河南皮影戏的当代转型与发展
——对郑州精灵梦皮影戏团的调查

汪雪
河南师范大学，河南 新乡 453007
DOI:10.61369/HASS.2026060049

摘　　要： 在我国悠久的历史发展演进中，形成了面貌丰富的民间艺术，民间美术、民间音乐、民间表演等民间艺术都精彩纷呈，其中皮影艺术是我国民间艺术的一大重要分支，它融合了演、唱、雕刻、绘画等多种艺术类别，是一个极其丰富的民间艺术类别。河南皮影是中国皮影四大流派其中之一，它承载着深厚的地域文化与民间美术价值，同时也是我国非物质文化遗产的重要组成部分。发现在不断发展的今天，河南皮影都在不同阶段面临着生存空间萎缩、传承人断代、经营困难等多重挑战。面对这样大量问题涌现，许多民间皮影戏团随着最后一代传承人去世，已经了无踪迹。当然，与此同时也有在困境中奋力坚持下来的部分皮影戏团，例如我们本文的主要论述对象——河南精灵梦皮影戏团。本文以民间美术理论、艺术社会学等为支撑，结合河南精灵梦皮影戏团创新发展的实际案例，从河南皮影历史发展、当代困境解剖，进而探寻提炼出一些适宜当今河南皮影戏团发展的有利建议。

关 键 词： 非物质文化遗产；河南皮影；传承；保护；创新

The Contemporary Transformation and Development of Henan Shadow Puppetry — Investigation on Zhengzhou Elf Dream Shadow Puppetry Troupe

Wang Xue
Henan Normal University, Xinxiang, Henan 453007

Abstract: In the long historical development and evolution of China, a rich variety of folk art has been formed, including folk art, folk music, folk performances, and other folk arts. Among them, shadow puppetry art is an important branch of Chinese folk art, which integrates various art categories such as performance, singing, carving, and painting, and is an extremely rich category of folk art. Henan shadow puppetry is one of the four major schools of shadow puppetry in China, which carries profound regional culture and folk art value, and is also an important part of China's intangible cultural heritage. In today's constantly developing world, Henan shadow puppetry is facing multiple challenges at different stages, such as shrinking living space, succession of inheritors, and difficulties in management. Faced with such a large number of problems, many folk shadow puppetry troupes have disappeared without a trace after the last generation of inheritors passed away. Of course, at the same time, there are also some shadow puppetry troupes that have persevered in difficult situations, such as the main focus of our article – the Henan Elf Dream Shadow Puppet Troupe. This article is supported by folk art theory, art sociology, etc., combined with practical cases of innovative development of Henan Elf Dream Shadow Puppetry Troupe. From the historical development and contemporary difficulties of Henan shadow puppetry, it explores and extracts some favorable suggestions suitable for the development of Henan shadow puppetry troupe today.

Keywords: intangible cultural heritage; Henan shadow puppetry; inheritance; protection; innovation

一、河南皮影戏历史发展脉络

皮影也被叫做“影子戏”或“灯影戏”等，主要是用牛皮、驴皮、羊皮等各种兽皮做成不同形象并进行故事表演的一种综合艺术。皮影表演时会配合灯光、唱曲和演员手动操作进行综合表现。作为最主要的表演者，会在白色幕布后，在用手操纵影人的同时配合唱曲来讲述故事。河南皮影的唱腔吸收了豫剧等精华部分，并在流传发展过程中形成了更具个人和地方特色的独特风格。

在中国，皮影戏的历史渊源十分悠久并且关于它的起源有很多不同的说法。在《史记》中说到皮影源于西汉。在《汉书》中记载过这样一个故事：汉武帝的一个妃子李夫人因病去世，汉武帝因此伤心不已。某天有个偶然的机会他的大臣李少翁受到了启发，使用棉帛等材料先制作出了李夫人的小人像，然后在小人像上涂上颜色并在手脚等关节处加装上了几个木杆，天黑之后拉起了一个半透明的帷幕，请皇帝坐在对面另一个帐中进行观看。远

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

远望去，那美女影子和李夫人十分相似，激动地在帷帐里坐下后又站起来来回走动。但是具体的皮影戏究竟在何时又或者是谁人创立，目前尚无一个确切定论。根据史料记载，在宋代时候皮影戏已经流行。[1]

《中国皮影志》中提出了我国的皮影戏按照地区共分为了四大流派，分别是：河南、山西、陕西、唐山。因为各地文化、审美的区别，四大流派都有着自己的特别之处。其中本文以河南地区皮影戏为主要着眼点，河南皮影戏较为分散，尤其在豫中流失较为严重，在考察过程中发现郑州传统皮影痕迹已经几乎消失。河南皮影主要分布在豫南、豫西，豫南代表有罗山、桐柏等；豫西代表有灵宝道情皮影戏等。除此之外，在豫北的长垣、豫东的开封附近也有少量小规模的皮影戏团活动。不过目前河南较大的皮影戏团仍主要聚集于罗山、桐柏、灵宝三地，在调查访问中得知，郑州精灵梦皮影戏团成员在学习前期都会被送到三地进行长时间的观摩学习。

罗山皮影戏影人制作镂刻精细、技法多样，人物和布景的造型可以看出受到南方皮影的影响。罗山皮影戏剧目大多取材于古典文学名著。目前罗山皮影大小戏团数量相比河南其他地区仍是较为庞大的一个组织，但是罗山皮影戏表演戏团大多坚持传统表演戏目和唱腔，受众群体正在逐渐缩小；桐柏皮影戏不管是在影人造型设计还是词曲唱腔等各个方面都有着自己独特的风格特征。影人制作雕刻的线条风格大胆粗犷，人物形象较为敦实朴实，体现了豫南民间艺术的风格。桐柏皮影现存的戏班子有 5 个，分别为：蔡家班、彭家班、岳家班、蔡家班、李家班。戏团成员在没有表演时大多以务农为生，在有需要表演的时候由班主召集在一起；三门峡灵宝道情皮影。灵宝道情皮影戏在发展过程中还融合了豫西的地方方言唱腔，融入了生活的点点滴滴同时具有丰富的故事情节。改革开放之后灵宝道情皮影戏仍保持其原生态因此受到中外学者的关注同时也导致其进一步发展困境。

二、河南省皮影戏在当代的发展困境

河南大部分戏团仍坚守传统，但是因社会历史和文化生态环境不断变化，如果不能以不断调整、变化的方式发展，就目前现状分析，难以在之后道路上继续发展。

河南皮影分布零散，皮影作为民间艺术的产业开发缺乏整体性的规划，这么多资源但并没有形成集约发展，仍然保持散点式的局面就造成了各自为战、资金利用不充分、纵向挖掘不深刻等问题。皮影作为国家非物质文化遗产的重点保护项目，国家不断加大对于皮影的保护传承，但是关于皮影的保护研究也仅仅停留在表面，具体的传承措施也只流于形式。在皮影发展过程中甚至在传统文化的传承之中，不应该只是让其“自我救赎”，而是从宏观层面我们就进行操纵，目前各地政府均设立有非遗相关的保护科室，从整体入手为当地皮影艺术制定适宜的发展策略，找寻可行的发展生机。不仅是让其流于民间，而是让其与教育、与文化、与时代仅仅联系在一起，让皮影、让非遗真正地“活”起来。

还有一些传统皮影传承人及戏团过于坚守传统，固守老一辈制作以及演出模式，已经难以适应现代人审美趣味，河南大部分皮影戏团依旧保留着传统的戏班模式以及演出方式。大多只是在红白事或者庙会节日收到邀请之时选择出箱，采用一人表演，一人吹唢呐，一人敲锣这种边唱边演的形式用着小辈观众听不懂的方言歌词表演着受众逐渐减少的传统曲目。没有创新，也就是当今河南皮影发展的最大问题。随着传统皮影老一辈的受众群体逐渐减少，皮影可承接的商业演出已经越来越少，这就导致戏团成员仅仅依靠演出并不能维持生计。大多数皮影戏团成员身兼多职，逐渐地皮影表演成了演员们的“兼职”，再逐渐不少演员直接退出选择其他营生。

除此之外，还有一个共性问题是传承人断代消失——传统手艺的学习需要时间打磨和积累，当代科技的发展，让当代人难以静下心来去做一件没有即刻回报的事业。因此导致许多皮影戏团发展失去内在活力和持续发展的根本人力资源。不少戏团人员上都是“只出不进”的状态，新的血液进不来，老一辈的演员没有精力也没有心思去进行创新，导致戏团更无法融合到当今发展。戏团在日渐发展当中，只能随着最后一代传承人去世之后逐渐消亡。

以上这些问题在不同戏团身上或多或少均有体现，因此如何能在面对新问题、新挑战的时候实现不退反进，实现新的发展，就成为了我们该思考的重要课题。

三、郑州精灵梦皮影戏团的创新实践

河南郑州现存一家精灵梦皮影戏团在众多传统文化转化困境上，找到了自己独特的生存之路。1994年出生的李赛是这个团队的“掌门人”，也是河南省郑州市惠济区非遗项目豫东李氏皮影第五代传承人。2015年，李赛组建了精灵梦皮影艺术团，招募和他们一样的“袖珍”演员。演员们来自五湖四海，在郑州因皮影相聚。在成立之初，只有李赛、梁彭、马锋三人，后来随着不断发展有更多的小伙伴进入到戏团中来，在顶峰时期团队人数达20人，后来发展遇到了瓶颈，团队生计难以维系，很多演员表演都需要自掏腰包，导致许多成员不得已另谋生路。

精灵梦皮影戏团成立之初正值互联网发展盛期，戏团从起步开始就同时进行着线上+线下两条道路。线上团队账号“袖珍八宝天团”目前粉丝量48万，李赛个人IP账号粉丝量1.4万，团队成员梁彭个人IP账号粉丝4.1万。对比现行的其余河南皮影戏团主要依靠线下传统皮影表演进行盈利生计，只会导致戏团困顿于现状之中。当然其他戏团也有在做的抖音等线上互联网账号，但是内容仍需要质的提升。线下是他们主要的经济来源，不定时接受全国各地演出同时结合手工文创售卖、定制皮影画等。线下目前演出以及销售点众多，例如郑州电影小镇、开封万岁山武侠城，今年还在郑州荥阳市已开设自己的皮影展馆——“中原镂空艺术非遗文创园”。郑州电影小镇是除了郑州精灵梦皮影戏团在高新·万科广场的一家工作室除外，第一个线下展演以及售卖点。皮影戏团也融合电影小镇特色，在宣传电影文化的

 Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

同时扩大了中华优秀传统文化的影响力。目前正坐落于电影小镇中的皮影居，常驻皮影居演员有两个，一位是李康，一位是薛见浩。皮影居内主要分为两部分，东厅为表演以及观众观看的席位，西厅为各种皮影艺术品以及演员们手工制作的相关工艺品的售卖区。在周六日和节假日游客量增多之时，因为团队成员人手有限，只能聘请兼职人员进行工艺品售卖工作。据观察，节假日时期每天演出场次均为6场，常演剧目有《武松打虎》、《金斧头与银符头》等，每场观众多时可达百人。馆内售卖品主要分为团员手工制作工艺摆件、手工制作饰品、书签以及可操作木质皮影道具、可操作 PU 等材质皮影道具等，节假日时日销售量可达7000元。

在对郑州精灵梦皮影戏团的访谈中了解到，他们走的是一条“多维度”的路。在线上宣传，线下展演和销售的同时，他们还会接受各种形式的活动以及带皮影进学校，持续培训新一代的受众群体并在他们心中种下热爱传统文化的种子。郑州精灵梦皮影戏团的发展之路值得我们借鉴，以下以李赛皮影戏团为例探究总结出河南皮影戏团在当代发展的几条可行路径。

（一）皮影与旅游业结合

随着“以文塑旅、以旅彰文”理念的深入探索，全国各地不断挖掘当地文化并以自己的方式促进传统文化与旅游结合，打造文化旅游胜地。将皮影和旅游业相结合，在内容上突出地域性、民族性和独特性，以深厚的文化底蕴给人一种新颖的心理体验，让游客在增加游玩乐趣的同时宣传了皮影。郑州精灵梦皮影戏团在电影小镇“皮影居”、开封大宋武侠城进行皮影表演的同时，在表演之前和结束之后也会不断向来往的观众宣传讲解皮影文化，为皮影文化的发展作出了巨大贡献。

（二）皮影和现代媒体结合

将皮影和现代技术相结合的方式可参考李赛皮影戏团在互联网上打造非遗传承人设 IP，进一步扩大知名度；当然不仅在于发展路径上也可以在皮影制作本身以及皮影表演上，采用高精度技术手段制作，打造沉浸式虚拟皮影舞台空间还可以让观众借助 VR 设备获得全景式观演体验等。[2]让传统艺术发挥其原本魅力，让更多人看到了解到并且爱上传统艺术，促进传统艺术源源不断地传承与发展。数字化时代的到来是挑战也是机遇，皮影戏团学会利用现代数字媒体技术，将皮影和数字媒体技术融合起来，不断刺激新的皮影新的制作以及演出形式的出现，促其更长远发展。

（三）皮影和手工艺品结合

皮影在之前仅仅在于皮影戏表演本身所需要的人物、道具、布景之上，但是现在皮影材料可以进一步发展走进人们的生活当中。就如李赛皮影戏团在电影小镇的店面设置为例，除了皮影表演、皮影人物雕刻售卖之外，还用皮影边角料精心创作出了耳饰、发簪、书签等精美工艺品，将传统技艺和实用以及美观相结合，打开当代市场大门。这为皮影当代销售打开了新的思路，皮影不局限于工艺摆件，还可以与实用相结合，符合当代人理性消费的观念。在电影小镇皮影文创售卖时，当具有特色的文创产品摆在人们面前时，相比其他工艺摆件会吸引更多人的目光。游客在观看过程中，我们演员也会为其进行讲解，宣传皮影文化。同时根据营业数据也显示，与皮影工艺摆件相比，人们更愿意为实用皮影手工品进行消费。

（四）皮影与教育结合

李赛提出“皮影应回归教育”，这与非遗保护的“社区参与”理念相契合。可通过编写皮影校本课程、举办校园皮影节、开展社区皮影工作坊等形式，推动皮影艺术在青少年中的传播，培养潜在传承群体，增强文化认同。皮影与教育相结合的提出是一个新的也是一个具有挑战性的课题，这个课题的成功实施得益于国家对于美育的大力支持。郑州精灵梦皮影戏团早在前几年就已经和多个学校进行合作，进入校园之内为学生们讲解皮影文化，讲授皮影知识。让孩子们在自己操纵皮影表演“玩”的同时，潜移默化的影响了孩子们的思想，让孩子们了解中国传统文化并且热爱自己的传统文化，形成文化自信。

四、结语

河南皮影作为民间美术与其它艺术载体的多维表现，其现当代发展是时代号召下非遗活态传承的必然要求，更是地域文化自信重要体现。郑州精灵梦皮影戏团的创新实践证明，皮影与旅游业、现代媒体技术、手工艺以及教育相结合，创作出符合老、中、少三代人审美的作品，能够促进戏团实现立体化发展，也能够有效破解皮影目前的发展困境。河南皮影的长远发展，需要以区域协同破解资源分散困境，以文旅融合拓宽生存空间，以数字化传播扩大受众群体，以人才培养夯实传承基础，以文创开发激活产业活力，需要我们一同从多方位角度出发，只有兼顾传承与创新、文化与商业、个性与共性，才能让河南皮影在现代社会中找寻到新的生机，实现自身的可持续发展。

参考文献

[1] 王英，宋伟 . 浅析传统皮影艺术的美学特征 [J]. 陶瓷研究与职业教育，2007,(03):25-29.2007.03.010.

[2] 闫涵 . 河南桐柏皮影的艺术特征及活态传承研究 [D]. 西华大学，2020.DOI:10.27411/d.cnki.gscgc.2020.000441.

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.