

## 作者簡介

劉琳琳，晉北人氏。承黍稷之養，閱風沙之景，外形粗獷，行事慷慨，然累於嬌嬌之名，堂堂鬚眉屢被誤作女子。父母皆以教書為業，無暇寵溺，幼時散養於校園。日日薰染書聲書香，竟自識文墨，五歲虛齡即「非正式」入學。少雖穎慧，卻有仲永之歎；不惑無成，總疑人生多舛。敏於文而誤習理科，性喜靜而錯為記者。及至為方寸之博士帽再度負笈，始有志於學術。然亦不諧，竟成為人作嫁之編輯。既無容穎之囊，人又惰怠，立言大計遙遙無期。荏苒數載，只有散稿半篋，論文一冊。才淺筆弱，不期匡世風，傳薪火，惟不汗人耳目，余意足矣。

## 提 要

傀儡，是指以具有可塑性的材質製作而成，可以被外力操控而動的擬人形物。傀儡戲，是指傀儡師操縱傀儡，使之做出的體現他預定意圖的表演。廣義的傀儡戲包括以傀儡進行的歌舞、戲曲、百戲、儀式戲劇等。本書更多地採用其狹義的內涵，即以傀儡代言角色，進行一個既定故事的表演。

中國的傀儡戲自漢代初現端倪，唐代漸趨完善，至宋代則呈現出大盛的局面。宋後，在戲曲的強勢衝擊下，傀儡戲盛景不再，但它並沒有絕對地衰落，甚至消亡，而是依附於戲曲、民俗等載體之上，頑強地生存至今。

本書研究的對象是宋代傀儡戲。全書分五章：

第一章討論傀儡戲的源流。辨析前人幾種傀儡戲起源觀，提出自己的「民間遊戲說」；並指出其形成於南北朝時期；以時間為序，簡述中國傀儡戲由隋唐至今的發展歷程。

第二章梳理有關宋代傀儡戲的文獻及文物資料，並逐條加以簡評。揀摘相關史籍筆記資料二十九條；對十一種傀儡戲文物進行述評。

第三章研究宋代傀儡戲的物理形態，論證杖頭傀儡是由唐宋時的「磨合羅」演化而來；藥發傀儡是以某種機械裝置提供動力，在預設的軌道上表演預定動作的傀儡形態；肉傀儡是以小兒後生模仿杖頭、懸絲傀儡而來，所以具有兩種形態；影戲的本質是一種動畫戲。

第四章分析宋代傀儡戲的藝術形態以及繁盛原因。考證宋代傀儡戲可能採用的器樂、歌唱及劇本文學形態；逐一分析政治、經濟等可能造就宋代傀儡戲盛景的因素。

第五章探討宋代傀儡戲與中國古典戲曲發生之間的關係，對孫楷第先生所提出的「傀儡說」進行闡述、辨訛以及補正。並在此基礎上，對中國戲曲發生的時間和構成要素分別展開論述。

# 序

劉琳琳君的博士論文《宋代傀儡戲研究》的出版，是我盼望中的事情，今天得到這個消息，可以說是牛年新春收到的一份令我欣喜的禮物。

我之所以期盼著這部書的出版，基於兩個方面的原因。

一是這部書自身的學術價值。對於傀儡戲的研究，自先賢孫楷第先生《傀儡戲考原》以來，鮮有專著問世。傀儡戲研究已經成為中國戲曲史研究中一個相當薄弱的環節。琳琳以宋代傀儡戲為中心，描述傀儡戲源流，探討傀儡戲在宋代繁盛的原因，以及與戲曲形成的關係問題等等，全面而系統。對前賢未能解決，或解決得較為模糊的一些問題，都提出了自己的看法。諸如杖頭傀儡、藥發傀儡、肉傀儡、影戲、舞鮑老等的具體內涵與形態，都描述得比較清楚。在前人研究的基礎上，向前推進了一步。這對傀儡戲研究、戲曲史研究，都有啟發意義和參考價值。這是琳琳自己的努力，對這個學術研究的薄弱環節作出的貢獻。

二是我很讚賞琳琳的學術態度。每一篇博士論文的完成，都是很不容易的。劉琳琳課題的特殊之處在於，現有的文獻不足以支撐他解決問題，他必須在資料方面有新的開拓，新的獲取。於是琳琳走出了書齋，到傀儡戲發達的地區進行走訪調查，即所謂田野調查。山西、福建、陝西等地都留下了他的足迹。他把田野調查所獲得的材料，與文獻記載、文物遺存互相印證發明，提出了自己的看法。這使我想起了王安石在《遊褒禪山記》中所發的那段有名的感歎：

古人之觀於天地、山川、草木、蟲魚、鳥獸，往往有得，以其求思之深而無不在也。夫夷以近，則遊者眾；險以遠，則至者少。而世

之奇偉瑰怪非常之觀，常在於險遠，而人之所罕至焉。固非有志者不能至也。有志矣，不隨以止也，然力不足者，亦不能至也。有志與力而又不隨以怠，至於幽暗昏惑，而無物以相之，亦不能至也。然力足以至焉，於人爲可譏，而在己爲有悔，盡吾志也而不能至者，可以無悔矣。其孰能譏之乎！此余之所得也。余於僕碑，又以悲夫古書之不存，後世之謬其傳而莫能名者，何可勝道也哉！此所以學者不可以不深思而慎取之也。

要想見識奇偉瑰怪的非常之觀，固然要有志，不畏險遠，而且要有力，還不能隨大流半途而廢，多爭取一些可能借助的手段支持「相之」。攻讀博士期間時間有限，各方面的條件有限，很難做到完美，做到窮盡，但這樣做了，也「可以無悔矣」。學術是一個不斷發展的過程，成功的博士論文，都會有這樣的訪幽探奇發現新境界到達新高度的過程。琳琳這樣做了，他才有可能對孫楷第先生的《傀儡戲考原》進行辨析和補證，收穫自己的學術成果。當然，他的結論是否正確，還有待學術界的檢驗，尤其是有的問題，證據尚嫌不足，有待進一步歷險且遠，尋求更多的新證據。

劉琳琳 2004 年至 2007 年在我這裏攻讀博士學位。我於傀儡戲沒有研究，而琳琳有知難而進的精神，我認爲他們應當有比我更廣闊的學術道路。論文的寫作，固然應當解決學術問題，但同時，也應當是撰寫者道德品德意志的鍛鍊，是人格修養的過程。「古之學者爲己，今之學者爲人」，孔夫子的警誡，如今似乎有些淡漠了。我希望這些年輕的博士們，多一些「爲己」之學者。

琳琳其人長大，而做事踏實心細，對人友善熱情。去年他喜得千金，現在論文又要出版，福已雙至。這篇序，既是向琳琳祝賀，也是爲他、爲他的妻女祈福。

張燕瑾

二〇〇九年三月二日於京華煮字齋中



# 目次

序 (張燕瑾)	1
緒論	1
第一章 中國傀儡戲的源流	29
第一節 中國傀儡戲的起源	29
一、前人觀點辨析	30
二、「傀儡」與傀儡戲探源	35
第二節 中國傀儡戲的形成	38
第三節 中國傀儡戲的發展	45
一、承上啓下的隋代傀儡戲	45
二、傀儡戲興于唐的五點證據	46
三、宋、元、明、清四代的傀儡戲	50
第四節 中國傀儡戲的現況	58
一、現代傀儡戲的三起三落	58
二、現代傀儡戲的四個特點	61
第二章 文獻和文物中的宋代傀儡戲	65
第一節 宋代傀儡戲文獻資料彙評	65
一、《東京夢華錄》等五書中的傀儡戲資料	65
二、其它文獻中的傀儡戲資料	69
第二節 宋代傀儡戲文物述論	71
第三章 宋代傀儡戲分類形態辨析	81
第一節 杖頭傀儡	81
一、杖頭傀儡出現時間推斷	82
二、杖頭傀儡的發展演化	83
第二節 懸絲傀儡	85
一、歷史淵源	86
二、偶人造型	88
三、操作及線規	91
四、班社組織	93
五、傳統劇目	94
第三節 水傀儡	96
一、水傀儡的歷史源流	96
二、水傀儡的演出形態	98
三、水傀儡的劇場	100
四、水傀儡的操縱形式	102
五、水節、水戲、水百戲、水轉百戲辨析	103

第四節	肉傀儡	104
一、	前人五種觀點辨析	104
二、	關於肉傀儡的四條歷史信息	111
三、	肉傀儡的兩種形態	114
第五節	藥發傀儡	118
一、	前人兩種觀點辨析	118
二、	藥發傀儡的歷史淵源	122
三、	藥發傀儡的得名	126
第六節	平面傀儡——影戲	128
一、	我國影戲概況	128
二、	影戲的起源	129
三、	宋代的影戲	136
第四章	宋代傀儡戲繁盛的藝術因素與社會因素	143
第一節	宋代傀儡戲的演出	143
一、	日常演出	143
二、	節慶民俗演出	145
三、	宮廷應奉演出	149
第二節	宋代傀儡戲的藝人	150
一、	見諸記載的宋代傀儡戲藝人	151
二、	宋代傀儡戲藝人分類	152
三、	宋代傀儡戲藝人的市場性	153
第三節	宋代傀儡戲的音樂與文學	154
一、	宋代傀儡戲的器樂	155
二、	宋代傀儡戲的歌唱	158
三、	宋代傀儡戲的文學	160
第四節	「傀儡面兒」與「鮑老」	164
一、	「傀儡面兒」辨	165
二、	「鮑老」辨	168
第五節	宋代傀儡戲盛因綜述	176
一、	宋代傀儡戲繁盛的外因分析	176
二、	宋代傀儡戲繁盛內因分析	179
第五章	宋代傀儡戲與中國戲曲的形成	183
第一節	戲曲起源形成諸說辨析	183
一、	戲曲起源諸說簡介	185
二、	戲曲起源諸說簡析	188

第二節 戲曲起源之「傀儡說」辨析補正	193
一、「傀儡說」闡述	194
二、「傀儡說」辨析	202
三、「傀儡說」補正	206
第三節 戲曲起源形成模式分析	212
一、戲曲發生時間論	212
二、戲曲發生要素論	216
結語	221
附錄	
附錄一：宋代詠傀儡戲詩詞選輯	225
附錄二：戲曲起源形成模式猜想	232
附錄三：傀儡戲研究論文索引	233
參考書目	239
後記	243
附圖	
圖 1：泉州傀儡戲傳統樂器	18
圖 2：唐李壽墓壁畫樂伎線圖	18
圖 3：山西浮山「鳳城班」傳人吳春安	18
圖 4：北宋「丁都賽」畫像磚	20
圖 5：山西孝義木偶皮影博物館藏明代杖頭傀儡頭梢	26
圖 6：山西孝義木偶皮影博物館藏清嘉慶皮影戲台	26
圖 7：長沙馬王堆漢墓出土西漢木樂俑（一）	32
圖 8：長沙馬王堆漢墓出土西漢木樂俑（二）	32
圖 9：四川三星堆出土青銅立人像	32
圖 10：山東萊西西漢墓出土大木偶	36
圖 11：山東萊西西漢大木偶分解示意圖	39
圖 12：河南南陽漢墓百戲石刻	40
圖 13：山西孝義木偶皮影博物館藏杖頭傀儡戲台	50
圖 14：臺灣「金泉同」布袋戲臺	57
圖 15：清錢廉成《被單戲圖》	57
圖 16：福建詔安鐵枝戲《樊梨花》劇照	58
圖 17：第一屆全國木偶戲皮影戲觀摩演出會節目單 之一	59
圖 18：吳春安先生表演懸絲傀儡戲	61
圖 19：河南濟源宋三彩瓷枕（一）	72
圖 20：河南濟源宋三彩瓷枕（二）及摹本	73

圖 21：宋蘇漢臣《秋庭戲嬰圖》(局部)	73
圖 22：河南南召宋金墓杖頭傀儡磚雕拓片	74
圖 23：宋無名氏《蕉石嬰戲圖》局部杖頭傀儡	74
圖 24：宋杖頭傀儡銅鏡	75
圖 25：宋蕭照《中興禎應圖》中賣傀儡商販	75
圖 26：宋李嵩《骷髏幻戲圖》	76
圖 27：宋《百嬰圖》局部	77
圖 28：宋劉松年《傀儡戲嬰圖》	78
圖 29：泉州博物館藏古代傀儡戲台與戲箱	78
圖 30：宋人繪《百子嬉春圖》	79
圖 31：河南博愛宋代「肉傀儡」銅鏡	80
圖 32：敦煌壁畫中的早期杖頭傀儡形象	82
圖 33：宋代白胎彩繪童子像	84
圖 34：合陽線戲「來報子」形象	87
圖 35：合陽線戲生角	88
圖 36：合陽線戲旦角	88
圖 37：合陽線戲偶人結構示意	89
圖 38：泉州嘉禮戲旦角、淨角偶頭	89
圖 39：泉州嘉禮戲鍾馗造型	90
圖 40：合陽線戲操碼手法(一)	91
圖 41：合陽線戲操碼手法(二)	91
圖 42：泉州嘉禮戲鈎牌	92
圖 43：泉州木偶劇團藏「落籠簿」抄本	94
圖 44：宋張擇端《金明池爭標圖》	100
圖 45：越南鄉間水亭	100
圖 46：明《三才圖會》插圖「傀儡圖」	101
圖 47：越南水傀儡戲台與觀眾席	102
圖 48：越南水傀儡偶人	102
圖 49：山西社火「腦閣」(一)	111
圖 50：山西社火「腦閣」(二)	115
圖 51：臺灣藏「田都元帥」像	116
圖 52：僧一行水運渾天儀推想圖	123
圖 53：《武備志》中所繪的古代齒輪與彈簧	125
圖 54：記里鼓車側視圖	125
圖 55：記里鼓車模型	125
圖 56：影戲幕窗正面觀	131
圖 57：影戲幕窗內景	131
圖 58：清代皮影戲《乾坤帶》場景	133

圖 59：孝義皮影木偶博物館藏清代皮影戲台所供的 苗莊王神位	134
圖 60：山西繁峙縣岩上寺金代壁畫嬰戲影戲圖	137
圖 61：宋人繪嬰戲影戲圖	138
圖 62：河南登封中嶽廟廟貌碑	147
圖 63：山西萬榮汾陰後土廟廟貌圖	147
圖 64：泉州嘉禮《目連戲》劇照（一）	148
圖 65：泉州嘉禮《目連戲》劇照（二）	149
圖 66：泉州嘉禮戲部分古樂器	155
圖 67：四川彭山出土東漢說唱俑	157
圖 68：泉州嘉禮戲伴奏場面	158
圖 69：南宋「村田樂」舞隊圖	165
圖 70：宋蘇漢臣《五瑞圖》	167
圖 71：《水滸傳》插圖「失聲笑鮑老」	171
圖 72：河南焦作西馮封村金墓社火磚俑	174
圖 73：孝義杖頭傀儡特技「噴火」	181
圖 74：陝西合陽線戲「變衣」特技示意	181
圖 75：清皮影戲《猴王巡查》	203
圖 76：清樂亭皮影戲《汴梁圖》	203
圖 77：孝義皮影藝人劉二夫妻表演滑稽短劇《送妻 回娘家》劇照	203
圖 78：河南溫縣宋墓雜劇雕磚	204
圖 79：河南滎陽北宋墓石棺雜劇圖	204
圖 80：山西稷山馬村二號金墓雜劇雕磚	205
圖 81：山西稷山馬村八號金墓雜劇雕磚	205
圖 82：《清明上河圖》中杖頭傀儡演出情景	206
圖 83：山西永濟董村二郎廟元代戲臺	207
圖 84：山西翼城樊店村關帝廟明代戲臺	207
圖 85：宋代官署宅院「設廳」示意圖	207
圖 86：曲阜漢庭院百戲畫像石	208
圖 87：敦煌唐壁畫露臺圖	208
圖 88：《眼藥酸》雜劇演出圖	210
圖 89：《傀儡戲嬰圖》局部	210
圖 90：山西洪河水神廟明應王殿元代戲劇壁畫	210
圖 91：蘭陵王舞圖	213
圖 92：泉州博物館展板	215
圖 93：梨園戲手勢科介	217