

泉州戲曲紙扎工藝

朝花美術出版社

群众美术画库

泉州戏曲纸扎工艺

吳庠鑄編

朝花美术出版社

1957·北京

群众美术画库

泉州戏曲纸扎工艺

編者：吳 庠 鑄

出版者：朝花美术出版社
北京东总布胡同10号

責任編輯—宋 仪 美术設計—陈重森

印刷者：京 华 印 書 局

發行者：新 华 書 店

北京市書刊出版業營業許可証出字第 069 号

1957 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

開本：787×1092 毫 1/36 印張 2/3

印數：1—1,030

統一書号：T8028·1601

泉州紙扎工藝的簡單介紹

我們偉大的祖國，有悠久的文化歷史，几千年來，流傳了多種多樣，絢爛瑰麗的藝術門類。福建泉州的紙扎（也有用綢料做的，所以又叫做“綵扎”）工藝，就是在这多種多樣的門類當中的一種。

紙扎工藝的歷史沿革和發展情況，目前沒有具體的材料來作較系統、較詳盡的介紹，但是關於它的緣起，老藝人們却有一段傳說：據說唐太宗李世民曾經夢遊“地府”，那些在陰間受苦的野鬼孤魂，都向他要求施舍，他“還陽”以後，就召集民間藝人扎成人世上各種東西焚化，從此就有了紙扎工藝。

這個傳說顯然是荒唐的無稽之談，但是在唐宋時代，泉州是我國南方對外貿易的大商港，海運交通暢，城市手工業、商業十分繁榮，這就可以想象當地人民的物質生活是有着富裕條件的。由於物質生活的富裕，從而對文化藝術也就有了相應的需求。他們的購買力強，迷信風氣也極旺盛，在迎神賽會，祈福迎祥的時候，往往有些紳商富戶，籌集大量經費，邀請扎紙藝人，扎制鰲山、樓台等巨大建築物，費時累月，用錢很多。還有些富有人家，敷設道場，追荐祖先，也時常邀請扎制名手扎制“靈厝”，扎得窮工極巧，耗費很大。根據這些情況來看，泉州的紙扎工藝可能至少是起源於唐代，經過後人的附會傳說，就產生了一段“唐太宗遊地府”的故事。另一種傳說，是在扎燈籠的基礎上逐漸發展起來的。

全國解放以後，迷信風氣隨着群眾思想認識的提高而趨向消沉，同時在黨和政府文藝方針的正確指導之下，對於民間藝人重視與關懷，一方面通過展覽會的形式來推廣介紹這種手工藝品；另一方面又給予藝人以物質上的支持，使得他們能夠有充分的條件學習觀摩，交流創作經驗來豐富自己藝術技巧，使過去為封建迷信服務的消費品，從本質上變成為群眾服務的工藝品。

紙扎工藝有兩種形式：一種是扎制人物、飛禽、走獸等小巧玲瓏

的作品，在制作时艺人們可以坐下来工作，叫做“坐艺”；另一种是制作大型建筑，如上面談到的“鰲山”、“灵厝”等，在工作时要站起来，甚至要站在高凳子上工作，所以叫做“站艺”。制作技法分为“扎骨”、“包堆”、“剪贴”、“框綫”、“画笔”五种，艺人們有專長一种的，也有兼擅数种的。用的工具和材料也很簡單，工具方面只用大小剪刀和裁紙刀各一把，材料也只是紙、綢、竹篾、漿糊而已。

这本小冊子編选的都是戏曲人物，制造这些作品的艺人們，利用各种动态来發揮他們的技巧，所塑造的人物，都是維妙維肖，感情丰富，形象逼真，人体的解剖和比例相当准确。衣褶柔美，給人以一种栩栩欲活的感觉。这本小冊子所选的題材有反映劳动人民生活的“打花鼓”(圖 17)；有爭取婚姻自主的“宇宙鋒”(圖 2)、“藍桥会”(圖 12)和“陈三五娘”(圖 13)；有慷慨悲壯的历史故事“霸王別姬”(圖 3)；还有些久为广大群众所欢迎喜爱的故事，例如“白蛇傳”(封面和圖 20)、“西廂記”、“紅樓夢”中的人物(圖 6 和圖 16)、“三岔口”(圖 9)、“打魚杀家”(圖 11)等等。因为篇幅所限，选的材料很少，但是或多或少的可以看出一点泉州紙扎工艺的优美面貌。

書中的作品大部分是泉州名艺人陈天恩同志的作品。他是一个有 27 年創作經驗的著名艺人，由于他自幼就爱好紙扎人物，临摹小說綉象，观察戏剧中的人物动态和服裝的样式，顏色的配置，在做学徒时又从前輩艺人那里汲取了很多創作經驗，掌握了紙扎人物的特点。所以他刻划各种戏曲人物的性格与动态，都做到了生动逼真，富于现实性和艺术性。如本書里面“陈三五娘”中的五娘和益春，“霸王別姬”中的虞姬和“孙夫人試劍”中的孙夫人，虽然都是妇女的形象，但是除去服裝上有显著的区别以外，在各个人物的不同身分地位、不同环境、不同性格和不同内心感情等等表現方法上，也都是恰如其分的处理得好像活的一样，五娘的脉脉含情，益春的天真活潑，一个居处深閨的少女和一个侍婢的形象，十分完滿地表現出来；虞姬舞劍的一場，从她的面部表情上就可以看出她内心蘊藏着的無限愁煩，而当霸王在敗陣以后的情况时，又不得不仗劍起舞来为他聊解憂思的这种神态，也

都表达出来了；孙夫人则又是一种表情，她虽然是一个“金枝玉叶”的深闺弱质，但是她喜欢军事生活，在宫院里还摆着各种武器，就是和刘备在新婚时期，她也没有忘记习练武备，不过她这种舞剑，神情上既然流露出愉快闲适，而姿态也显得潇洒自然，和虞姬舞剑时那种悲愤、激动而紧张的心情截然不同，这种思想感情的特点，也在他的艺术手法上充分表现出来。在处理人物的场面上，也是独具巧思的，如“三岔口”中的任堂惠和刘利华（按照泉州本地的名称是任当惠和刘二华）两人在暗中摸索着厮杀时，既紧张又活泼的情景；“黄鹤楼”中的周瑜、刘备和赵云三个人的不同内心情绪构成一个紧张、复杂的场面，周瑜为了索取荆州得不到具体答复，已经惹起他的气愤，而赵云却以讨还“东风”来和荆州作交换条件，这两个人都是怒目而视，周瑜命令部下将刘备君臣困在楼上，一天不还荆州，一天不放他们回去，而赵云则背过手去，准备拔剑相斗。刘备采取的处理方法是一面向周瑜表示歉意，向他恳求；而另一面举起手来用袍袖遮住赵云，既不让他走近周瑜，也不给周瑜看见赵云其势洵洵的样子，好来缓和这一刹那的僵局，这些都能够加强作品的戏剧性，在制作纸人的艺术效果上是很成功的。

陈天恩同志努力于艺术创作后，有了显著的成绩，又被评选为福建省文化艺术先进工作者。

陈浪同志和卢金釵同志的作品，这里限于篇幅，只选入了“浣纱女”、“张君瑞”、“贵妃醉酒”、“萧史弄玉”、“闹天宫”、“游湖借伞”和“断桥”等几幅，虽然为数不多，但都是制作精致，表情细腻，富于艺术性、戏剧性的优秀作品。

对于这一种民间艺术，还是初次介绍，编者在这方面知识很少，不能作出更好的艺术上的分析，其中的缺点，敬希读者多予批评、指正。这一篇文稿里面，关于泉州纸扎工艺的概况和对于著名艺人介绍的材料，是根据泉州市工艺美术生产合作社周海宇、林建平两位同志所写的资料写成的，书中的一部分照片，是泉州市工艺美术生产合作社供给的资料，并承注释戏名人名，谨此致谢。

編者

1. 浣紗女

陈浪作

战国时候，楚国大将伍子胥全家被害，他孤身一人逃往吴国，走到中途，腹中饥饿，恰巧河边有一个女子在浣纱，他向她求得一顿饭吃了。伍子胥走后，浣纱女怕官府追究，就投河自杀了。

这是一件纸扎的单人象，就是浣纱女在河边浣纱的情景，她具有端丽的面容，质朴的姿态，刻划出古代劳动妇女青春的光采。

2. 宇宙鋒

陈天恩作

秦国的丞相赵高，为了爭权夺势，陷害了他的女婿匡扶全家，还要把女兒送給皇帝做妃子。他的女兒赵豔容是爱情坚定的人，一心忠实于丈夫，不願享受宮廷的富貴。但是在那时很难抗拒，無可奈何，就裝成瘋癲的样子，瞞过了赵高和皇帝，才免了这场灾难。

这是赵豔容假作瘋癲的情形，和赵高的奸詐势利对比，是一个很强烈照对的。

3. 霸王別姬

陈天恩作

秦朝末年，楚汉相爭。汉王的大將韓信用“十面埋伏”的計策，把楚霸王項羽困在垓下，楚兵軍心渙散，項羽知道大勢已去，与妃子虞姬飲酒消愁。虞姬为了安慰他，給他舞劍解悶。这时，汉兵攻营紧急，虞姬自刎而死，項羽杀出营去。

这是虞姬舞劍的一場，人物慷慨悲壯的神情，構成了英雄末路的悲劇气氛。

4. 黃鶴樓

陳天恩作

三國時候，周瑜想向劉備討還荊州，請劉備過江赴宴，諸葛亮派趙雲隨行，交給趙雲一只錦囊，非在緊急時不准打開。果然，在黃鶴樓宴會時，因為荊州問題發生了爭執，周瑜派兵將黃鶴樓圍住，這時，趙雲拆開錦囊，里面原來是在草船借箭時周瑜給諸葛亮的令箭，有了這支令箭，劉備和趙雲就逃出重圍。

這是周瑜討取荊州時的情景，刻劃了三個人物的矛盾，神態逼真。

5. 孙夫人试剑

陈天恩作

孙夫人是三国时孙权的妹妹，由她母亲主婚，嫁给刘备，她平日喜爱武艺，就是在新婚期间，她还要仗剑舞蹈一番。站在她身旁的是她的丈夫刘备，两个人物的性格和心情，都象真的一样。

6. 張君瑞

陈 浪作

張君瑞是唐朝故事“西廂記”中的男主角，他为了爭取美滿的爱情生活，遭到許多波折，最后終於得到了成功。

这个場面是他接到鶯鶯寄來約他到西廂相会的書柬时的情景。表現出他正在十分滿意地等待着柳稍月上，好去会他的情人。

7. 貴妃醉酒

陈 浪作

唐朝玄宗(李隆基)命貴妃楊玉環在百花亭設宴賞花，貴妃尊旨，在百花亭候駕，誰知皇帝忘了他的旨意，到西宮去了，貴妃得到这个消息，心中不快，就命太監、宮娥輪流進酒，她獨自一人吃得大醉。

从这个高力士進酒的場面，可以看出：一个青春少女虽然身为貴妃，但她生活在帝王的宮院中，内心还是充滿着苦悶的。

8. 鮑金花打擂

陈天恩作

唐朝四杰村惡霸朱彪在揚州擺設擂台，为非作歹，欺压百姓，龙潭地方的老英雄鮑自安帶着女兒女婿前來打擂，想乘机杀死朱彪，为地方除害。这一个場面是鮑金花踢瞎朱彪眼睛的情景。

9. 三岔口

陈天恩作

宋朝时候，三关大将焦赞被奸臣陷害，发配沙门岛，杨延昭怕他被人杀害，派任堂惠暗中保护。有一天，天色黄昏时，焦赞随着两名解差，和任堂惠一先一后地都投宿在三岔口客店中，店主刘利华怀疑任堂惠是奸臣党羽，半夜里到任堂惠的房子里去行刺，两个人暗中摸索，打了一夜。

这一件作品很出色，书前的介绍文字中已作了一些说明。

10. 包公斥奸

陈天恩作

宋朝的包拯，是一个不怕权势、正直无私的人物，那时，西宫太师龐洪却是一个奸臣。这件作品就是表现包拯刚正不阿，当面斥責龐洪的情景。

包拯的正直和龐洪的卑鄙神态，很明显地表达了邪正之間迥然不同的人物形象。

11. 打魚杀家

陈天恩作

宋朝的老英雄蕭恩和他的女兒桂英在江邊打魚為生，因為天旱，打不到魚，欠下了丁員外的魚稅銀子，一天，丁府派遣豪奴前來強索，蕭恩將他們打跑，又到縣衙投案，縣官將他重打四十大板，命他連夜過江到丁府賠罪。蕭恩氣憤已極，帶著女兒混入丁府，把丁員外全家都殺了。

這個場面描寫出蕭恩父女過江殺家時滿腔激憤的情緒。