

弘扬中华文化 建设民族精神家园

偶戏

【中国民俗文化丛书】

中国民俗学会组织编写
主编 刘魁立 张旭

偶戏 王旭 著

一个人从在胎中孕育直到死去，甚至到死去很久很久，都始终处于民俗的环境中，民俗像空气一样是人们须臾不能离开的。对于民众社会来说，民俗又是沟通情感的纽带，是彼此认同的标志，是规范行为的准绳，是维系群体团结的黏合剂，是世代代际锤炼和传承的文化传统。

中国社会科学出版社

偶戏

偶戏

偶戏

【中国民俗文化丛书】

刘魁立 张旭 主编
王旭 著

 中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

偶戏/王馥著. —北京: 中国社会出版社, 2007. 10

(中国民俗文化丛书/刘魁立, 张旭主编)

ISBN 978 - 7 - 5087 - 1939 - 9

I. 偶… II. 王… III. 木偶剧—简介—中国 IV. J827

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 157134 号

丛 书 名: 中国民俗文化丛书

主 编: 刘魁立 张 旭

书 名: 偶 戏

著 者: 王 馥

策划编辑: 李春园

责任编辑: 李春园

出版发行: 中国社会出版社

邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010)66051698

电 传: (010)66051713

邮购部: (010)66060275

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 北京凯达印务有限公司

开 本: 155mm × 205mm 16 开

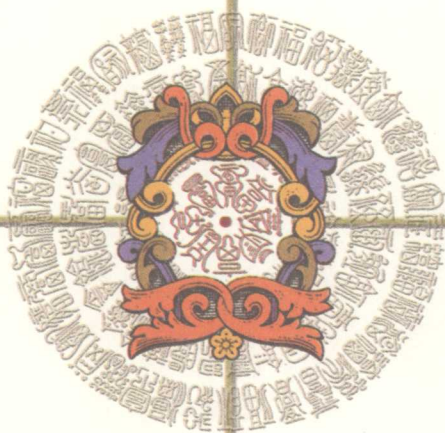
印 张: 15

字 数: 130 千字

版 次: 2008 年 3 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

中国民俗文化丛书编委会

顾 问：周和平

主 编：刘魁立 张 旭

编 委：高丙中 华觉明

叶 涛 施爱东

陈勤建 陈泳超

萧 放 刘宗迪

郑土有 巴莫·曲布嫫

万建中 徐艺乙

序

中国民俗学会理事长 刘魁立

人生活于文化之中，正像人离不开空气一样。《周易》说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”无论汉语“文化”一词是否由此而来，这段话至少说明，我们的祖先向来对文化的重要性有十分清楚和极其深刻的理解。文化确乎是人之所以成为人、人类之所以成为人类的根本标志。人创造了文化，文化也创造了人，从这个意义上也可以说，人是文化的动物。

从文化本身来说，相当长一段历史时期的传统文化可以粗略地、也是相对地划分为两大分流，即所谓上层文化（或称高层文化、雅文化、精致文化……）和下层文化（或称基层文化、底层文化、低层文化、民间文化）。

民间文化是人民群众创造的最古老的文化，因为它的根源可以追溯到人类发展的初始阶段；民间文化同时也是最年轻的文化，因为它仍然活生生地存在于人民的日常生

活和口碑之中。民间文化还是整个社会文化的基础，并且具有极强的生命力。上层文化往往是对民间文化选择、改造和精致化的结果。

民间文学、民间艺术是民间文化中最富色彩的一个组成部分。它在人类创造的一切艺术中，生命最活跃，涉及最广泛。它以古朴纯真的艺术手段，反映着人民群众的现实生活、理想和追求。它的无数珍品，是当之无愧的美的典范。没有了它，人类将失去多少童真的回忆；没有了它，人类的爱祖国、爱家乡将会缺少多少实际可感的具体内容；没有了它，人类的欢乐、悲伤也将变得干枯而平淡；没有了它，人类将会失掉多少生活的甘美和幽默……

万家社区图书室援建和万家社区读书活动，是建设社会主义文化和建设社会主义新农村的一项战略举措。我们，作为受到农民兄弟哺育和培养的知识界、文化界，有义务用学来的知识回报衣食我的父老乡亲，这不仅是我们的社会责任，也是我们的荣耀。

中国民俗学会在这项重要活动中，承担有关中国民间传统文化的约 50 种图书的撰写工作，我们组织了学养很高的，包括大批教授、研究员在内的专家队伍，来完成此项写作任务。他们在相关领域里，学有所长，业有专攻，所有作者都

以光荣志愿者的精神，以科学严谨的态度，用生动活泼的文字，把相关的准确而丰富的知识，呈献给农民兄弟和城镇社区的读者。完成这项具有重要意义的写作编书任务，是我们人生当中一件值得骄傲、值得自豪的事情。

中国民间文化是世代代锤炼和传承的传统文化，其中凝聚着民族的性格、民族的精神、民族的真善美，是中华民族彼此认同的标志，是祖国同胞沟通情感的纽带。历史悠久、内涵丰富的传统文化也是我们中华民族对人类文化多样性发展的巨大贡献。急剧变化的时代在淘洗着传统的民间文化。在当今时代，我们尤其有必要对我们丰富醇厚、历史悠远的民俗传统立此存照，将其中的优秀部分及其真谛展示给广大民众，使他们对中华大地、对祖国同胞、对优秀的文化传统和雄厚的民俗民风怀有更深刻的眷恋、热爱和崇敬。继承和发扬中华民族创造的非常丰富而优秀的非物质文化遗产和民族精神，是我们的幸事，也是我们的历史责任。

我希望大家的共同努力下，民间文化之花越开越鲜艳，为我们祖国、为我们中华民族赢得一个永恒的春天。

前言 在“偶”与“人”之间

偶戏，是普遍存在于世界各地的艺术样式，是戏剧艺术的一种特殊形态。世界各国的偶戏艺术，大体都经历了从宗教色彩较为浓厚的祭祀演剧向娱乐戏剧演变的过程。这种“随人举动多牵挂”乃至借助外力操作而展现出来的戏剧样式，最初来自于先民对偶像的崇拜，后来逐渐地在神坛祭祀的光环中，被赋予了俗世人情，并在世界各地衍生出丰富多彩的艺术表现形式，成为人们喜闻乐见的戏剧欣赏方式。

意大利戏剧学家弗利尼在《偶人的历史》一文中，对尼罗河流域的古埃及傀儡戏，作了历史探索，他提出的“祭司们拨动巨大的偶像的手足，以诱导大众之盲目的信仰”^①，呈现出宗教崇拜对于偶像的生命赋予。而在古希腊的多神教时代，大量的偶像崇拜促成了古希腊戏剧的进一步发展。在著名的古希腊历史学家希罗多德的描述中，就有祭司肩负神偶，在乐声中进入祭场，用戏剧歌舞来娱乐神人的记载。他所记录的酒神——迪奥尼索

^① 参见董每戟：《〈说“傀儡”补说〉》，见《说剧》，43页，人民文学出版社，1983年。

思——的偶像，在狂欢庆典中，不断地被喧闹笑乐，以表达祈求丰收的祝愿。这正是古希腊喜剧重要的艺术呈现和功能表达。

而在亚洲的两河流域、印度半岛、黄河流域等区域，偶像的出现同样伴随着先民心灵信仰的进程。特别是古代印度，早在公元前五世纪的佛陀时代，偶像的制作技艺就已经非常高明。在《生经》、《杂譬喻经》等佛教经典中，“机关木人”的制作已经脱离了一般人形神偶的雕饰，而能够屈伸自如、举动若人，并能够引发观看者的喜怒哀乐。不但如此，这种被赋予了生命的机关木人，还能够“行走腾跃”、“跳掷戏舞”，呈现诸多的技艺表演，具备了成之为戏剧的主要组成要素。例如在佛教的《妙法圣念处经》中，就记录着“譬如乐主，捻弄木人，须假线丝，方成作用”^①。本书关于偶戏在汉唐之间的历史发展以及偶戏与佛教关系的观点，引自该文的部分论述，谨致谢意，凡征引该文关于佛教的内容均不再出注。这种依靠着线丝牵引和乐人操弄的木人，正是后世经常见到的提线木偶。

佛教经典对偶戏的纪录，随着佛教在东亚地区的流播而不断地被不同地域的文化所接受，那些机动灵活、如幻如真的偶像，以及他们在人手操纵下变现出来的种种感动人心的戏剧场面，不断地提升着这些地区的偶像制作水平，并促使偶戏艺术得以形成。特别是汉译佛经的传播，使神奇的偶戏，负载着以“镜像水月”为譬喻的佛教哲学思想，成为中国汉代以来对宫廷和民间影

^① 上述引文分别见地婆诃罗译：《大乘显识经》卷上；法天译《妙法圣念处经》卷6。参看康保成：《佛教与中国傀儡戏的发展》，《民族艺术》，58—72页，2003年第3期。

响至深的戏剧样式，不断地推动着中土传统偶像艺术的制作工艺和表现内涵，并且在不同的地区催生出更加多样和灿烂的艺术品种，甚至远播到周边地区。

例如在朝鲜文献《文献通考》中，记录了公元七世纪中叶通过战争进入朝鲜的中国傀儡戏。在日本文献《本朝文萃》中，则记录了公元八世纪末、九世纪初期宫廷演出的傀儡戏。到公元十二世纪中后叶，大江匡房的《傀儡子记》中，作者则把那些居无定址的流浪艺人所操纵的傀儡子，以及他们演出的“舞木人斗桃梗”的戏剧表演，称之为“天下之一物也”，给予了很高的赞誉^①。至今传承于朝鲜的“郭秃阁氏剧”（或称朴金知剧、洪同知剧）^②和日本的木偶净琉璃，正是上述偶戏历史的遗留。而在东南亚地区，南传佛教和中国佛教影响下的广大地域，则接

日本古典文献中的偶戏表演

日本古典文献中的偶戏表演

① 唐月梅：《日本戏剧》，8—9页，上海三联书店，2006年。

② （韩）李杜铉：《韩国演剧史》，168页，中国戏剧出版社，2004年。

日本歌舞伎《道成寺》

缅甸舞蹈

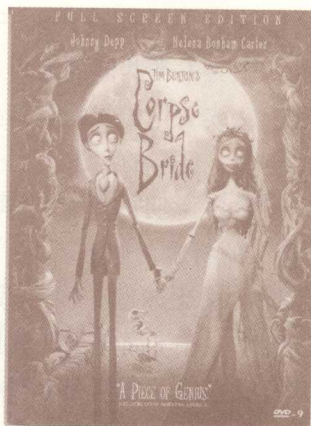
受了多元的偶戏艺术，形成了品种繁多的偶戏样式，如缅甸的提线木偶、越南的水傀儡等。这些偶戏样式，或者是“礼失求诸野”的文化遗存，或者与中国传统文献记载保持一致，都在印证着偶戏不断发展和变异的存在轨迹。至今拥有旺盛生命的偶戏，成为不同民族族群个性的典型代表。当然，也正源于偶戏在娱神、娱人的民俗生活中所担当的重要职责，偶戏丰厚的艺术经验，也成为人表演的戏剧不断发展的艺术资源。中国古典戏曲艺术，如梨园戏、莆仙戏、高甲戏等剧种，日本能乐、歌舞伎的唱做表演，以及东南亚地区

的民间歌舞，都附着着浓郁的偶戏特征，显示出偶戏对东亚艺术的深厚影响。

偶戏源远流长的发展历史，见证了人类认识自然、认识社会、认识自己的历程。古老的偶戏表演，至今延续着人类感知世界的童心和稚气。当然，人类不断发展而成熟的机巧和智慧，也同样把这种偶像戏剧，臻于与人之善巧无异、与造化同工的艺术

境界。偶戏的发展历史和地域变异，折射出人与偶彼此借鉴、相互创造的戏剧思维，在偶的形体呈现中不断地传达出人的理想和期许；而在人的技艺提升中，也不断地深化着偶戏的文化内蕴。因此，千百年来，不同国度、不同种族的人们，在面对这份丰厚的传统遗存之时，也不断地强化着人与偶、人与外部世界的和谐共处。这正是戏剧之于人生的终极命题。随着科学技术手段的不断提高，传统偶戏也借助电影、电视等现代媒体技术，不断地获得发展，许多以传统偶人为主角的木偶影视剧，不断地成为人们娱乐生活中的新宠，不断地超越着既往的技艺水平。今天，在多元的文化时代中，不论是具有浓郁传统风味的偶戏，还是经过现代技术提升后的偶戏，无不实践着这一古老的戏剧传统，这正是需要努力珍视的。

2001年，联合国教科文组织宣布的“人类口头与非物质文化遗产代表作”中，就有代表中、西方偶戏的日本木偶净琉璃文乐、意大利西西里木偶剧，显示出偶戏这种独特的戏剧艺术

美国木偶电影《骷髅新娘》

日本木偶净琉璃《倾城阿波鸣门》，
引自《日本戏剧》

的深远魅力。偶戏艺术千百年来积累起来的艺术经验和审美风范，作为人类共同的遗产，得到世界各国人民的珍视。这不但有利于民族文化传统的合理保护，也同样对传统艺术的合理建设提出更多、更高的要求。

需要说明的是，“偶戏”一词本身具有丰富的内涵。基于“偶”的材质，如土、木、纸、面粉、金属，乃至人的偶化，都有不同的文化渊源；而“戏”的内涵，则从“游戏”到“戏剧”、“戏曲”，在不同文化区域具有各异的理解。因此，“偶戏”概念，从广义而言，实际是各种偶像的戏剧化，人类历史上出现的木偶戏、皮影戏、面具戏，乃至各种拟人化、拟物化的戏剧装扮，均可以纳入其中。同时，“偶戏”还有狭义的内涵，即专指木偶戏。这不但表现在“木偶”一词早在先秦时期就已出现，而且也表现在古代典籍多将“木偶”等同于“傀儡”。特别是出现在清代早期的文献，如《八旗通志》、《（雍正）朱批谕旨》中出现的宫廷皇族观看“偶戏”^①、闽南地区“演唱偶戏”^②的记载，“偶戏”均特指人操纵木头偶像而形成的戏剧样式。本书所称的偶戏，正取用狭义之解，主要为了呈现中国偶戏在历史发展过程中积累而成的文化艺术遗产。

① 《钦定八旗通志》卷 137，《景印文渊阁四库全书》第 666 册，218 页，台湾商务印书馆，1986 年。

② 《世宗宪皇帝朱批谕旨》卷 13 上，《景印文渊阁四库全书》第 417 册，17 页，台湾商务印书馆，1986 年。

目
录

【前言 在『偶』与『人』之间】

〇〇一

【第一章 偶戏的历史】

〇〇一

偶与装扮戏剧的生成

〇〇一

偶戏的北渐

〇〇九

偶戏的南游

〇一七

宗教化与世俗化

〇二五

【第二章 丰富多彩的偶戏品种】

〇三一

提线木偶

〇三一

杖头木偶

〇四三

布袋木偶

〇五四

铁枝木偶

〇五八

人偶、肉傀儡

〇六〇

水傀儡、药发傀儡、皮影戏等

〇六四

【第三章 传说与民俗中的偶戏】

〇六九

偃师、陈平与偶戏历史

〇七〇

戏神传说与地域接纳

〇七六

戏神崇拜与行业习俗

〇八五

民俗中的礼仪表演

〇八九

【第四章 中国偶戏与中国戏曲】

一〇五

偶戏：中国戏曲艺术的「戏兄」

一〇六

偶戏：中国戏曲艺术的缩微呈现

一一二

独具特色的戏剧艺术

一二〇

偶戏的拟人化与戏曲的偶人化

一二九

【第五章 偶戏技术与相关制作】

一三七

机关技艺与操作

一三七

偶头制作工艺

一四四

舞台装置

一五四

【第六章 偶戏的艺术审美】

一六五

生死之辨

一六五

形神之辨

一六九

小大之辨

一七四

少多之辨

一八〇

【第七章 偶戏的艺术传承】

一八五

偶戏的艺术转型

一八五

当代偶戏发展态势

一九三

偶戏的传承与传承人

二〇四

【参考文献】

二一三

【后 记】

二一九

第一章

偶戏的历史

偶与装扮戏剧的生成

和其他文明古国的偶戏一样，中国偶戏最初也来自于对偶像的崇拜。

中国现存最早的偶像雕塑，出现在辽宁东沟县（现东港市）三家子村后洼屯东的新石器时代遗址中。在该遗址最底层的石器、玉器和雕塑器物中，置放着不少用陶器制作的人头像和动物头像；特别是他们的底部或者一侧都塑有小孔，据推测是为了佩戴的便利。由此看来，这些距今 6000 年前的偶像，不论是用作装饰，还是用来辟邪，不论是用来崇拜还是用作祭祀，都是先民心目中珍贵而神圣的对象，他们与置放在一起的石器、玉器等器物，具有同等重要的地位。

而在众多的文物考古实物中，人形偶像更多地出现在墓葬中，这类偶像在古代即是专门用作陪葬的“俑”。河南安阳殷墟曾经出土了三件带枷的奴隶陶俑，展现了商代（公元前 16 世纪初-公元前 11 世纪）后期的偶像特征。这是墓葬偶人的最早实