

The SUPPORT Arts and Crafts
International Centre of Thailand
(Public Organization)

手工艺艺术品:

南德隆皮影戏——刻影

南德隆皮影戏的刻影，伴随着泰国的皮影戏表演，反映了民间的智慧与独特的文化，通过白色布面的屏幕透视泰国人民的生活方式，如今已有200年的历史。用来表演的“皮影”蕴含着技术与艺术的创新，为的是能够配合表演上的对白，给观众传送观看皮影戏的乐趣与色彩。创作“皮影”需要技术非常高的刻影师，从挑选皮制品，净皮，用铁刀刻皮，过稿和刻影。

皮影戏是泰国南部民间的特点，反映了泰国南部人的生活。古时候通过白布屏幕传达各种信息，一直发展成讲故事的方式，将各种事情串成戏剧，使用当地的腔调唱出来，这种表演方式叫做“皮影唱戏”，有的是讲故事，有的是一段对白，一般是talad诗的方式唱出来，原来只演罗摩衍那的故事，后来皮影戏导演选择了泰国民间著作种的民间故事如：graitong、chaiyacheat、kaewnama等等，或者选择当时比较热的戏剧，为的是增加皮影戏的乐趣，所以刻影师需要将戏剧中人物的形状、服装、首饰配合戏剧内容设计出精美的皮影。

反映当地智慧与工匠技术

刻影文化或者当地称扎皮影，各个步骤都非常讲究做工的精细。古时候没有现代工厂使用的净皮技术，古时的刻影师都是通过他们的智慧准备了精美的皮影展现给观众欣赏。

从选皮来说，古时候会选择不同的牛皮来制作不同的皮影人物。如果是男女主人公，就会使用年纪小的牛，重量不超过16公斤，因为皮不会太厚，也不会太薄。至于老牛一般是一些客串人物或者搞笑的人物。牛毛的颜色也各有不同用处，黑色的牛毛，牛皮的颜色比较清淡，适合制作男女主人公，红色的牛毛，会有白色的牛皮，适合制作老人人物皮影。有时候人物的肤色比较接近人的肤色，所以不需要用白色的牛皮来刻，而是用黄色的牛皮，因为比较厚，而且很耐用，使用期比较长，如巨人、仆人或者生活方式像普通百姓的男主人公，需要用颜色接近人肤色的牛皮；有的人物如老师、巫婆、仙人，会使用老虎皮。根据传统信仰如果是老师或者圣人的皮影会使用比较有灵气的牛皮，如被雷劈死的牛皮，被雷劈死的白色水牛皮，自然死的有花纹的牛皮，或者比较有特点的牛，比如角有斑点的牛，尾巴像花的，白色秃头的，脸型像菩提叶的牛等等。

The SUPPORT Arts and Crafts
International Centre of Thailand
(Public Organization)

南德隆皮影戏的皮影特点是皮影人物身体比例，近距离看会显得不平衡，从腰以下的部分比较短，不像一般的艺术品，因为将这些皮影放到白色屏幕时，一般展现的是上半身，而下半身离屏幕摆成75度，使其影子被拉长，下半身会自然被拉长。如果一开始就按真实的

比例制作，皮影表演的时候就会看到手的长度还不到腰的部位，看起来很奇怪不美观，但现代的皮影戏的受欢迎程度下降，所以皮影的制作目的转向纪念品，楼房的装饰品等等，在制作方面规格也缩小了，比例也按真实的比例制作，达到另一种欣赏方式的美观。

刻影的过程

画皮的过程，画皮这一过程可能会将已经画好了的皮或刻好了的皮印在需要刻的皮上，然后用刻刀画出轮廓，这一过程工匠需要了解要画的图，也要对该人物非常熟悉。

刻皮过程，刻皮适合比较大的图案，根据工匠的风格使用专用刻刀或者刻刀，根据画好的轮廓雕刻。

刻皮会使用刻刀（名叫tudtu）刻在皮具上，刻成各种形状。以前的刻皮会使用雨伞的骨架和钉子一起卷起来，用火烧成刻刀。现在刻刀有多种风格，也有很多规格可以选择使用，如三角形、心形、花，需要在实木板上如楠木板上进行雕刻，因为刻皮以后木板不会脱落，刻刀也不容易弄坏。木板要尽可能的保证板面的平行，刻出来的图案才会平衡。

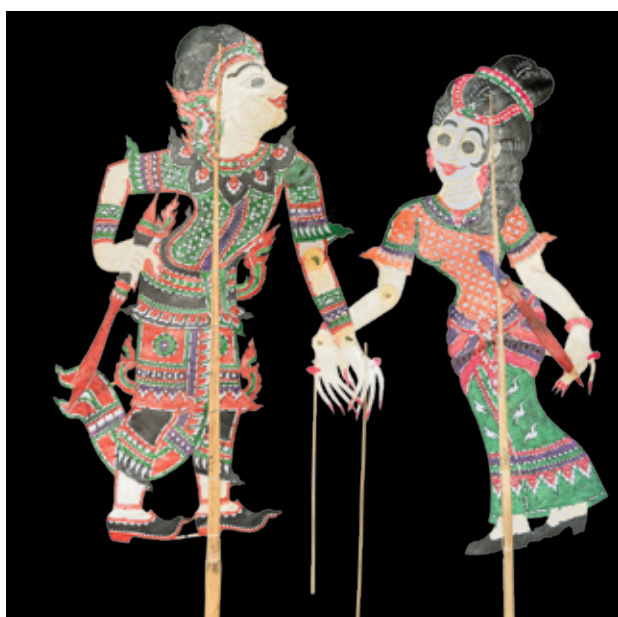
刻皮的重要技巧是,刻刀的洞要大一些,远距离看线条才会比较清楚,用刀刻在皮具上的过程,如果工匠的技术不到位就会使雕刻的痕迹不够均匀,好的雕刻要做到力度均匀,有的图案可能会有不同的雕刻方式,如三叶草,心或者红心,有的要做成鱼蛋形状,使用圆头头的刻刀刻成一条线,使圆圈排列起来就使鱼蛋的形状。

涂色的过程,需要考虑到形状和它的用途,如果该皮影是用来表演的,那么颜色需要保持新鲜、亮眼,要使用比较鲜艳的颜色或者各种颜色交叉,而且要考虑到皮影透明度,颜色不会变淡。

固定皮影,这个过程是要将皮影固定在竹子的骨架上,需要用竹子或平托木,是专门用来固定皮影的木叫做“maichee maitab”将竹子劈开,把皮影夹在中间,然后用针线封起来,要先量好针线与皮影人物的尺寸,然后再用火把线条烧一下,就可以把皮影人物和木架绑在一起。用针线缝的时候也有一些习俗,就是开头和结尾缝针的方式要一致,如泰语俗语所说“有一个好的开头,也要有一个好的结尾”。

火烧将竹子弯曲,与眼皮同一个高度,如果皮影人物张嘴,眼睛也会眨。现在有的工匠依然用竹子,有的用塑料做成直筒型的杆,有的用皮筋,但是皮筋时间久了会容易坏,不如用以前制作皮影剩下的皮来绑。

资料来源和参考的资料
资料来自 suan nudla师傅, kid kodrat师傅