

图说中国
非物质文化遗产

中国最美

木偶

主编 王海霞
本册编著 陈晓萍

长江出版传媒
湖北美术出版社

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

丛书策划 / 王开元

责任编辑 / 敖露

整体设计 / 刘嘉鹏

龚黎

技术编辑 / 李国新

图书在版编目(CIP)数据

中国最美木偶 / 陈晓萍编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2013.1

(图说中国非物质文化遗产)

ISBN 978-7-5394-5951-6

I. ①中...

II. ①陈...

III. ①木偶—工艺美术—介绍—中国

IV. ①J528.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第015546号

出版发行: 长江出版传媒·湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电话: (027)87679520 87679521 87679522

传真: (027)87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印制: 武汉精一印刷有限公司

开本: 787mm×970mm 1/16

印张: 7

版次: 2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

定价: 48.00元

图 说 中 国
非 物 质 文 化 遗 产

中国最美

木偶

主 编 王海霞
本 册 编 著 陈晓萍

长江出版传媒
湖北美术出版社

目录

CONTENTS

004 序 王文章

005 前言 王海霞

006 一、木偶历史沿革

西汉 — 魏晋南北朝 — 唐代 — 宋代 — 元代 — 明代 — 清代 — 近代

010 二、木偶的种类与产地分布

012 三、木偶的制作工具及工艺流程

018 四、木偶的保护与传承

024 五、木偶作品欣赏

024 (一) 提线木偶

040 (二) 铁枝木偶

050 (三) 布袋木偶

087 (四) 杖头木偶

107 (五) 药发木偶

序

王文章

中国艺术研究院院长

国家非物质文化遗产保护中心主任

随着中国非物质文化遗产保护工作的推进和科学发展，广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中，人们已经看到，由于生活环境的改变和生产方式、生活方式的变化，产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失的现实，而这种现实将会对人类社会可持续发展的前景带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产，尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的精粹性、珍贵性和保护的重要性，已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：“非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变发展中呈现的形态是丰富多样的，这充分反映了文化的多样性特点。世界各国都有自己的传统民族文化，中国的民族民间文化是我们的母体文化，它延续了我们几千年的文化传统，一直到今天，从未断裂，它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感，承载着中华文化的基因和血脉，呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产，从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰，即是想从非物质文化遗产丰富的门类中，选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品，对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析，让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧，表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保持人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造个性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化多样性形态保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙，我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产，并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想，广大读者包括青少年读者会从这套丛书感受到编著者的希望。

前言

王海霞

中国艺术研究院民间美术研究中心
主任、研究员

《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列（第一辑）是为配合国家“中国文化走出去”战略而编创的介绍中国优秀的非物质文化遗产的系列读本，包括剪纸、年画、皮影、木偶、唐卡、风筝、泥塑、织染绣、玩具、面具脸谱。虽然这只是博大精深的中国非物质文化遗产中的一小部分，但因其具有典型性和代表性，尤其是其形式美感十分显著，故选择这些项目作为“中国最美”系列的开篇，让社会各界和国际友人了解中国传统文化的大美，也是我们对中国非物质文化遗产保护和宣传所做的一份努力。

中国改革开放三十余年来，经济上获得了极大发展，但由于西方强势文化的影响和现代化、全球化、商业化的影响，中国传统文化受到了前所未有的冲击，很多依靠口传心授的传统手工艺和艺术陷入濒危。在青少年中，传统节日被逐步淡忘，相反，西方的圣诞节、情人节却十分受捧。传统技艺在年轻人中很难找到愿意学习的传承人，青少年与传统文化和艺术的隔膜变得越来越深。

2003年，我国启动了非物质文化遗产保护工程。随着联合国教科文组织倡导的文化多样性保护工作的开展，越来越多的外国人士也开始了解和喜爱上了充满魅力、历史悠久的中国传统文化。我们的保护工作也在全面推开的同时，进入了一个向纵深发展和个案调查的阶段。如何让我们的青少年了解我们的非物质文化遗产，让世界各国看到我们的传统文化之美？我想，我们首先要把那些美轮美奂的民间艺术进行一番梳理，进行系统的整合，然后编辑一套最能体现中国文化之美和中国非物质文化遗产特色的丛书，让人们看到它，了解它，爱上它。我们深信，中国民间艺术的魅力是无穷的，它优美的造型，绚丽的色彩，夸张写意的表现，随心所欲的创作力以及所蕴含的深厚的人文精神，加上它独具匠心的制作工艺，巧夺天工的奇思妙想，都会让我们沉浸于它所传达出的大爱和大美之中。这套丛书，就是我们奉献给广大中外读者的一份礼物。

这套丛书，我们会持续做下去，我们将力争把各地具有代表性和典型性的传统民间艺术，按照既有视觉之美又有内涵之美的原则挑选出来，呈现给大家，让读者尤其是青少年读者充分了解我们民族民间文化中的“中国最美”。我们也希望能够抛砖引玉，让身为读者的您来告诉大家还有更多的“中国最美”。

一、木偶历史沿革

木偶，古称傀儡，主体由木头等材料雕刻而成，模拟各种人形，既是戏曲表演的道具，又是富有浓郁地方特色的民间美术品。以木偶表演的戏曲称为木偶戏。

木偶艺术包括文学、美术、音乐、戏曲、舞蹈、杂技等艺术元素，内涵丰厚。在它的身上，交叉承载着历史、宗教、民俗等多层文化涵义，透过木偶艺术，可以管窥到中华民族各区域在不同历史阶段的文化内涵与精神风貌。最早的木偶出现在古人的丧葬与巫术仪式中，形态有“俑”和“大桃人”等，寄托了人们对来世的祈盼与向往。在后世的发展中，木偶作为沟通人神的工具，继续在宗教仪式中充当着重要的角色，至今仍然在乡村的婚嫁葬礼、诞辰周岁、纳土动迁等除凶、纳吉、奉祀、酬天、敬神仪式中扮演重要角色；另一方面，木偶艺术作为纯粹的娱乐工具，走向完整的戏曲形式，受到各阶层人们的喜爱。其演出形态，受到戏曲规范的制约，呈现出高度程式化的特点，这也表现在角色造型中。当代，随着社会生活环境的变迁，它所赖以生存的土壤正慢慢消失，木偶艺人逐渐步入古稀之年，年龄结构出现断层，木偶制作技艺和演出技艺濒临失传。只有少数木偶艺术从民间走向剧院，走向都市的舞台，跻身于精英艺术的行列；而更多的民间木偶表演，则成了民俗宗教活动的点缀，艺术性大为削弱甚至丧失。

木偶戏兴于汉代。关于它的起源，有一个有趣的传说：汉高祖刘邦被匈奴首领冒顿围困在平城，谋臣陈平得知冒顿好女色，其妻閼氏又善嫉，便将刻制成美女形象的木偶，安上机关，通过人的操纵，使其在城头翩翩起舞。閼氏看到，担心城破之后，冒顿会娶这些“美女”为妻，于是引兵自退，平城之围遂解，此即传为木偶戏的起源之一。汉时的木偶在丧葬仪式和嘉会中并用，除驱傩以辟邪之外，已经具有了歌舞表演的娱乐性。

魏晋南北朝时期木偶的制作工艺更加复杂，表演也更为生动。至隋唐时期，木偶由演百戏进一步成为说唱文艺的载体，说唱者的唱词配以傀儡的动作，木偶戏剧故事性的本质才得以完善。当时木偶戏不仅在闹市盛行，还经常在王宫贵邸演出，并随军事行动而在全中国范围广为流传。宋代市井文化发达，木偶戏活跃于各地城市乡镇，出现不少技艺高超的木偶表演艺人。元代木偶戏受到当时流行的元杂剧、杂戏影响，能够敷演元杂剧剧目。明清时期，中国的木偶戏已经与民风民俗、宗教信仰、当地戏曲联系更加紧密，并形成了全国铺开、支派繁多、各显风采的特点。如今我们看到的各具特色的地方木偶戏，有许多都是在清中叶至民国初时形成的。

1. 西汉 彩绘木乐俑 1972年湖南省长沙市马王堆汉墓出土 湖南省博物馆藏

多数人认为，木偶是由俑经过长期的进化、演变逐步发展而来的。俑是一种专供陪葬用的明器，是人的模拟物，所以又叫“偶人”，即对偶于人的意思。木俑多用桐木制成，大概是取“同于”的意思。俑兴起于春秋时期，战国初期已普遍流行，战国中期至两汉是木俑的黄金时代，而其中又以楚地为最。图为湖南长沙马王堆1号汉墓出土的5个女乐俑，她们身着锦绣长袍，席地而坐，其中3个鼓瑟，2个吹竽，应该是墓

图1

主人家的乐队。(图1)最初的木偶,经历了从工艺(木俑)到表演的变化过程,开始由祭仪上的表演到以后能表演各种杂技,并最终成为成熟的戏曲形式。

2. 西汉 大木偶 山东莱西县出土

1978年,山东莱西县岱墅村汉墓出土了一个可坐、可立、可跪,高193厘米的大木偶实物。它的肢体由13段木条组成,各构件间有关节,腹、腿部构件上钻有许多小孔,骨架灵活机动。该俑原来置于席上,席虽不存,用以镇压席角的四枚虎镇犹存。俑旁置有一根银条,长115厘米,直径0.7厘米,大概是指挥木偶作戏时的调度之具。这是一具地道的悬丝提线木偶,是世界上已被发现的最古老的悬丝木偶。它的发现,不仅体现了木偶由丧葬至娱人的过渡,而且表明制作出的木偶已达到了活动自如的境地,为研究我国早期木偶艺术的产生与发展,提供了不可多得的珍贵文物。(图2)

3. 唐代 敦煌壁画《法华经变·随喜功德品》

唐代的木偶戏获得了较大发展,形式多样,不仅在“闹市(闹市)盛行”,又经常在贵邸演出,已成为举国上下喜闻乐见的艺术形式。唐玄宗曾作《傀儡吟》:“刻木牵丝作老翁,鸡皮鹤发与真同,须臾弄罢寂无事,还似人生一梦中。”借木偶感慨人生如梦。敦煌莫高窟第31窟隆顶东北侧的唐代壁画《法华经变·随喜功德品》,画二位少女,身高约20厘米,一少女手举人形木偶,做逗引状,另一少女做欲夺状。从画面看,大约是初期的杖头木偶(亦有人认为是布袋木偶)。可见,唐代木偶戏的种类已经相当丰富了。(图3)

4. 宋 《傀儡婴戏图》 刘松年 台湾故宫博物院收藏

刘松年(约1155—1218),南宋四大家之一,擅画人物、山水。其《傀儡婴戏图》,描绘了宋代悬丝傀儡的表演情况。宋代是中国木偶艺术最兴盛的历史时期,“弄傀儡”已达五种类型:悬丝傀儡、杖头傀儡、水傀儡、药发傀儡、肉傀儡等。画中绘一童子正在提演钟馗,“戏棚”前围三童子观看,或击鼓,或持拍板,或正欲拾起地上的双钹或笛,准备加入伴奏,画面内容较为写实。戏棚是以倒下的桌子侧边作舞台面,装以支架,挂上幕条,框成舞台口,后边

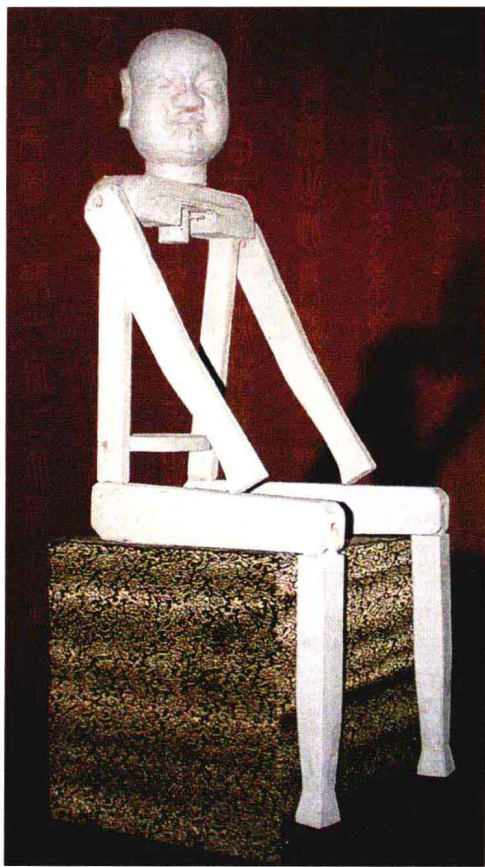

图2

图3

有遮挡操演者之帷幕，模拟传统悬丝傀儡的舞台。由画面可见宋代的悬丝傀儡已流行广泛，并深入于儿童生活中。（图4）

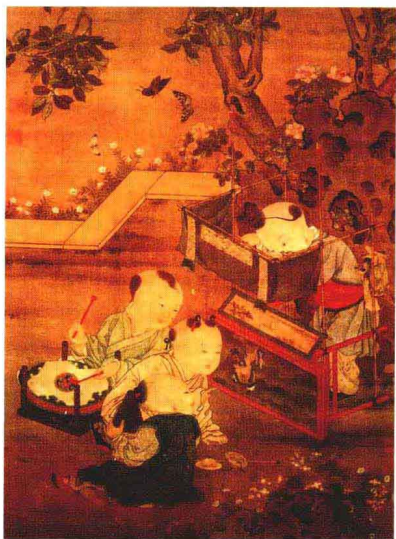

图4

5. 元代 《六幻西厢》插图第十九 盛懋 德国东方博物馆藏

盛懋，字子昭。嘉兴（今属浙江）武塘人，生卒年不详。盛懋承家学，善画人物、山水、花鸟。此画表现了元代悬丝傀儡戏表演的情景，舞台为四根立柱撑起的戏棚，中间立一屏风，上绘山水，一桌两椅，作为傀儡演出的背景。屏风后两个艺人在操纵木偶，后面一个年龄较轻的在打鼓并兼快板。戏棚边悬挂着四个木偶角色，角色为崔莺莺、张生（状元郎）、白马将军、红娘、郑恒等，木偶造型相当写实。从图可见，元代木偶已将“操纵技巧与言谈、歌唱及喜、怒、哀、乐作生动表演”（《宋明优戏序》），剧目已具备了杂剧的现实主义内涵。（图5）

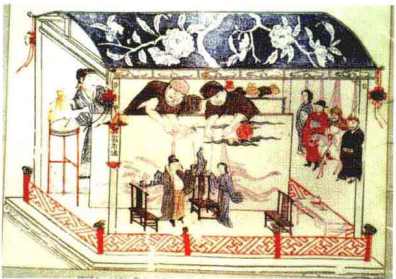

图5

6. 明代 《傀儡图》 作者不详

《傀儡图》表现了最古老的传统悬丝（提线）木偶的舞台演出形式。舞台为传统戏剧的舞台形式，表面看空空如也，实际却包含着千山万水，一扇门一张桌子就是一个家、一座殿堂，单纯之至而又丰富之至，是写意、诗意化的空间。屏风后两个艺人操纵木偶，似为表现书生携带书童进京赶考的情景。明代民间家庭聚会或宴请宾客时观看木偶戏蔚然成风，从图中背景和观众来看，描绘的应该是家庭聚会时在后花园观看提线木偶表演的情景。（图6）

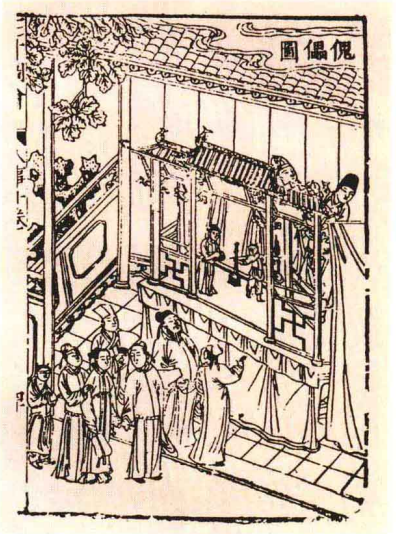

图6

7. 清 京肘肘（棒棒戏）演出情景 四川杖头木偶

“京肘肘”是杖头木偶的别称。杖头木偶由表演者操纵一根命杆（与头相连）和两根手杆（与手相连）进行表演，有的为三根杆或“托偶”，依手杆位置有内、外操纵之分。它内部虚空，头以木雕，内藏机关，使嘴、眼可动。杖头木偶在中国许多地区都有流传，各有不同的风格特征，称谓也有所不同，在中国西北部的“耍杆子”，西南部四川的“木脑壳戏”“京肘肘”，南部广东的“托戏”都属杖头木偶。四川木偶以杖头木偶最盛，成都有一流行俗语：“早观京肘肘，晚看陕灯影。”（图7）

8. 民国初 木人戏 沈伯尘

早期木偶戏常作“木人戏”之称，如唐闽人进士林滋的《木人赋》，即详细描绘了其时木偶表演的种种形貌。后“木人戏”亦专指杖头木偶，如清代杭州的杖头木偶戏即名“木人戏”。此图是中国早期著名漫画家沈伯尘的作品，他描绘了一种特殊的木偶表演形式——“人偶同台”，

演员在木偶身后，以木棍操纵木偶的身体动作，并唱念和旁白。“人偶同台”的表演以海南临高为别具一格，舞台上没有挡幕，演员和木偶一样完全暴露在观众面前，演员身着服装，既操纵木偶，又用临高方言白唱白念参加表演，与木偶扮演同一角色。（图8）

9. 近代 泉州布袋木偶程咬金 江加走刻

江加走，字长清，福建泉州人。11岁从父江金榜学艺，18岁开始自立。在60多年的创作实践中，江加走将父亲留传的50多种木偶头和1种发髻式样发展为280多种木偶头和10多种发髻式样，毕生雕刻木偶头约1万多件，为中国木偶雕刻做出了重大贡献。江加走雕刻的木偶头像，人物性格鲜明，雕刻和彩绘、上蜡工艺精细，看来肤润脂丰，光洁华美；结构灵巧，许多形象能张口、眨眼，生动传神。（图9）

10. 现代 江苏许虹表演《木偶作画》 中国国家博物馆

许虹，生于江苏高邮，江苏演艺集团木偶剧团团长。获得第八届文华表演奖，第二届全国木偶皮影比赛四个金狮奖、文化部“文化遗产日奖”等重要奖项。她曾主演了《阿福》、《琼花仙子》等10多部大中型剧目和15集儿童木偶电视片，所主演的《琼花仙子》，新创蝴蝶舞、花草舞、明月舞、长袖舞等木偶舞蹈语汇；她所独创的《木偶作画》，将木偶表演和书画领域相结合，填补了木偶表演空白，获得专利权。此外，她所表演的变脸、吐火也极大地丰富了木偶戏传统绝活。（图10）

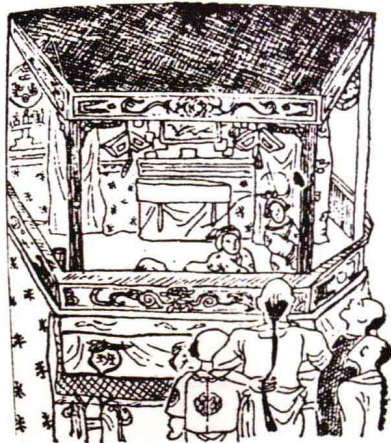

图7

图8

图10

图9

二、木偶的种类与产地分布

民间地方木偶艺术的盛行，扩大了木偶艺术的发展空间。地分南北，戏也有南北之分。受到民俗审美风尚的影响，各地木偶造型呈现出不同的地域特色。北方木偶造型相对粗犷、朴实，主要有以下几种：陕西合阳提线木偶，旦角头部造型酷似唐俑，脸谱色调明快，颇具民间彩塑工艺特色，其丑角名“来报子”（癞孢子）者有“郭秃”的遗风；河北吴桥的木偶造型简练，突出线条的勾画，显得质朴粗犷，具有民间泥玩具的特色；山西丁村木偶生旦角眉目清秀，净角脸谱勾画细致，“凹目眼”是其地方特色。

旦 四川

净 陕西合阳

西游记 浙江泰顺

顺风耳 福建泉州

七品芝麻官 山西孝义

南方木偶造型相对优美精致，主要有这几个品类：广东杖头木偶，形态逼真，表情生动；湖南杖头木偶，脸部长圆形，造型简练，脸谱多样；四川木偶造型精妙，清代有名家雕刻手杨代，其作品善于表达出人物性格；最突出的当数福建闽南木偶雕刻，造型雍容丰腴，粉彩细致，造型发展至上千种。近代著名木偶雕刻家有泉州的江加走和漳州的徐年松，人称“南江北徐”。

杨宗保 广东潮州

三、木偶的制作工具及工艺流程

木偶雕刻工具主要包括大小刻刀（圆口刀、平刀）、圆锥、手锯、斧头，以及磨刀石等；粉彩工具包括颜料、毛笔等。颜料采用传统的矿物质颜料，画笔最好是软毛的，兔毫或大白云皆可；上土所用的竹刀（或竹签）一般是自己削制的，尖头用于画出轮廓线，弧形的用于补土；木偶毛发材料有真人头发、尼龙等材料。

以下照片拍摄时间是2009年，拍摄地点是福建漳州徐竹初的木偶艺术馆，照片中的雕刻木偶的人物是徐竹初及其徒弟陈基林。

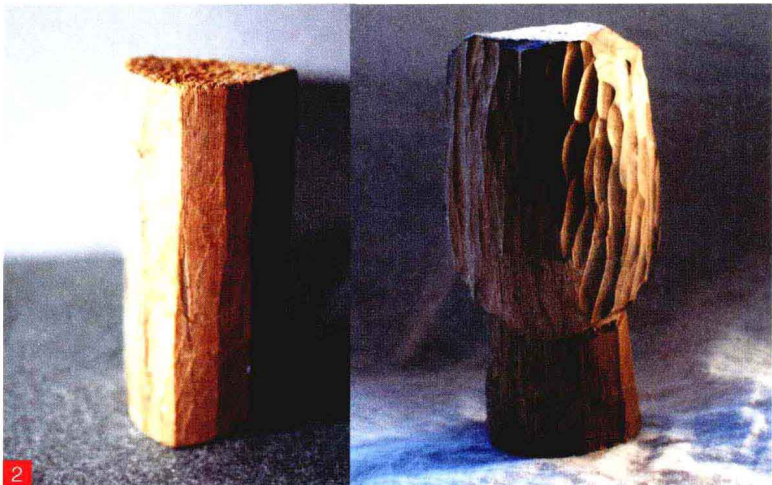

布袋木偶头雕刻步骤

1. 开坯

由于樟木耐湿，不易变形，不生蛀虫，有一定的硬度和韧性，适于精雕细刻，因此木偶艺人往往选取樟木，最好是纤维细腻的樟木根，锯成长方体（约 $5.5\text{cm} \times 4.5\text{cm} \times 10\text{cm}$ ），削成桃形木坯。

2. 桃形木坯 定大形

留出脖子位置，用斧头削去多余的部分，定出中线，以此为基准，将两颊斜削。粗坯的体积比例是固定的，按照头像的比例，正面与侧面的宽度差不多，这样头型才会饱满。

3. 定五形

确定额际线，留出发髻之后，根据“三停五眼”的大原则，定好“五形”，即目、口、鼻以及耳的位置。

4. 用圆口刀挖五形

从眼部入手，以圆口刀挖出约略的大轮廓。

5. 粗刻用平刀

用平刀慢慢削出面部轮廓,此时刀法切忌垂直进刀或逆纹进刀,以免伤及形象

6. 粗刻完成

角色的基本类型,骨骼、肌肉的塑造在这一阶段几乎得以完整呈现

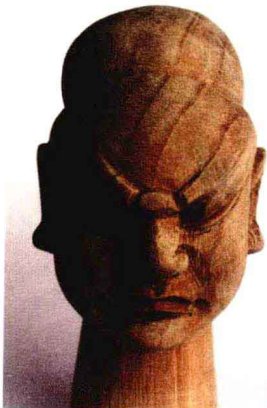
7. 细刻完成

细刻是根据粗胚的轮廓逐层加深,大至脸的轮廓,小至眼皮的厚度,皱纹的大小、形状、位置的安排,都在这阶段完成。

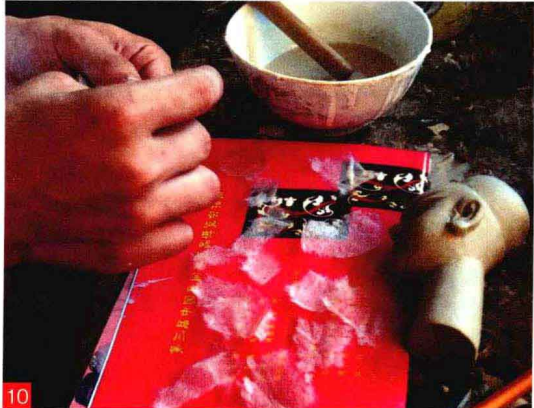

8. 用砂纸打磨

先用粗砂纸整体磨一遍,再用细砂纸磨,大面积顺着面部结构刷,凹槽将砂纸折起来磨,脖子则用砂纸卷着顺着圈搓。

9. 打磨完成

10. 裱纸

经磨光处理后的头胚,如发现裂痕或间隙,必须裱上细密的棉纸或薄绸,防止头胚破裂。