

中國民俗叢書之一

陳天子實
夏馬編選

大中國圖書公司印行



中國戲劇之剪紙藝術

S

中國戲劇之剪紙藝術

(附英文說明)

中國民俗叢書之二



陳	夏	董	季	大
子	天	九	康	中
賞	馬	設	計	國
選	編	出	版	圖
		公	司	書
		發	行	公
		行	社	司

CHINESE FOLKLORE

THE BOOKS OF



— SECOND SERIES —

PAPER SCULPTURES
OF
CHINESE OPERA

edited by

TZU-SHIH CHEN EMIL SHAW

designed by

K'ANG CHI I-CHIU TUNG

Published by

Great China Book Company
66 Chung King Road, South 1,
Taipei, Taiwan, China
February, 1969



中國戲劇之剪紙藝術



S

**PAPER SCULPTURES
OF
CHINESE OPERA**



恭賀

新禧



本書出版適逢農曆新正

謹祝賀親愛的讀者

年年如意

歲歲平安



中國戲劇之剪紙藝術

(附英文說明)

中國民俗叢書之二

陳夏子
董季天
馬實
康九
設計
編選
大中國圖書公司出版

CHINESE FOLKLORE

THE BOOKS OF



— SECOND SERIES —

PAPER SCULPTURES
OF

CHINESE OPERA

edited by

TZU-SHIH CHEN EMIL SHAW

designed by

K'ANG CHI I-CHIU TUNG

Published by

Great China Book Company

66 Chung King Road, South 1,

Taipei, Taiwan, China

February, 1969

中國民俗叢書之二

中國戲劇之剪紙藝術

編選者：

陳夏子

設計者：

董季彝

發行人：許

發行所：大中國圖書公司

臺北市重慶南路一段六六號

劃撥賬號：二六一九號

電話：二二四八七號

印刷者：興台彩色印刷有限公司

臺中市忠孝路六十四號

定價：

平裝：新臺幣陸拾元

精裝：新臺幣壹佰元

內政部登記證：內版臺業字第〇八九八號

中華民國五十八年二月初版

馬實康九瑜



序

陳紀濤

中國剪紙藝術發源甚早，說它始自漢朝蔡倫造紙，當然無可置辯，因為既稱為剪紙藝術，沒有紙則不成其為藝術。可是，剪紙藝術的構想，以及作品的出現，恐怕在周朝，甚至殷商時代就有了。這可從古代銅器與陶器上的圖形，得到證明。殷商時代的銅器，如鐘、鼎、彝等上邊的繪圖，與剪紙藝術最為酷似。這種繪圖的風格着重單純、樸實與有重點，正象徵那個時代的思潮，也反映當時人民的生活。

由簡入繁與由敬神趨吉，擴大為社會生活面，都是民間藝術的一般發展趨向。剪紙藝術因為紙的發明擴大了範疇，自不待言。經過若干世紀之後，中國剪紙藝術，幾乎與板畫同為中國民間藝術的奇葩。有板畫的地方，就有剪紙；板畫能刻什麼，剪紙就能剪什麼。可以說無所不刻，無所不剪。但是板畫需要專家繪刻與印刷，剪紙則人人可學可作。因之，剪紙便成了中國民間婦女競相學習的一種藝術本領；而這種本領不需要經過繪畫階段，逕直拿起剪子來剪。那種超越勾線條的本事，可能是剪紙藝術最值誇耀與最值得敬佩的地方。所有無形構圖天才，而中國婦女多數賦有，並優予為之。

小時候，每當歲暮，便有挑販沿街叫喚「藤草花好翠貨約！」婦女們必圍着擔子挑選「窗花」及頭戴的各種絨花。其中「窗花」，就是剪紙藝

術成品。這種成品包括幾十種，都是在特製的一種紙上點着顏色的。紙似棉紙但較厚，顏色通常以粉紅色居多，間或有綠的跟黑的，而且調色相當勻稱美觀。除了福祿禎祥等喜字之外，還是各種花卉以及仕女等等。這是單為貼在窗戶用的，無論圖形與紙張都比較纖細精巧。貼在門上及牆壁上的，有的跟着賣板畫的攤子一齊發售，有的和賣神紙在一塊兒；雖然夠不上琳瑯滿目，美不勝收，却也有相當的鄉土風味，令人一見，就發生親切之感。

我在北平琉璃廠、廠甸、隆福寺等地，看見過更多的剪紙藝術，包括民間故事與戲齣，如八仙過海、四郎探母、殺狗勸妻、打漁殺家等等。這些剪紙比鄉間的，多了一番匠心，顯得生動多了。

臉譜剪紙也是剪紙的一種，多半由拼湊成功的，跟剪好再塗色有所不同。北平國劇學會存有全部皮影戲的用品與道具，但都是驢皮與竹板合成的。民間有皮影戲的剪紙，可能仍是冀東創始。

陳子實與夏天馬兩位先生，自海外歸來，於授課之餘，熱心於祖國文化，特別編選這本「中國戲劇之剪紙藝術」，並附有英文譯文，其動機着重在使英文讀者瞭解中國文化之深厚博大，剪紙藝術不過是江河之細流，滄海之一粟而已。

筆者對於這項藝術，所知不多；但前些年數度參觀立法院同仁鄧勵豪兄的太夫人剪紙展覽，印象至深，更為了對陳、夏二位先生表示由衷敬意，不揣冒昧，特寫下這篇淺薄的短文，以求正於專家，並祝賀本書的出版。

民國五十八年二月六日即農曆戊申年臘月二十日



中國戲劇之剪紙藝術

目次

恭祝新禧.....	四	中國的剪紙藝術.....	一六	
序.....	陳紀滢.....	七	剪紙藝術之體裁.....	二一
前言.....	一三	中國戲劇之剪紙藝術.....	二六	
第一部：雜要部分.....	二七			
1 雙人拿大頂.....	二八	6 驢獨輪車.....	三三	
2 單腿頂棹.....	二九	7 金鷄獨立.....	三四	
3 雙手轉盤.....	三〇	8 雲中飛走網索.....	三五	
4 抖空竹（扯鈴）.....	三一	9 彈絃子.....	三六	
5 耍花蟬.....	三二	10 驢高蹺.....	三七	

第二部：練藝部份……………三八

- 1 劍舞……………三九
2 練劍基本姿式之一……………四〇
3 練劍基本姿式之二……………四一
4 練刀基本姿式之一……………四二
5 練刀基本姿式之二……………四三
6 射箭基本姿式之一……………四四

第三部：皮影戲部分……………五一

中國皮影戲之歷史概說……………五二

- 1 金錢豹……………六一
2 白蛇傳……………六二
3 宇宙鋒……………六三

第四部：國劇部分……………六七

- 1 小放牛……………六八
2 天女散花……………六九
3 西廂記（送別）……………七〇
4 捉妖傳（鍾馗）……………七一

- 7 射箭基本姿式之二……………四五
8 耍鋼叉的姿式……………四六
9 耍大刀的姿式……………四七
10 練鞍的基本姿式……………四八
11 耍鎗的基本姿式……………四九
12 護檔的姿式……………五〇

- 4 穆柯寨……………六四
5 單刀會……………六五
6 斷密淵……………六六

- 5 草橋關（姚期）……………七二
6 梁祝哀史（訪英台）……………七三
7 烏龍院（閻惜姣）……………七四
8 麻姑獻壽……………七五

9 渡 江	七六
10 單刀赴會 (關羽)	七七
11 樊江關 (樊梨花)	七八

第五部：臉譜部分……………八二

國劇臉譜簡介……………八三

1 鄭應龍 (Chou Ying-Lung)	八九
2 聞 仲 (Wen Chung)	九〇
3 鄧 忠 (Teng Chung)	九一
4 吳三桂 (Wu San-Kuei)	九二
5 馬 龍 (Ma Lung)	九三
6 姜 維 (Chiang Wei)	九四
7 孟 良 (Meng Liang)	九五
8 焦 贊 (Chiao Tsan)	九六
9 侯伯卿 (Hou Po-Ch'in)	九七
10 郭廣卿 (Kuo Kuang-Ch'in)	九八
11 徐 達 (Hsi Ta)	九九
12 王 允 (Wang Jun)	一〇〇

12 穆柯寨 (穆桂英)	七九
13 蘆花蕩 (周瑜)	八〇
14 寶蓮燈 (沉香與秋兒)	八一

13 蕭 恩 (Hsiao En)	一〇一
14 賈 亮 (Chia Liang)	一〇二
15 高 鷄子 (Kao Yao-Tzu)	一〇三
16 趙 雲 (Chao Yün)	一〇四
17 司馬懿 (Ssu Ma I)	一〇五
18 姜子牙 (Chiang Tzu-Yai)	一〇六
19 尉遲恭 (Wei Ch'ih-Kung)	一〇七
20 程咬金 (Cheng Yao-Chin)	一〇八
21 方 臘 (Fang La)	一〇九
22 徐 占 (Hsu Chan)	一一〇
23 馬 仿 (Ma Fang)	一一一
24 穎致叔 (Yin Kao-Shu)	一一二

25 韓 昌 (Han Chang)	一一三
26 天慶王 (T'ien Ch'ing-Wang)	一一四
27 趙公明 (Chao Kung-Ming)	一一五
28 王彥章 (Wang Yen-Chang)	一一六
29 郭彥威 (Kuo Yen-Wei)	一一七
30 許 褚 (Hsu Ch'u)	一一八
31 趙匡胤 (Chao Kang-Yie)	一一九
32 牛 皋 (Niu Kao)	一二〇
33 金兀朮 (Chin Wu-Chu)	一二一
34 趙 忠 (Chao Chung)	一二二
35 紂 王 (Emperor Chou)	一二三
36 申公豹 (Shen Kung-Pao)	一二四
37 孟 良 (Meng Liang)	一二五
38 沉 香 (Ch'en Hsiang)	一二六

附錄一：

齊如山先生遺著『國劇臉譜彙攷』……	一四〇
(附影印重光出版社及齊如山先生 遺著保管委員會之同意書)……	二〇八

39 姚 期 (Yao Ch'i)	一二七
40 典 韋 (Tien Wei)	一二八
41 包 拯 (Pao Cheng)	一二九
42 馬吉虎 (Ma Chi-Hu)	一三〇
43 張 飛 (Chang Fei)	一三一
44 薛 剛 (Hsieh Kang)	一三二
45 李玄霸 (Lee Hsuan-Pa)	一三三
46 文 醜 (Wen Ch'ou)	一三四
47 曹 操 (Ts'ao Ts'ao)	一三五
48 黃三太 (Huang San-T'ai)	一三六
49 宇文成都 (Yu Wen Cheng-Tu)	一三七
50 潘 璋 (Pan Chang)	一三八
51 晁 蓋 (Chao Kai)	一三九

附錄二：

國劇及皮影戲之樂器簡介……	二一〇
---------------	-----

前 言



我國國劇，即俗稱平劇或京戲，起源甚早，經過千餘年來的演變改革，承受豐富文化遺產，故在藝術表現方式上，極為繁複而特殊，是和任何國家的戲劇都有所不同。它是集中國古今各種戲劇之大成，有其特殊的藝術價值在，而為大眾所愛好和欣賞。惟第二代青年由於所處的環境迥異，對於國劇的瞭解能力不夠，遂使興趣減少，此尚須有關方面設法鼓勵、倡導和改善。讓國劇藝術在學術研究和大眾欣賞兩方面均能得到支持。

我國戲劇的來源是本於古代的舞蹈，至宋朝真宗時代（公元九九八—一〇二二年）已創有雜劇的初期戲劇形式，復綜合歷代各種地方戲劇精華滙聚而成。根據國劇大師齊如山老先生的見解，國劇的基本原則是「有聲必歌」「無動不舞」「絕對不寫實」和「不用一切真實物器搬上舞台」的特色，而動作和歌唱必須具有音節，美感和吻合劇情三種要素。國劇的內容，大都是以我國的歷史、民間故事、傳奇小說，以及神話傳說等為取材的資料，在潛在中表現出我中華民族忠孝、節義、仁愛、和平、發揚固有的民族精神和倫理道德，同時更以各種形式的對比——忠與奸，邪與正，和善與惡，加以刻劃，亦以因果報應來啓示人生的真實意義。

關於剪紙藝術，這是一種我國獨特的民間藝術，流行於北方鄉間，算是一種民間藝術，以小巧、精緻見稱，取材多為鳥獸蟲魚之類，是用於裝飾窗櫺以及枕面繡花圖樣和鞋樣上，所用紙張也多為素色，工具以小刀和剪刀為主，第一本正式出版此類藝術書籍是陳淑蘭女士編作的「窗花」。出版於民國卅六年。此種藝術頗受國外藝術界的重視，重要出版如 Bruce Angrove 編選之 "Sculpture in Paper" 民國四十六年在美国紐約及英國倫敦印行。又倫敦書商於民國四十九年出版 Hejzlar 編輯

“Chinese Paper-cuts”最近出版是 Nancy Kuo 編印之“Chinese Paper-cut Pictures”是美國紐約 Taplinger Publishing Co. 出版。各書印刷都非常精美，對於我國各地域之剪紙藝術揀選亦甚為慎重，足以表示出地方性的色彩。尤所欣慰是英美諸國，各大博物館及藝術學院均曾舉行剪紙藝術特展，作系統性介紹此一民間藝術，而美國電視方面迄至民國五十四年止曾有十三次的此項藝術介紹的節目播出，並獲得廣大的觀眾的讚美和欣賞，最為重要是藉此響應我中華文化復興運動，為維護傳統文化貢獻一份力量。此亦即是吾人編輯此一書冊的動機，將多年所搜集和在美期間美籍教授轉借及珍藏的有關戲劇之剪紙圖案予以整理出版，並按性質分類從所選擇圖案近百幅中分為五部分排印：第一部為雜要部分；第二部為練藝部分；第三部為皮影戲；第四部為國劇部分；第五部為臉譜部分。本書的印製重點都放在臉譜方面，並以彩色精印之。在國劇中表現最突出而佔有極重要位置的，則是臉譜的藝術，劇中人所用之臉譜都有一定的規定和特殊的意義，最重要的目的在於配合和表示出性格、身份和年齡等，這是中國戲劇的特徵，能清晰描繪出各種人的特性，因此臉譜藝術是一種維妙的詮釋，顯示了劇中人物的內在個性和神氣，它不在於形容人的面貌，同時所描繪的人物也是無止境的，恰如我國數千年來偉大歷史的寫照。諸如英雄故事，奸細陰謀，驚人冒險，鼓舞人心的壯烈事蹟，均能在臉譜上加以刻劃出來。關於臉譜的由來，臉譜的描法，臉譜之歷史變遷，其內在含義特徵、設色、畫眉、眼窩、嘴角以及腦門等部位的畫法，擬轉載齊如山先生所著國劇藝術叢攷一書「臉譜」乙章於附錄，內詳論有關各項攷正，極具參攷價值。關於此點，編者至誠感謝「重光出版社」及「齊如山先生遺著保管委員會」慨然允諾將該章全文轉載，以宏揚我國劇藝術。（謹附影印同意函於文後，以表謝悃。）此外，尤為感激前輩學者陳紀濤先生於繁忙之中，賜寫序文，並對此書之出版給予許多鼓勵和贊助，增加我們許多信心。又文藝界好友彭歌先生、徐士芬女士、孟瑤女士、何凡先生、林海音女士對於全書的編印賜與許多寶貴意見和指正，衷心至感友情之可貴，我們將會珍惜它，以為砥勵和自