

非物质 文化遗产丛书

王文章 主编 郑长铃 副主编

南派布袋戏

白勇华 洪世键 著

浙江人民出版社

南派

布袋戏

白勇华
洪世健 著

浙江人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

南派布袋戏/白勇华 洪世键 著. — 杭州: 浙江人民出版社, 2012.5

(非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-213-04866-1

I. ①南… II. ①白… ②洪… III. ①布袋木偶—介绍—中国 IV. ①J827

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第067692号

书 名
作 者
出版发行

南派布袋戏

白勇华 洪世键 著

浙江人民出版社

杭州体育场路347号

市场部电话: 0571-85176516

责任编辑

周 游

责任校对

张谷年

封面设计

杭州彩地电脑图文有限公司

激光照排

杭州彩地电脑图文有限公司

印 刷

浙江新华印刷技术有限公司

开 本

787 × 1092毫米 1/16

印 张

12.5

字 数

25万

版 次

2012年5月第1版·第1次印刷

书 号

ISBN 978-7-213-04866-1

定 价

42.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

总序

孙家正

在漫长的人类历史长河中，不同的国家、民族创造了绚丽多姿、各具特色的文化，形成了各自的传统文化和文化传统，使我们生活的世界千姿百态、异彩纷呈。现代化进程不断加快，为当代文化的发展创造了条件，也使传统文化的生存和发展出现了困境。传统文化的保护和发展，已经成为在经济全球化过程中维护世界文化多样性以及人类社会可持续发展的重要方面。如何在现代化进程中保存和发展我们各民族的优秀传统文化，并使之有效地参与到当代社会发展进程之中，成为当今世界各国包括发达国家和发展中国家共同关心的问题。

在汹涌澎湃的现代化大潮中，重视抢救和保护传统文化，尤其是重要的文化遗产和优秀的民族民间文化艺术，已成为一项非常紧迫和重要的任务。现代化进程的加快发展，在世界范围内引起各国传统文化不同程度的损毁和加速消失，这会像许多物种灭绝影响自然生态环境一样影响文化生态的平衡，而且还将束缚人类思想的创造性，制约经济的可持续发展及社会的全面进步。传统文化的保护和发展，既是对各民族文化之根的追溯，也是保持文化发展延续性的前提，同时也为现在与未来的文化发展提供丰富的资源。因此，在现代化进程中保护本土文化，倡导文化多样性，增强对本民族文化的认同感、归属感，促进文化资源和文化生态环境保护的良性互动，防止盲目的、急功近利的、破坏性的开发，已成为许多国家的共识。中国政府十分重视对传统文化的保护，愿意与各国交流这方面的经验和教训，探寻国际合作的方式，促使传统文化的保护工作不断推进。

传统文化的保护，既包括物质形态的传统文化，也包括非物质形态的传统文化。目前，关于物质文化遗产保护的国际协作机制和国内立法已经比较完备，但在非物质文化遗产保护方面，有专门国内法的国家还很少，国际间的合作也还很不够。值得赞赏的是，联合国教科文组织已经充分意识到非物质文化遗产保护的迫切性与重要性，并且已经开始努力推动世界性的保护人类非物质文化遗产的工程。为了应对

非物质文化遗产濒危的紧急现状，1997年联合国教科文组织大会通过了《人类口头与非物质文化遗产代表作宣言》(PROCLAMATION OF MASTERPIECES OF THE ORAL AND INTANGIBLE HERITAGE OF HUMANITY)。继而，从2000年4月正式启动了人类口头与非物质文化遗产代表作遴选机制，其目的在于设立一个国际性的荣誉，专门授予那些“最典型的文化空间或传统和民族的文化表达方式”，旨在鼓励各国政府、非政府组织和地方社区带头确认、保护和传承他们的非物质文化遗产，并且于2001年5月18日，公布了世界范围内首批人类口头与非物质文化遗产代表作。我国由中国艺术研究院负责申报的昆曲艺术，成为第一批19种人类口头与非物质文化遗产代表作之一；2003年11月7日，由中国艺术研究院负责申报的中国古琴艺术又被列入第二批28种人类口头与非物质文化遗产代表作名录。2003年10月17日，联合国教科文组织大会通过了更重要的国际法律文件《保护非物质文化遗产公约》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)，我国是最早的缔约国之一。

非物质文化遗产的保护涉及面广，工作量大，需要在文化行政部门统一组织协调下，各有关方面通力合作，需要动员全社会广泛参与。作为我国抢救和保护非物质文化遗产的代表性工作机构，中国艺术研究院专门成立了相关的研究与职能部门，负责组织、指导各地开展非物质文化遗产申报工作。基于这一背景，中国艺术研究院组织各地专家学者撰写了这套具有权威性的“非物质文化遗产丛书”，其中既包括已经获得联合国教科文组织认定的昆曲、古琴、木卡姆等项目，也包括更多同样有着悠久历史、独特风貌、丰富内涵，尚有待申报的项目。丛书着重反映这些文化遗产的基本面貌、表现形态、美学或工艺上的主要特点、历史，以及目前有代表性的主要传人，同时也简要介绍了当地政府为继承与保护这一文化遗产所做的工作和未来的计划。它不仅有助于读者认识与接近这些优秀的民族文化遗产，增强民族文化自豪感，而且必将激励当代人通过对这些民族文化遗产的认识与保护，将中国的优秀文化传统与现代社会紧密结合起来，开创中华民族更为灿烂的未来前景。

我对这套丛书的出版表示衷心祝贺。

(作者系文化部原部长，现任全国政协副主席、中国文联主席)

引子 荣耀的时刻

2006年6月，中华人民共和国国务院公布“晋江布袋木偶戏”为首批国家级非物质文化遗产，文化部颁发牌匾，晋江市掌中木偶剧团被指定为国家级传承单位，承担起南派布袋戏保护与传承的重任。

新世纪以来，晋江市掌中木偶剧团先后为朱镕基、温家宝、贾庆林、李长春、贺国强、回良玉、李源潮、刘云山、俞正声、刘延东、徐才厚等党和国家领导人展示演出。

2007年6月9日，晋江市掌中木偶剧团应邀到北京参加中国“文化遗产日”展演。温家宝总理亲临现场观看表演，演出结束后，温总理亲切接见了晋江市掌中木偶剧团年轻的表演艺术家们。交谈过程中，温总理对掌中的小木偶很感兴趣，详细询问掌中木偶操纵的技巧和要点，并兴致勃勃地学起了木偶表演。随后还问起“哪个地区的剧团？”“这门独特的表演艺术受欢迎吗？”“平时的演出多吗？”等问

题。在趣味盎然的祥和气氛中我们感受着总理的关切、聆听着总理的鼓励……

这是掌中木偶戏荣耀的时刻！在这个民族复兴、共铸辉煌的伟大时代，我们共享“掌中明珠”的当代荣光！共呈掌中木偶戏的艺术精粹！共担掌中木偶戏的传承责任！

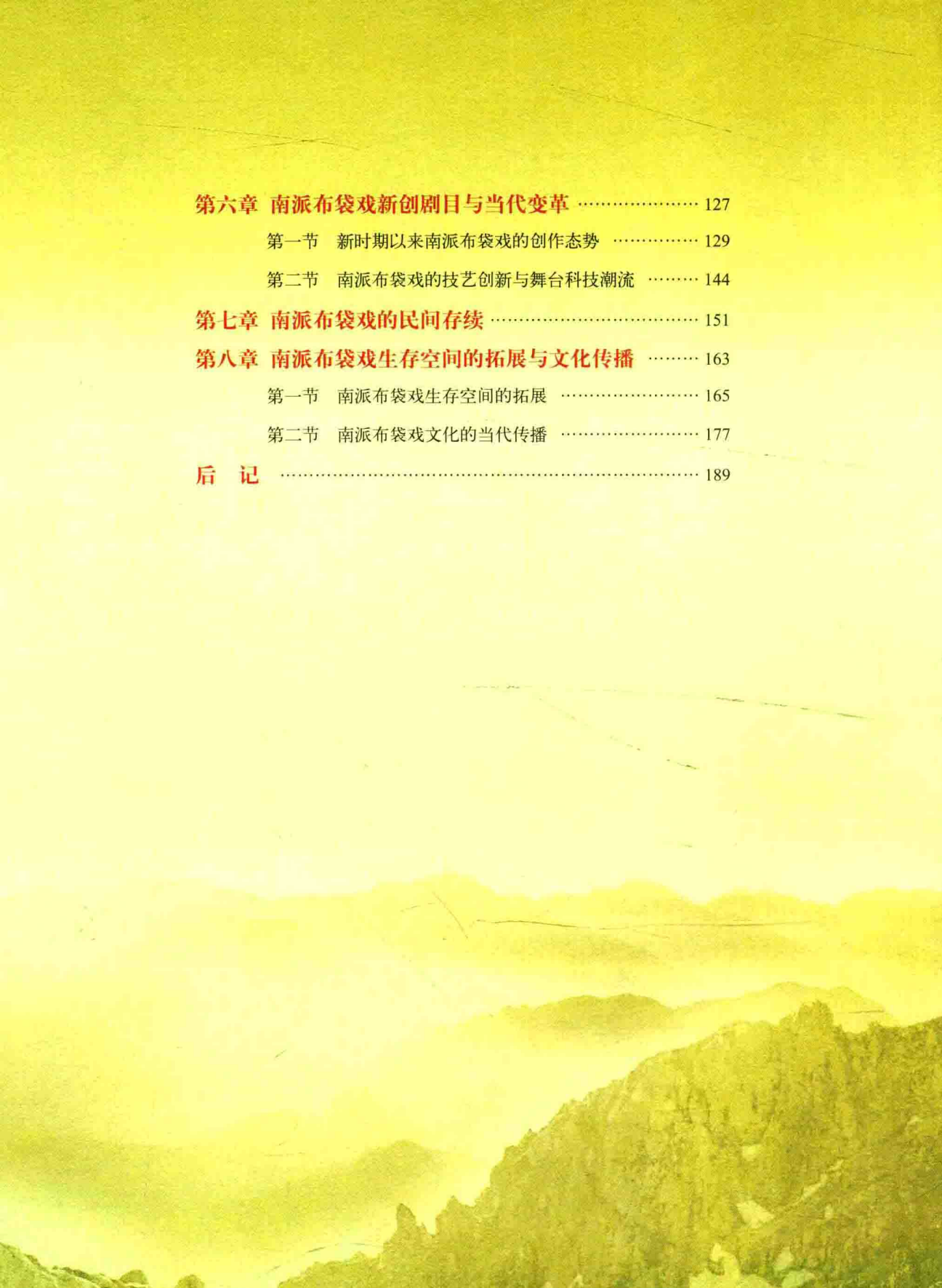
作为中华优秀传统文化艺术南派布袋戏的传承主体，晋江市掌中木偶剧团曾数十次出访国外进行文化交流，享誉海内外，被国际友

人誉为“东方艺术珍品”。鉴于晋江市掌中木偶剧团在南派布袋戏的保护、传承与发展方面所取得的突出成就，根据中共中央文化体制改革精神，秉持保护优秀传统文化艺术的理念，2012年4月，晋江市委、市政府将晋江市掌中木偶剧团划转并更名为“晋江市掌中木偶艺术保护传承中心”，这为南派布袋戏的薪火相传注入强劲的精神动力、营造了更为优越的传承发展环境。

目录

CONTENTS

总 序	孙家正 1
引 子 荣耀的时刻	
第一章 南派布袋戏历史源流	1
第一节 布袋戏的历史与传说	3
第二节 布袋戏南北派的分流	6
第三节 南派布袋戏的流布与传承	13
第二章 南派布袋戏的木偶制作与行当格局	27
第一节 木偶头与布袋戏行当	28
第二节 木偶头雕刻与布袋木偶装置	31
第三章 南派布袋戏传统剧目	37
第一节 南派布袋戏传统剧目类型	38
第二节 南派布袋戏传统剧目特色	42
第四章 南派布袋戏的道白、音乐与“指掌技艺”	51
第一节 南派布袋戏“隔帘讲古”的传统与道白的意蕴	52
第二节 南派布袋戏传统曲牌与唱腔	78
第三节 南派布袋戏的“指掌技艺”	87
第五章 南派布袋戏传统家班与历代艺师传略	105
第一节 南派布袋戏传统家班及其传承	106
第二节 南派布袋戏历代艺师（传承人）传略	113
第三节 南派布袋戏演出规仪	124

第六章 南派布袋戏新创剧目与当代变革	127
第一节 新时期以来南派布袋戏的创作态势	129
第二节 南派布袋戏的技艺创新与舞台科技潮流	144
第七章 南派布袋戏的民间存续	151
第八章 南派布袋戏生存空间的拓展与文化传播	163
第一节 南派布袋戏生存空间的拓展	165
第二节 南派布袋戏文化的当代传播	177
后 记	189

第一章

南派布袋戏
历史源流

《第一批国家级非物质文化遗产名录图典》关于“木偶戏”及其子项“晋江布袋木偶戏”的简介是这样表述的：

木偶戏古称“傀儡戏”、“傀儡子”，是由艺人操作木偶表演故事的一种戏曲形式。

中国的木偶戏兴起于汉代，至唐代有了新的发展和提高，能用木偶演出歌舞戏。宋代是我国木偶戏发展的一个重要时期，木偶的制作工艺和操纵技艺进一步成熟。随着社会经济的发展，明代木偶戏已流行全国各地，经济发达的南方各省区木偶戏更为繁荣，故有“南方好傀儡”之说。清代以后木偶戏进入全盛时期，不仅流行范围广，而且演出的声腔也日益增多，出现了辽西木偶戏、漳州布袋木偶戏、泉州提线木偶戏、晋江布袋木偶戏、邵阳布袋木偶戏、高州木偶戏、潮州铁枝木偶戏、川北大木偶戏、石阡木偶戏、阳提线木偶戏、泰顺药发木偶戏、临高人偶戏等分支。就演出形式而言，可概括为提线木偶、杖头木偶、布袋木偶、铁枝木偶、药发木偶五种。

.....

晋江布袋木偶戏即南派布袋戏，指泉州地区掌中木偶戏，以泉腔演唱，有别于唱北调的漳州北派布袋戏。1951年7月，闽南布袋戏定名为掌中木偶戏，是我国木偶戏中的稀有剧种……南派布袋戏具有兼收并蓄，博采众长的特点，地域文化特征明显。其艺术风格独特，行当角色分工细致，木偶头雕刻形神兼备，表演细腻，动作传神，深受广大观众的喜爱。

但由于受到当前商品经济的影响，这一传统的艺术形式遭到不断冲击，如不加以保护，将面临消亡的危机。

南派布袋戏，指繁衍、兴盛于泉州晋江地区并广泛流传于闽南一带的掌中木偶戏，相传兴于明代嘉靖年间，源自“讲古”（说书）的说唱形式，后以指掌操控布袋木偶表演讲述故事，以道白为重，传统剧目类型丰富，部分戏文自傀儡戏和梨园戏出，依泉南方言，唱南曲、傀儡调。掌中木偶表演迅捷灵敏，模形仿意，人偶合一，声出形到，文武兼擅，自由活泼，随心所欲，大开大合，神采奕奕。而文戏尤佳，典雅俚俗兼容，庄重谐趣并包，细腻委婉处亦有梨园戏之古雅做派。南派布袋戏历史悠久，在闽南诸多戏曲剧种格局乃至全国的戏曲门类中，特点鲜明、韵味独特、雅俗共赏的南派布袋戏是极为珍贵的偶戏剧

南派布袋戏精致的旦角造型

南派布袋戏清光绪十二年的戏文影印本

南派布袋戏传统表演方式

种，故有“东方艺术珍品”之谓。

“布袋戏”即“掌中傀儡戏”，所谓“锣鼓弦乐弹，掌中乾坤转”。布袋戏班常称“掌中班”，旧时“戏馆”门口经常挂个“掌中班要请在此”木牌。掌中木偶缘何习称“布袋戏”？概因掌中偶人的形象构造必以“布内套”（俗称“人仔腹”）连缀偶之头部及四肢，而后外着戏服，艺师的手掌在这个“布内套”中活动，除了用手指控制偶的头部和四肢外，还需部分利用布内套的拉扯、张弛，才能完成各种姿势；而掌中戏台下均有个特殊的“走马板”，即在舞台面的底下张个袋形的布篷，艺师在表演前把一个个掌中偶人伏卧在布篷上，以便顺着手势套着上场；另有民间传言，旧时掌中木偶戏班外出演出，用不着戏箱，均用一布囊装戏偶的行头切末——“前囊后笼一担挑”，轻装简载，布袋一打开，就可开锣唱戏，因而称之“布袋戏”或“扁担戏”。

1951年7月，晋江专区公署将“闽南布袋戏”定名为“闽南掌中木偶戏”，组建国营的掌中木偶剧团。1978年，重新组建剧团沿用“掌中木偶”之称，但在闽南民间，至今仍习称“布袋戏”。

第一节 布袋戏的历史与传说

布袋戏是我国的珍稀剧种，具有悠久的历史。据晋王嘉《拾遗记》载：“南陲之南，有扶娄之国，其人善机巧变化……或于掌中备百

戏之乐，宛转屈曲于指间。人形或长数分，或复数寸，神怪倏忽，玄丽于时……”文中说的是一种指掌技艺，与后世“指头傀儡”相似；

五代晋人谭峭《化书·海鱼》载：“观傀儡之假而不自疑”，或可推测至迟在五代时闽南泉州已有傀儡演出。至南宋，兴化人刘克庄（1187—1269）《己未元日》云：“久向优场脱戏衫，亦无布袋杖头担。”兴化原与泉州同郡，可见宋代泉郡辖区曾有布袋戏；据《武林旧事》《东京梦华录》记载，宋宫廷盛会的礼单上就有掌中木偶戏；敦煌莫高窟第31窟唐代壁画《弄雏》，描绘的就是一个妇女用指掌在给小孩子表演木偶的掌中戏弄，木偶的大小及指掌操纵的情状与后来的布袋木偶比较接近；在宋代无名氏的《蕉石婴戏图》中，所绘的木偶戏形式与布袋戏极为类似；中国历史博物馆馆藏有一

宋代铜镜，铜镜背面雕有小孩玩弄布袋木偶戏的图案。

《台湾通志·风俗志》载：“掌中班，削木为人，以手演之，事多稗史，与说书同。”其中亦记载关于布袋戏传说：“此戏发明于泉，约三百年前（明嘉靖年间），有梁炳麟者，屡试不第，一日偕友至九鲤仙公庙卜梦，仙公执其手，题曰：功名在掌上。梦醒，以为是科必中，欣然而归，偶见邻人操纵傀儡，略有所感，自雕木偶，以手代丝弄之，更见灵活，乃借稗史野乘，编造戏文，演于里中。”闽南民间亦传：梁炳麟为明嘉靖间人，赴试落第，愤然而归，流落街头说书，然碍于面子，不愿抛

南派布袋戏细腻委婉的生旦戏

南派布袋戏的古朴雄浑

头露面，便以“隔帘表古”形式说书，在布袋小舞台上挂帘遮挡，并隐身其后说书。某日，一提线木偶艺人于帘外闻之，劝之手托偶人，兼说并做表演故事，自此闽南便有了以手掌操作的偶人戏。因其语言生动，故事精彩，掌中偶人表演形象传神，至此声名远扬，在民间被誉为“戏状元”。

相传，明万历年间宰相晋江人李廷机（1541—1616），赠给当地掌中木偶班一副戏联：顷刻驰驱千里外，古今事业一宵中。《永春县志·文化志》（新版）载：“据永春布袋戏艺人传说，明天启年间，永春县就有两台木偶戏，一台是卿园村张森兄弟组建的提线木偶戏班，另一台是太平村李顺父子创立的布袋戏班。”

清嘉庆年间刊本《晋江县志》卷七十二

《风俗志·歌谣》载：“有习洞箫、琵琶，而节以拍者，盖得天地中声，前人不以为乐操土音，而以为御前清客，今俗所传弦管调是也。又如七子班，俗名土班，木头戏俗名傀儡。近复有掌中弄巧，俗名布袋戏。演唱一场，各成音节。”这是见于晋江地方文献的关于布袋戏的史料。又如《永春文史资料》载：“清乾隆年间，掌中班兴盛，南安艺人炉内潘煨、埔头黄献谋、东蔗黄剑亦来永春定居。永春演艺以占奇最著名。”可见，至清乾隆年间，泉属诸县的布袋戏演出已相当盛行了。至清中末叶，晋江、南安、安溪、永春、惠安、同安等地出现了许多知名的布袋戏艺人，如李克茶（破涧茶）、黄琴、黄华等，并出现了南派“四大班头”：“金永成”（李家班）、“永兴”、“玉兴”、

村落戏场

“黑北升”，其中李克茶于道光末年创办的“金永成”布袋戏班尤为出色。清末民国初，泉州

的猪师、晋江的李绳煌、南安의桐师、惠安的马宝师、同安的梭师（一说为泉州银狗师）、安溪的筒师并称布袋戏“六才子”。泉州府五县，演戏酬神、还愿，古早已成，代相沿袭，历时久矣，且形成了不少“戏墟”，布袋戏亦与各种民俗事物相生相伴，宫庙、宗祠、家庭兴资演戏常以布袋戏班为上选，并尊布袋戏艺师为“先生”。

对于生成于村野、鲜见于文献的布袋戏，历史溯源需要对文献更为扎实的考证、对口头传说更为细致的辨析，所录文献及传说虽仅见布袋戏历史悠远丰厚之大端，然亦可以此观布袋戏之生成概貌：其源于闽南说书讲古的形式，以布袋戏偶扮饰剧中人物说唱故事，娱神娱人，形象立体而生动鲜活，既是木偶动作，又涵化戏曲身段，既有“隔帘讲古”的文化传统，又有“指掌弄巧”的技艺积淀，语言艺术与木偶表演的相生相融，形成情节性、文学性、音乐性、动作性、技术性和趣味性兼具的闽南传统戏曲型木偶艺术类别——布袋戏。

第二节 布袋戏南北派的分流

在泉州晋江这块历史悠久的文化沃土上，文化脉络清晰而久远，绵延接续，由万千变化，仍是时时文采郁郁；地方性知识更是丰饶而厚实，扎根民间，任岁月流转，依然处处坚韧不衰。中原文化血脉延播、地方风气善文善艺、民间信俗蓬勃发达，无论是精雅的精英文化，还是淳朴的民间艺术，都在这里盛大勃兴。南派布袋戏便在此诞生、植根、繁衍与兴盛……

晋江市地处福建省东南沿海，晋江下游南岸。位于东经 $118^{\circ}24'56''\sim 118^{\circ}41'10''$ ，北纬 $24^{\circ}30'44''\sim 24^{\circ}54'21''$ 。东濒台湾海峡，南与金门隔海相望，西和南安市接壤，北同鲤城区、丰泽区毗邻，东北紧连石狮市。三面临海，全市陆地面积649.32平方公里，其中耕地面积32.79万亩；海域面积6345平方公里，海岸线长110公里，有深沪、围头、东石、安

平四个港区。全市总人口101.92万人，汉族占97%以上，少数民族有回族、畲族、满族等12个。晋江历来在经济、军事、文化方面占有重要位置，是全国著名侨乡和台湾同胞主要祖居地，20世纪80年代以后是闽南金三角对外开放重点县市和福建省综合改革试验区。

晋江历史悠久，新石器时代是古闽人聚居地。春秋战国时越人迁入，融合成为闽越族。西晋永嘉年间，中原战乱大批晋民南迁避乱，在这里沿江而居，故此流域称晋江。晋江自唐开元六年（718）置县以来，一直为历史文化名城泉州之首邑。宋太平兴国六年（981）析东乡十六里置惠安县。宋乾道七年（1171）至清康熙二十二年（1683）曾兼辖过澎湖列岛。晋江地理条件优越，沿海港湾多，水陆交通便利。唐代，晋江口的泉州港就是我国对外贸易

的四大港口之一，宋元时期更加鼎盛，被意大利著名航海家马可·波罗称为“东方第一大港”，是“海上丝绸之路”的起点，海外交通贸易达东西大洋彼岸。从这里，晋江人的足迹遍布世界50多个国家和地区，至20世纪末，祖籍晋江的华侨、华人和港澳同胞达110多万人，以东南亚为最。晋江与台湾一衣带水，与金门相隔仅5.6海里。而历代迁居台湾者为数不少，世代相传，绵延不断。地理相近，语言相通，习俗相同，血缘相亲，至20世纪末祖籍晋江的台湾同胞达100万多人。故有“海内外300万晋江人”之称。

晋江之先民历千年岁序，拓闽疆于洪荒，融闽越文化、中原文化和海洋文化于一体。悠久的历史、深厚的文化积淀，使晋江拥有丰富的自然遗产和文化遗产。境内拥有

灵源寺

南派布袋戏

安平桥

深沪湾海底古森林遗址

草庵