為男子，手中拉着「比旺」（牛角二胡），眾隨之唱和起舞。

納西族《東巴舞》

- 在納西族的祭祀活動中，要由東巴（即巫師）跳舞祭神，這種舞蹈叫《東巴舞》。
- 主要流傳在雲南麗江，其他納西族人民聚居區如中甸、永勝、四川木里等地。
- 東巴舞分為「神舞」、「動物舞」、「面具舞」、「戰爭舞」、「舞具舞」五種。

延伸閱讀

中華民族的多元文化：納西族人的東巴及東巴文化

