

“经典中国国际出版工程”项目

XU ZHUCHU IN THE LIVING WORLD OF WANGZAI
An Oral History of Hand Puppet

ISBN 978-7-5117-0038-4

9 787511 700384 >

定价：398.00 元

主 编 ◆ 王文章
副主编 ◆ 王海霞
口述人 ◆ 徐竹初
整理者 ◆ 陈晓萍

活在氍毹的世界里

◆ 布袋木偶大师徐竹初口述史

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

“经典中国国际出版工程”项目

图书在版编目 (CIP) 数据

活在炕仔的世界里: 布袋木偶大师徐竹初口述史 / 王文章主编.

—北京: 中央编译出版社, 2010.1

(中国民间艺术传承人口述史丛书)

ISBN 978-7-5117-0038-4

I. 活… II. 王… III. 徐竹初—生平事迹 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 167132 号

活在炕仔的世界里——布袋木偶大师徐竹初口述史

出 版 人: 和 龔

策划编辑: 吴颖丽

责任编辑: 苗永姝

美术编辑: 子 木

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西单西斜街 36 号 (100032)

电 话: (010) 66509360 (总编室) (010) 66509350 (编辑部)

(010) 66509364 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址: <http://www.cctpbook.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 1/16

字 数: 119 千字

印 张: 16.25

版 次: 2010 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

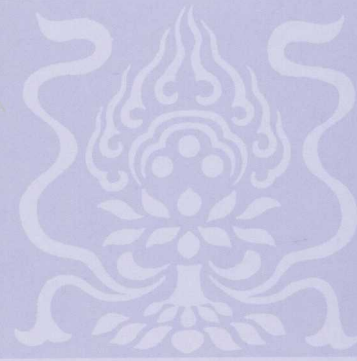
定 价: 398.00 元

本社常年法律顾问: 北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: 010-66509618

国家十五
重点出版项目

中国民间艺术传承人口述史丛书

Oral Histories of Chinese Folk Arts and Crafts

“中国民间艺术传承人口述史丛书”总编委会

主 编：王文章

副主编：王海霞

总策划：和 龑

编 委（按姓氏笔画排列）

王文章 王海霞 乌丙安 方李莉

冯建华 吕品田 邢艳琦 江 东

宋兆麟 吴颖丽 和 龑 郑 工

郭玉洁 谭 洁 戴前锋

“中国民间艺术传承人口述史丛书”编辑工作委员会

总编辑：和 龑

委 员（按姓氏笔画排列）

王忠波 邢艳琦 吴颖丽 张维军

陈 琼 郑 颖 苗永姝 战 歌

贾宇琰 盛菊艳 韩慧强 谭 洁

总序

王文章

21世纪初,社会公众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与保护的热情,以及中国非物质文化遗产保护工作的有力推进,成为中国文化界乃至中国社会的重要事件。从大多数人对“非物质文化遗产”一词的内涵不知所云,到“非物质文化遗产”成为家喻户晓的词汇,人们普遍对它的具象呈现形态有了一定的认知,并支持或主动参与保护工作,说明人们在现代化进程的背景下,已经看到,由于生活水平的提升和生活方式的变化,作为传统社会生存环境下人们生活方式和生产方式的非物质文化遗产正在急剧消失的现实,而这种现实,一定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已经成为全社会的共识。

但是,保护非物质文化遗产这个时代性的课题应当怎样正确解答,人们的答案并不一致。这种不一致的根源,主要是源自推动经济发展与非物质文化遗产保护之间的矛盾。把非物质文化遗产看成单纯的经济资源,在保护的名义下扭曲其本质特性过度开发,如把民族民间的原生态歌舞改变为肤浅时尚的刻板表演服务于旅游场所,或把传统手工技艺视作不具经济潜力的项目而任其式微,等等。近年来,我们还常见的一种现象是在城市特别是农村建设中,以新的建筑或新的环境形态将承载某个特定区域人们世代相传文化技艺的物质载体(如某些文化空间)彻底改变。这种不能正确把握和处理社会发展与非物质文化遗产保护关系的情况,已经并还在对非物质文化遗产的保护带来伤害。我们应该正视并改变这种现象。

毫无疑问,非物质文化遗产保护是一个动态的过程。正确的保护不是使它凝固和停止发展。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:“这种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。”非物质文化遗产的有效保护,从根本上说,就是要保证其按照自身内在规律去自然衍变,在自然的衍变中与人类社会的持续发展相并行,我们既不要人为地去中断它自然衍变的进程,也不要人为地去使它突变。我想,这应是保护工作最根本的意义,也是保护工作最艰难、最核心的用力点。

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,这决定了我们采取的保护方式也应是多样的。但对于传统手工技艺类的项目,采取生产性保护的方式应当是一种恰当的方式。这种方式,可以使非物质文化遗产项目的传承人,这些技艺的持有者将自己本身的技艺作为一种生产和生活的手段,既可以因此而获得劳动的报酬,也可以因此而使技艺传承,并在自己的作品与使用者的对应中,使技艺的继承与创新具有激发创造智慧的基础。这套“中国民间艺术传承人口述史丛书”,记录了这些传承人技艺传承的历程,他们的技艺如何精湛,以及他们对技艺的思考;展现了他们如何以生产性保护的方式,使这些不同的技艺在传统的浸润中也融入了新的艺术元素,并得到人们的喜爱,而他们也因此具有了持续传承的经济基础。

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不成为博物馆化和标本式存在表象,而永具生生不息生命力的重要保证。我想,读者会从“中国民间艺术传承人口述史丛书”中体会到这些。

2009年9月22日

目录

Contents

总序	001
----------	-----

口述人徐竹初简介	001
----------------	-----

大文豪郭沫若题词称赞他的作品“木偶头神情逼真生动”，著名雕塑大师刘开渠赞扬他的作品“精雕细刻、入木三分”，著名美术理论家王朝闻著文评价说：“看了徐竹初的作品，能普遍引起华夏子孙的自豪感。”著名戏剧理论家张庚称赞他的作品“栩栩如生”，著名戏剧大师翁偶虹题诗赞道：“傀儡登场假胜真，镂雕妙技巧通神。凭君地母天公手，展现千姿百态人。”

第一章 徐竹初谈漳州木偶的历史	004
-----------------------	-----

中秋节、五月节、端午节、土地公生日等这些节日都要演木偶戏。“土地公”这天一定要演戏，据说这样可以给全村的人带来好运气。整个村庄所有角落都保佑到，因为土地公管着村里所有地方。我们漳州有一个特定的风俗是在端午节的时候拜（祭拜）“水仙王”，据说水仙化身为人，就是“水仙王”，在漳州是很受人尊敬的，所以要演木偶戏，让木偶替人们来答谢他。

一、历史篇：漳州木偶历史回溯	006
----------------------	-----

二、风俗篇：漳州的风俗养育了漳州木偶	011
三、意义篇：漳州木偶的地位与影响	013

第二章 徐竹初的木偶雕刻艺术生涯 028

我正式学木偶雕刻大概是十三四岁，主要是利用暑假和业余时间。起先我是怎么学的呢？我主要是帮忙，有的戏班拿了旧的木偶过来修理，我就帮忙打底、修光。学雕刻先从刻一些手脚开始，还有，有时候我父亲刻完一半，我就帮他修整，有时帮他油漆，反正当他的助手就是了，就这样子慢慢学了起来。

一、家族篇：家传七代有绝活	030
二、童年篇：与弘一法师结缘	033
三、求学篇：少年勤学崭露头角	041
四、工作篇：勤奋不辍终成大师	056
五、家庭篇1：家人对我事业默默的支持	070
六、家庭篇2：家人朋友眼中的徐竹初	071

第三章 徐竹初谈木偶雕刻艺术创作 082

木偶雕刻讲究的第一点是要有神气，形要有神气，演员演起来才比较好演、比较顺手。同样一个木偶，有的演起来没有神气，好像打瞌睡一样，没劲！我很注重这方面的，所以他们说我刻的木偶演起来有劲、好使。木偶的形象塑造要结合人物的表情，因为咱们木偶有静态和动态两种。动态主要是通过表演来刻画的，静态的主要是通过雕刻，所以我们塑造要能够抓住喜怒哀乐啊各种表情当中的一瞬间。

一、技艺篇：传统木偶的制作过程	084
二、影响篇：他们对我的影响很大	153
三、传承篇：传统木偶技艺传承之路	157
四、创新篇：木偶雕刻要抓住典型性格	167

第四章 徐竹初谈他的事业和对未来的展望 192

我的艺术馆是综合性的艺术馆，一个是作为我的工作室，平常我雕刻东西都在这里；一个是让人们参观木偶的地方，我的许多代表作品都放在这里，客人来了可以看，喜欢雕刻的还可以拿起来玩几下；还有一个是生产一些普通的木偶、小孩的玩具；客人还可以观看我们的木偶表演。我这里主要是表演布袋戏，就是乩仔戏。

一、交流篇：他们称我为“活的文物”	194
二、艺术馆篇：我的艺术馆是综合性的艺术馆	217
三、展望篇1：我现在靠做玩具来养活木偶雕刻	226
四、展望篇2：希望能把我的木偶艺术馆搞起来	229

徐竹初年表	234
-------------	-----

后 记	239
-----------	-----

口述人徐竹初简介

徐竹初，1938年9月生，福建漳州人，享受国务院特殊津贴专家，国家一级美术师，中国艺术研究院民间艺术创作研究员，漳州竹初木偶艺术馆艺术总监、馆长，是闻名海内外杰出的木偶雕刻家，徐家木偶的第六代传人。

徐竹初的祖上徐梓清（1768—1858），早在清代嘉庆十二年（公元1807年）就在漳州东门开设“成成是”木偶作坊。徐竹初的父亲是人称“南江（江加走）北徐（徐年松）”的木偶雕刻大师徐年松。1938年，四处“念佛救国”的弘一法师应邀来漳州弘法，外祖父与弘一法师结缘，弘一法师恰与徐父为邻，并结成好友。不久，竹初出生，其父请弘一法师命名，法师赐“竹初”二字，寓意孩子会像新笋那样茁壮成长，祝福徐家像雨后春笋般兴旺发达。

徐竹初10岁随父学艺，刻苦勤奋，崭露头角。中学时代他所雕刻的三个木偶头，在1955年全国少年儿童科技和工艺作品展览会上荣获

特等奖，中央新闻电影制片厂为其拍摄《少年雕刻家徐竹初》。初中毕业后因家庭经济困难而失去保送中央美院的学习机会，入漳州工艺美术合作社工作，正式开始木偶雕刻生涯。22岁到专业木偶剧团工作，直至1998年退休。

从艺近半个世纪以来，已有无数的木偶在他的巧手下获得生命。竹初木偶艺术继承祖辈优秀的雕刻手法，形成了以他为代表的漳州木偶雕刻艺术。仅造型方面，由徐竹初创新设计的品种就有600多种，戏曲的生、旦、净、末、丑等各行当齐全，既有传统名剧的名角，又有仙佛释道、天神魔怪形象，个个面目不同，性格各异，生动传神，呼之欲出。徐竹初的木偶作品，不仅台上能演，且台下经看，它典雅华美，细巧精致，使人看了爱不释手。

大文豪郭沫若题词称赞他的作品“木偶头神情逼真生动”，著名雕塑大师刘开渠赞扬他的作品“精雕细刻、入木三分”，著名美术理论家王朝闻著文评价说：“看了徐竹初的作品，能普遍引起华夏子孙的自豪感。”著名戏剧理论家张庚称赞他的作品“栩栩如生”，著名戏剧大师翁偶虹题诗赞道：“傀儡登场假胜真，镂雕妙技巧通神。凭君地母天公手，展现千姿百态人。”

1994年底，徐竹初首次跨海踏上祖国宝岛台湾，开启了两岸传统艺术交流的新页。他的作品先后在中国香港、美国、新加坡、中国台湾以及中国美术馆等地举办专题展览，并被美、苏、法、日、匈等国家以及香港等地区的艺术博物馆收藏。他曾为30多部木偶艺术电影片和电视剧设计并制作木偶，出版有《徐竹初木偶雕刻艺术》等画册。

徐竹初是我国传统木偶雕刻行业的领军人物，他的艺术不仅在国内有较大的影响，在国际上也赢得了很高的声誉，他的艺术被称为“东方艺术的珍品”、“活的文物”。已经退休的徐竹初经营着他的木偶艺术馆，尽管在传承的问题上有诸多的困难，但他并不灰心，依旧每天坚持钻研木偶雕刻艺术，坚持带年轻人，希望把这门艺术一直发扬传承下去。这是徐竹初的心愿，也是我们的心愿。

第一章

徐竹初谈漳州木偶的历史

本章 综述

本章是访谈的开篇，徐竹初为我们讲述了漳州木偶的历史，与木偶相关的风土人情，以及漳州木偶的历史地位及影响。讲述从徐竹初个人的经验出发，从他亲身经历的人和事，他从祖辈听到的典故，还有小时候听到的传说，看过的一些相关资料等出发，来讲述他眼中的漳州木偶。

笔者作为采访者，不随意打断其讲述，不从正史的角度意图纠正；笔者作为记述人，以不加入个人判断为原则，力求保持其语言的鲜活度和现场感，不随便篡改。对于他所提到的一些情节、资料，讲述比较模糊的，或者由于方言口音可能造成读者阅读困难的，在有必要的情况下，笔者将加入一些注释，以供读者阅读时参照或比较。

为了读者阅读的方便，笔者采访时所提及的问题也不在文章中一一罗列出来，因为口述人在口述的时候已经重复了所提及的问题，相信读者会有一个很好的判断。此外，本书的插图，除非特别注明，都是由笔者拍摄或徐竹初提供，不再一一标明。以下的章节都照此安排。

一、历史篇：漳州木偶历史回溯

□述人：徐竹初

时 间：2006年8月16日下午

地 点：竹初木偶艺术馆

根据我知道的，漳州木偶的历史比较悠久，有些是传说，不一定准确。

漳州的历史比较长了，从唐朝开始建州。唐朝时河南的陈元光来这里开发，已经有1300多年的历史，漳州建市至今已经1300多年了。当时，漳州甚至整个福建、闽越被称为蛮愚之地。过去漳州这里非常荒凉，没什么人，所以当时他（陈元光）带兵来开发这个地方。因为河南是作为国家的中原地区，所以中原文化也随之都带到我们福建闽南来，包括这个木偶，很可能就是当时一起带过来的。^[1]（图1、2）

为什么说木偶是那时候传来的？还没有确实的证据可以说明，但是可以从一些情况推测。中原地区，包括河南，很早的时候就有木偶了（最早木偶的名称叫做傀儡）。河南出土的木偶（文物）有唐朝的，有宋朝的。比如说有一个宋朝的铜镜，上面画着一个木偶，一个人手里拿着一个木偶，底下几个小孩在看木偶表演。^[2]还有挖出的枕头上也有小孩子在玩木偶^[3]，这种木偶形式跟我们现在的演出形式也是很接近了。还有一幅敦煌壁画里面，有

图1 漳州唐宋古街 2007年9月1日摄

图2 漳州唐宋古街 2007年9月1日摄

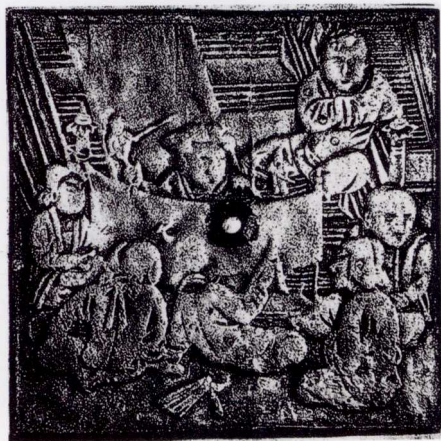

图3 傀儡戏铜镜(宋) 中国历史博物馆

一个少女拿着一个木偶,那个画面叫做《弄雏》^[4]。画面上的木偶跟现在布袋木偶的(操弄)方式非常的相像。所以说布袋木偶的历史应该很悠久了。(图3~图5)

还有这个木偶主要有什么作用呢?一般在乡下的迎神赛会,特别是农村里面的一些节日,在古代必演木偶戏,因为演木偶戏可以辟邪啊!漳州是历史上有名的“佛国”,老百姓非常信佛,一般有什么事都要求神拜佛,求佛祖来保护。^[5]还有当时漳州这里是属于丘陵地带,交通很不方便,一个村一个村都通过小山把它割裂起来。交通这么不方便,所以比如说今天这个村里搞什么节日集会了,周

围的朋友都要去庆贺,意思是要热热闹闹。那都搞什么呢?当然要搞一些文娱活动。这些文娱活动主要就是耍木偶,你带几个木偶,我带几个木偶,大家凑起来,搭一个简单的小舞台。拿一个凳子,把布简单的一遮,不就是一个木偶舞台了吗?那就可以表演了,表演就跟讲故事一样,过去都是像在讲故事。所以又轻便,人家又喜欢,又很形象嘛,是不是?漳州历来都有这个传统,老百姓都知道,所以说历史应该是很长的。

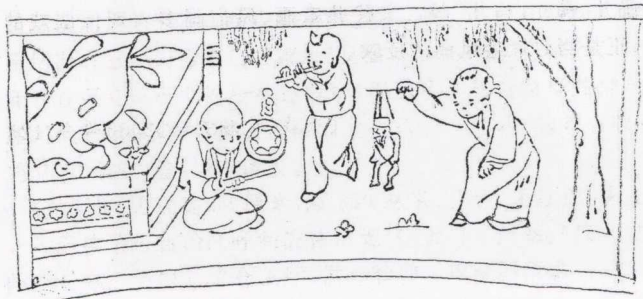

图4 河南济源三彩瓷枕傀儡图(宋)

此外,根据史料记载,在北宋的时候,离现在800多年前,当时有个叫朱熹的,是著名的理学家,他曾经当过漳州的知府。当时他怕影响农民做一些农活,所以,到了每年做“普度”的时候(在“普度月”这个月里大家都要轮流敬神敬鬼)下了一道禁令,要“禁演傀儡戏”。因为当时敬神敬佛都要演木偶戏,木偶戏都是一演就演到天亮,会影响第二天老百姓干农活。下的这道禁令,现在还记载在《漳州府志》里面,这是有文字记载的。^[6]所以说明在800多年前,漳州的木偶就用来敬神。刚才我说了演木偶主要是用来敬神,给老百姓看,就是神与老百姓同乐嘛,这个风俗一直延续到现在,还是这个样子。朱熹说的時候没有

图5 敦煌壁画(局部 唐)