

怎樣演木偶戲

吳定洪編

兒童讀物出版社

怎樣演木偶戲

吳定洪編

兒童讀物出版社

書號：活 0006 28 開本 35 千字 定價 2,800 元

怎樣演木偶戲（高）

編 者 吳 定 洪
裝幀者 張 蘇 予
出版者 兒 童 讀 物 出 版 社
上海延安西路一五三八號
印刷者 上 海 市 印 刷 二 廠
總經售 新 華 書 店 華 東 總 分 店
上 海 南 京 西 路 一 號

1954年7月初版 印數 1—6100

上海市書刊出版業營業許可證出零壹陸號

目 錄

開場白.....	1
一 布袋木偶.....	4
二 杖頭木偶.....	16
三 提綫木偶.....	24
四 活動木偶.....	32
五 演出的準備.....	39
附錄一 “兩兄弟”(五景木偶童話劇)	46
附錄二 “兩兄弟”的演出提示	63

開 場 白

木偶戲這個名字是大家都熟悉的，在街頭上也常常可以看見木偶戲的表演。這種有趣的藝術，我們每一個人，特別是兒童們，都會對它感到極大的興趣。

兒童們是最喜歡玩具的，而木偶却是一種更有藝術性的玩具。它本身雖然沒有生命，也沒有知覺，但是一到了操縱者的手裏，就可以使它表演出喜怒哀樂、善惡忠奸的表情。它可以扮做人，也可以扮做動物，能演出一般舞台戲所無法表演的姿態和動作。這些姿態和動作，會使得觀眾對那個角色表示出同情、嫌惡、喜愛、憤恨，而忘記了舞台上演的只是個木偶。

兒童們看了木偶戲後，會向那些可愛的木偶學習，照着它的樣子，早起早睡，自己鋪床、疊被、洗臉、刷牙，養成良好的習慣。並且還可以培養兒童們勇敢、機智、友愛、互助等的優良品質。

成人們看了木偶戲後，也可以從戲裏得到許多教育。所以木偶戲這種獨特的藝術，可以在人們的娛樂中發生了教育的作用。

但是這種藝術絕對不是孤獨存在着的，而恰好相反，它是和其他所有的藝術相連繫着的。它綜合了美術、雕塑、文學、戲劇、音樂和舞蹈等。特別是我國的木偶戲，保存了民間固有的藝術遺產，更有它特殊的風格。

我國的木偶戲，據說是在三千年以前的周穆王時代，由一位名叫偃師的人創造的。到了漢朝末年，提綫的木偶，已開始在宴會上演出了。但在那時候，少數的封建帝王和官僚們，只把木偶戲作為他們結婚、喪事、做壽的戲班子。多少年來，藝人們到處給人看不起，流落在江湖，使木偶戲得不到應有的發展。好在木偶戲是民間的藝術，受到勞動人民的喜愛，所以才保存了下來。

自從解放以後，演木偶戲的藝人們也翻了身，各地都湧現出了許多優秀的木偶戲表演者。描寫英雄歷史人物的新濶安洲和大鬧天宮等木偶戲也已攝成電影了。在一九五二年十一月間，蘇聯藝術工作團來我國表演，蘇聯國立中央木偶劇院院長兼總導演、俄羅斯聯邦共和國人民演員、斯大林獎金獲得者謝爾蓋·奧布拉茲卓夫，對我國的木偶戲，提出了許多寶貴的

意見，使我國的木偶戲有了更明確的發展方向。

蘇聯的木偶戲已有極大的成就。但在沙皇俄國時代，沙皇政權對人民的藝術完全採取看不起的態度，把演木偶戲的藝人從市鎮上驅逐出去。在偉大的十月革命以後，由俄羅斯聯邦共和國功勳演員埃符蓋尼·吉梅尼領導的木偶劇團，就在一九一九年成立了。一九三一年，由謝爾蓋·奧布拉茲卓夫領導的國立中央木偶劇院也在莫斯科建立了，其中有二百多個工作人員。到現在，蘇聯的木偶劇院已發展到一百多座了。他們的著名木偶劇本，有神話劇阿拉亭的神燈、果戈理的童話聖誕節的前夜和奧布拉茲卓夫的創作三隻小熊等。近年來，特別是在布袋木偶和杖頭木偶方面有很多新的創造。

木偶的種類，照它操縱的方法來分別，有布袋木偶、杖頭木偶和提綫木偶三種。布袋木偶，是由操縱者把手插在木偶的身體裏，向上舉起，用手指彎動木偶的頭、手、身體和腿等。它的優點是操縱很方便，運用很靈活。杖頭木偶，是由操縱者在下面用木杖撐起木偶來表演，可做出較大的手勢；但這種方法對有些木偶不一定適用。提綫木偶的操縱者，是在上面撥動吊在木偶各關節上的提綫而表演，它的活動範圍最大，只是操縱起來不及前兩種的方便。所以初學的人，最好先演布袋木偶。

演木偶戲並不是一件難事。要知道看木偶戲是很有興趣

的；但是自己來製作和演出，却格外有趣。在這本小冊子裏，編者介紹了各種木偶的製法和演出的方法，其中還加入了一章極有趣味的活動木偶；在末了，還有一個木偶劇本。

如果您想嘗試一下的話，那麼就讓我們一起來開始製作木偶和準備演出木偶戲吧！

一 布袋木偶

布袋木偶，可以分成頭、身體、手三個部分，有時候還加上兩條腿。它的身體，實際上只是一個中間空的布袋，所以叫做“布袋木偶”。操縱者的手，就從下面伸入到這個布袋裏，把食

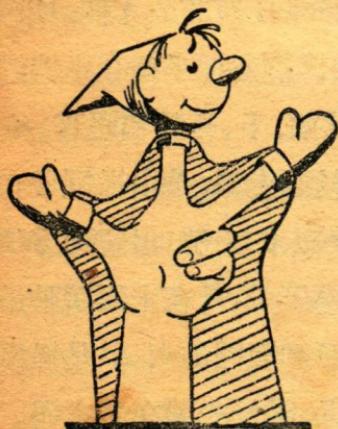

圖 1 布袋木偶的套指法。

指插在木偶的頭中，大拇指和中指各插在木偶的兩隻手裏，而無名指和小指彎向手掌（圖 1）。這樣，便使木偶的肩部成為斜的形狀，一個高，一個低。也可以用另外一種方法來套上木偶：把食指和中指兩個指頭插在頭中，在木偶的一隻手裏插入大拇指，另一隻手裏插入無名指和小指。這種套法，在轉動木偶的頭

部時，可以不帶動它的身體；但是操縱起來，却不如上面一種的套法活潑。當然，還有其他的套指方法，這要看操縱者的手所能够達到的靈活程度了。

操縱布袋木偶的方法比較簡單，可以使它穩定地拿取東西。有時候雖然沒有給它做上兩條腿，但仍舊可以要它做出跳舞、打架等的動作。只要有熟練的操縱技術，還可以使木偶用掃帚來掃地，用兩隻手握住鉛筆寫字，劈木柴，用扁擔挑桶，用刀子切東西（也是用兩隻手抓住的）等等。並且除了能扮演人的形狀外，也可以扮演各種各樣的動物。

在製作一個木偶的整個過程中，最複雜和最費功夫的部分是做頭部。一般木偶的頭部，都是用裱紙的方法來做成的。在着手製作之前，先要準備好一切必需的材料：像粘土或塑像用的油泥、白報紙（不要用光面的圖畫紙）、漿糊。還需要凡士林油、滑石粉或牙粉、油彩顏料、砂紙（即在紙面上膠有玻璃粉的）、鋒利的刀子、小刷子、綫、針、玻璃珠或鈕珠（有圓珠的鈕扣，做眼睛用的）、毛皮、捻股綫或棉紗（做頭髮用的），以及爲捏塑頭部用的小木棒和小鏟子等。

第一件事是用灰粘土或油泥來捏塑頭部。粘土不要太乾，否則它會乾裂而使捏塑時感到困難；但是如果太濕，也會使粘土捏塑成後，就變掉了原來的形狀。除此以外，還要把粘土

攪得很勻，預先把其中的小石塊，小木片和其他不純淨的雜物除去。

頭部的高度，大約不超過 7 到 8 厘米，它的外形和眼、鼻、耳、口等都要簡單而清楚，使得坐在較遠的觀眾，也能看清它的面貌。又因為木偶常常是斜對着觀眾的，而且觀眾們，都是根據木偶的鼻子，來推測它所觀看的方向的，所以頭部側面的輪廓，更應該特別清楚。

用粘土按照所需要的形狀捏塑成頭部後，隨即把它稍微烘乾一下，這樣，可以不使手指一觸到它就會陷下去，成了一個凹痕。但也不要把它一下子全部烘乾，不然粘土仍會乾裂，而且臉上的一些細微部分，像鼻子、耳朵等就很容易脫落下來。應該讓它自己慢慢地冷却。

這個粘土的頭只是個模子，還要用裱紙糊在它的外面後，才能做成木偶的頭部。裱紙的方法，就是用稀漿糊把碎塊報紙一層層地貼上去。

在裱紙之前，先要在粘土的頭上，全部塗一層薄薄的凡士林油。然後把一張白報紙鋪平在桌上，在它的面上均勻地抹上稀漿糊，這樣可以同時使報紙被浸濕。漿糊的做法，和平常的方法一樣，用麵粉調成，裏面也可以滲入些濃膠水。

把抹着稀漿糊的紙扯成小塊，它的長和闊都要不超過 2

厘米，並把它一塊一塊地貼到塗着凡士林油的粘土頭上去，直到全部都被貼滿時為止。在這第一層報紙的外面，貼上第二層報紙，這樣繼續貼下去，一共要貼五層或六層。貼的時候要很細心，使它光滑沒有凹痕。為了要貼得光滑，前後兩層就不能搞錯，最好用兩種不同顏色的紙輪流地貼上；例如第一層用了白報紙，第二層便可用印有字的廢報紙，但最外面一層最好用白報紙。在貼到頭上面孔的部分時，更應該小心，不要把粘土的模子捏凹，或變掉了原來的形狀。全部貼完之後，把它放在乾燥而溫熱的房間裏一天一夜，或者多放一些時間，使它自己乾硬。但不論怎樣，千萬不要把它放到火爐邊上去烘烤。

等到紙裱的頭部乾透後，把它耳朵背後的後腦部分用刀子切開，從裏面取出粘土的模子（這個模子，當然還可以留着，用它做第二個相同的頭部）。然後把兩個切開的部分縫合起來，在接縫上貼一張紙條。最後用砂紙把頭部擦光，使完全光滑後，再塗上一層油膏。

油膏是用滑石粉或牙粉做成的，把它攪勻在很稀的膠水中，放在火上煮若干時間，使它慢慢地變成像雪花膏那樣地稠密。從火上取下來的油膏很快就會凝固，所以在把它塗到頭上去時，要儘量快，只用二、三秒鐘的時間，並且還要儘量塗得均勻。但如果發現已經有不均勻的地方，可以用砂紙來把它擦

光。在這油膏的外面，塗上水彩顏色或油彩顏色（以油彩顏色較好），再撒上白粉，用一小塊棉花，輕輕地抹掉那上面沒有貼着的粉末。上粉的目的，是使木偶的臉部不會發亮，不然演出時的燈光照上來，在臉上就有了反光，觀眾就會看不清它了。塗顏色，當然只能在木偶的面孔、頭頸和耳朵等部分，也就是沒有被毛髮遮蓋的部分。

木偶的毛髮，包括它的鬍鬚、鬢髮和頭髮，最好用毛皮、細綫、棉紗等適當的材料來做成。如果木偶的頭髮梳得很高，那可以先在頭上做成模子，然後在這模子上再貼上毛髮。

木偶的眼珠，可以用珠子或玻璃球來代替，把它貼到眼睛的地位上去。也可以用光滑的鈕珠來代替（這種鈕珠是要穿線孔在背後的），把一小段鐵絲的一端彎過來，穿在鈕珠背後的穿線孔中裝牢，趁頭部的油膏還沒有乾硬以前，把另一端插入到眼睛裏去。事先在眼珠的地位都要做成兩個凹孔，不然，眼睛就會好像彈出來的一樣。在這沒有動作的木偶的面孔上，有了這雙發亮的小眼睛後，只要頭部一轉動，便可以使它表演出生動而豐富的表情來了。

前面已經說過，木偶的身體就是操縱者的手插入的地方。那麼就按照操縱者的手，來縫製布袋（如圖2），在它的上端要能伸出三個指頭，這都要和木偶的頭、雙手和服裝等相配合。

並且要計算好，使操縱者的手指尖能正好伸入到木偶的頭中和兩個手掌中去，不然，木偶的雙手會垂擺搖晃，而且也不能拿取什麼東西了。

木偶的小手，用布縫成四指合併手套的形狀。開始做時，最好先把兩層布夾住，上面畫了這種手套的形狀，用線照圖樣把上下兩層布縫住後，剪去邊上多餘的布，從手套一邊的縫中把裏子翻出來，在裏面塞入棉花。它的四個手指，只要用線在手套上筆直地縫上三行就可以了，不必分開。

在木偶頭下的頸部，縫上衣領，再把這衣領粘到布袋上去。不能讓粘貼的膠水受到操縱者手上的熱而融化，不然流到了手上，就會弄髒木偶的襯衣和頭頸。操縱者的手指插入到木偶的頭裏，不應深於手指的第二個關節處；否則，要轉動或彎下木偶的頭部，都會感到不方便的。

布袋木偶的兩條腿是可以有，也可以沒有的。因為木偶在屏風後面被觀眾所看見的部分，只有它全身的四分之三左右，

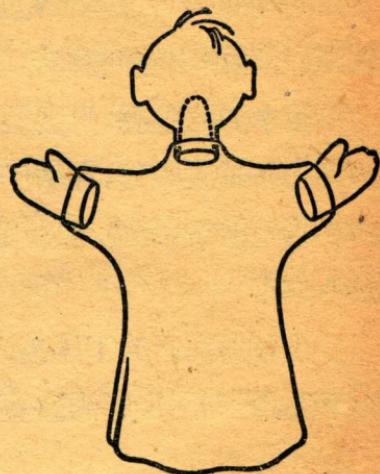

圖2 木偶的布袋。

下面的雙腿，可以用長袍蓋住。只有爲了要表演它的行走姿態，或必須露出它的腳時，才需要給它做上一雙腿。

做木偶的雙腿，只要裝作膝蓋以下的部分。可以用漆布或結實的布做成靴鞋，和襪子縫在一起，裏面塞上棉花。如果木偶穿着長統靴，那也可以用裱紙做成小腿和腳，外面貼上適當顏色的布。

在布袋前面的下邊裏，縫上木偶的短褲子，並把這短褲子的下邊，縫到兩條腿的膝蓋下。布袋的後邊和短褲子的後邊，

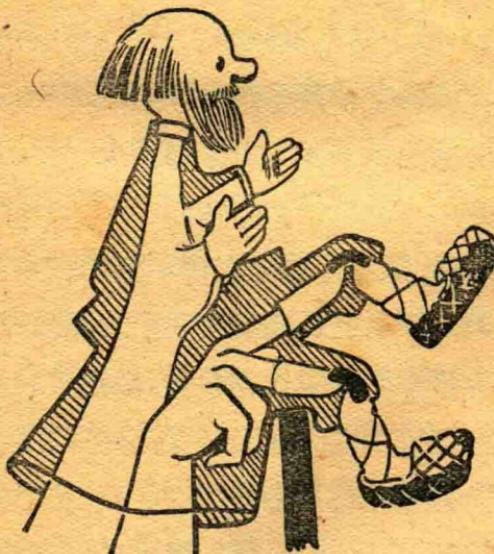

圖 3 布袋木偶的腿。

不必縫合起來，在這個開口上，再縫一個長的布筒，操縱者的手就從這裏伸進去。這布筒也是用做短褲子的那種布做成的（如圖3），它應該做得大些，使得能同時伸入兩隻手；一隻手向上插在木偶的頭和手中，另一隻手向前插在木偶的兩條腿中。在木偶的兩條腿裏，還要做入兩個用硬紙做成的小套管，使操縱者的手指能緊緊地插在裏面。這樣，木偶便可以運動兩腿、坐下，或是把腿擋起來等。

可以給木偶穿上各式各樣的服裝。但木偶服裝上各個部分的比例，和人的服裝是不一樣的，所以在裁縫時，要根據劇情和它的外貌來創造服裝的式樣，使觀眾一看就明瞭它是什麼樣的角色。

動物木偶和人形木偶的製法是一樣的，只是它的頭部不必塗色，只要用布貼上去就行。布的種類，要根據動物的外貌來選擇，例如用毛皮、棉布、長毛絨或毛巾等。動物的耳朵不是貼上去的，是另外縫上去的。

動物木偶的身體，不一定要用布袋，可以根據它的特點來縫製外表，以表現出動物的毛皮，和向上直接縫上頭部。

在演出中，常常要求動物木偶能做出各項動作來。關於這些活動木偶的製法，在第四章中已有詳細的說明，這裏不再多說了。

爲布袋木偶演出用的舞台非常簡單。只要有一個較高的屏風，操縱者躲在屏風的後面，把木偶舉上，使木偶的上身露出橫木，給觀衆看見。這個露出的部分，約佔木偶全身的四分之三，就是說，那假想的舞台台面，是在比較屏風橫木略低的平面上。這樣所有出場的木偶，都應該站在同樣高度的平面上。

但是當木偶離開了橫木，木偶全身給觀衆看見的部分就會減少（如圖4），好像木偶是在降下身去。所以操縱者在把木

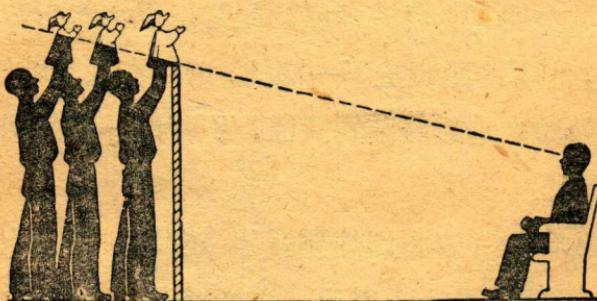

圖4 最好不要把木偶離開橫木太遠。

偶從橫木處向後引走時，要漸漸地把它昇高。在一般的情況下，最好不要把木偶引走得太遠。

屏風的種類很多，有一種套在身上的“圓形屏風”，是非常簡單而有意思的。在一個大圓圈下，掛了布幔，一直拖到地上，操縱者就站在這布幔裏（如圖5）。在操縱者的腰部和胸部束有皮帶，用來縛住左邊、右邊和後面三根木柱，把圓圈支住。這

樣，操縱者就可以空出兩隻手來，同時操縱兩個木偶的表演了。

比較大一些的“八格形屏風”，也很容易自己來製造。它是由八個木框用鉸鏈合成的，可以折疊起來，攜帶非常方便（如圖6）。

屏風的高度，由操縱者的身體的高低來決定，一般不超過165—170厘米。橫木的總長度，大約為300—400厘米（包括前面和兩邊的木框）。先用厚約二厘米、闊約三厘米的木桿做成八個相同的木框，它的直邊要等於屏風高度的一半，約83—85厘米；橫邊要等於屏風橫木總長度的四分之一，約75—100厘米。為使木框堅固，

最好用鐵皮或薄板把角釘合起來。用鉸鏈把框子合成的方法，看圖就可明瞭。圖中用虛線畫的鉸鏈是表示要釘在後面，使能向內折疊。如果在1和7兩個木框上，各釘一塊木板，把木框釘後，再依照1、2、4、3、5、6、7、8的

圖5 圓形屏風。

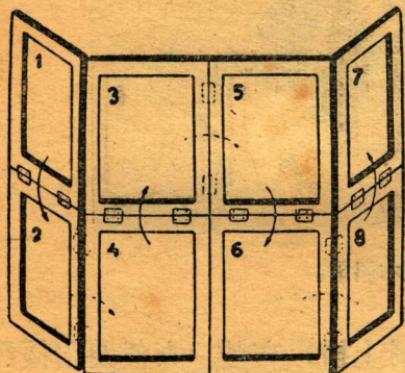

圖6 八格形屏風。