

泉州提线木偶造型特点在现代女装中的探索应用

许雅惠 邱夷平

(泉州师范学院 福建省泉州市 362000)

摘要: 中国木偶戏艺术历史悠久,源远流长,千百年来一直受中国人民的喜爱。泉州提线木偶是民间艺术的瑰宝,也是我国目前唯一留存下来的傀儡戏种,其作为中国非物质文化遗产,经历了千年来不断地传承,保留了独特的造型艺术特点及传统的文化特色,是当代中国悬丝傀儡的代表。随着现代社会的快速发展,民间传统艺术逐渐被人们遗忘,传承与发扬面临巨大困难。因此本次研究以“泉州提线木偶的造型特点”为主题,先对泉州提线木偶进行调研,了解其历史背景、制作与表演方法,再从木偶的造型特点上着手进行归纳分析,最后综合上述研究进行款式、图案、色彩的设计应用,将传统文化与现代女装进行结合,以此证明研究的可行性。

关键词: 提线木偶;造型特点;傀儡;操控;设计

一、研究背景与意义

我国有着悠久的历史文化传统,一直以来中国的传统文化都广受国内外人们的重视。当前我国传统的民间工艺与文化受到越来越多国人的关注,因为这些民俗文化不仅是历史的印记,也代表了各个地方独特的文化。泉州提线木偶是我国唯一具有千年不间断传承历史的傀儡文化,它是泉州乃至整个闽南地区非常重要的民俗传统元素,经过千年以上的传承和发展,形成了整套较为完善的操作系统和木偶雕刻技术,并且逐渐走向世界,成为我国对外交流的一种独特的戏剧语言。在泉州提线木偶的身上,我们不仅可以看到具有佛像特征的木偶头脸谱,还有各种神兽、花卉以及含有祥瑞意义的图案纹样,这些纹样都具有极高的审美价值、文化价值与艺术价值,都是人们通过木偶对美好生活的寄托和对自然的崇拜。但同时,随着现代科技与经济的快速发展,以祈福辟邪为目的的提线木偶艺术逐渐受到打击,产业规模缩小,所以将泉州提线木偶中的造型特色从艺术角度去分析,进行弘扬和推广,以此来增加其知名度,扩大艺术市场。本文通过对泉州提线木偶的造型特点进行研究并运用在现代女装中,能够更好的将提线木偶这一极具文化内涵的传统文化,用较为现代、创新、多元的方式呈现在人们面前,能够让更多的人了解、接受、喜爱它!

二、泉州提线木偶的概述

唐朝以来,木偶戏作为福建地区居民生活中不可缺少的一部分。其中泉州提线木偶,在古代称之为“悬丝傀儡”、“提线傀儡”,一般由提线板、线索和木偶人三部分组成。就是用线去牵动木偶像,使之根据表演者的想法做出相应的动作,以此来模仿人的真实生活动态,营造逼真的戏剧效果。

(一) 泉州提线木偶的文化历史背景

泉州提线木偶,民间通常称为“嘉礼”或者“加礼”,在过去的闽南,婚礼、大寿、婴儿满月甚至殡丧,都会演一出嘉礼戏以示礼节,一般用作谢天祈福、驱邪追魂。泉州的木偶艺术,内容丰富,取材广泛,民间常说“三十六尊加礼,可当百万兵”。泉州提线木偶以其生动的形象、精巧的制作、灵活的操纵闻名于世,木偶通过演员们的操控,表情细腻,动作逼真,就像受人控制的傀儡,因此提线木偶也被称为“悬丝傀儡”。同时,泉州提线木偶作为泉州地

区的传统文化,在其长时间的发展历程中,形成了一套独特的戏曲文化,有自身的剧种音乐,唱腔独特,也培养了一批非常优秀的木偶表演艺术家及专业性极高的木偶戏团队,能够以灵活高超的提线功夫完成木偶戏的表演。泉州地区的人们对于木偶戏的感情也十分深厚,经常开展提线木偶的表演活动,人们可以围在一起进行木偶戏的观赏,这既是对文化的传承,也是对文化的传播。



图 2-1 泉州提线木偶 (图片来源于网络)

(二) 泉州提线木偶的制作

木偶人作为提线木偶的核心道具,因其需要在肢体、面部表情上来直接展示人物想要表达的情感,所以木偶的制作需要非常精细的技艺与工序。木偶的制作主要分为偶头、服饰、操纵杆这几部分,为了能够在表演过程中更加直观的了解角色的身份、性格、情感,头部的制作是至关重要的。

首先,在头部的制作上,考虑到木偶本身体积较小,为了能够让人物情感表达的更加准确,会通过较为夸张的方式,适当地放大面部五官,以此让人物面部造型更加传神。同时,为了能够控制眼睛嘴巴的活动,头部一般做成中空的,以便在里面安置机关。对于木偶其他部分的制作,材料一直随着时代的变化进行创新改动,木偶头和手部一些会裸露在外的部分依旧选用软樟木进行制作,躯干部分由于衣服的遮挡,现已选用金属钢丝进行固形,脚部也选用泡沫材料进行制作。在流传过程中,结合现代工艺进行适当的材料更替,使得木偶更加简单轻便,表演也会更加流畅。其次是木偶服饰的制作,服饰主要以戏服为参考,进行整片缝制,在工艺上选用刺绣、串珠、镶边等传统技艺,头饰和鞋靴也是依照真人等比例缩小

制作的。最后是木偶的操作系统，提线木偶制作工艺的复杂主要体现在操作装置上，整套操作装置有吊线和勾牌两部分，勾牌一般是由木质的长方形手柄，而一个木偶的吊线基本有十六条，分别位于头顶、前胸后背、手肘关节部位，以提系全身的活动。每条线都是上连勾牌下连木偶，各有各的位置，看似繁杂，实则有条不紊。经过完整的制作，表演者便可以提线木偶展现得活灵活现。

三、泉州提线木偶的造型特点分析

泉州提线木偶属于一种独特的艺术形态，那么构成这种艺术形态最重要的因素是什么呢？首要的应当是他的造型特点，其艺术造型主要分为躯干和木偶头两个部分，所以但凡是一个木偶人，它都要有服装的制作、偶头的雕刻、身体的安装等，其中便包含了许许多多的缝制、刺绣、雕塑等传统技艺。想要传统的技艺得到传承和发扬，那么泉州提线木偶就必须从木偶的造型特点、舞台展示、剧本创作、服装配饰等方面，进行突破创新，展现一出现代人们所喜爱的木偶戏。

(一) 服装造型特点

泉州提线木偶的服装造型主要包括戏服、头饰、鞋、包等一整套完善的装备。服装造型多与京剧戏服相似，也有部分民间服装的元素，常见的有长袍、襦裙、裤、衫等等。服装大多精美，在材料上大多选择绸缎，并辅以漳绣工艺绣制，漳绣是我国著名的传统民间刺绣工艺，其绣出来的图案古典淡雅、线条鲜艳，配色和谐。木偶穿上服装模拟真人穿衣的效果，这样在表演的过程中，观众不管从任何角度看木偶人，都是惟妙惟肖的逼真表演。

如图3-1所示，钟馗头戴红冠，身着红色蟒服，腰间配有黑色玉带，他的戏服采用了金苍绣的刺绣工艺，戏服中常见绣有海牙、江水、蟒图，袍服底边绣有水波纹；杨贵妃头戴精美凤冠，垂坠长及膝的串珠、璎珞等装饰物，身着红色宽袖官装加云肩，上衣绣有飞凤牡丹，袖口及衣摆都饰有蓝色绣边，手拿羽毛折扇，栩栩如生；小沙弥头戴蓝色僧帽，身穿与僧帽相配的蓝色圆领僧服，胸前斜背着红色木鱼。由此看来，木偶的服装也会通过面料、配饰等来区分等级，再通过表演对封建社会阶级进行真实的反映。



图3-1 木偶服装（图片来源于网络）

(二) 木偶头造型特点

泉州提线木偶的偶头雕刻技艺，有着独特的艺术风格和浓郁的地方色彩。为了让木偶人物形象塑造得更加丰满、凸显个性，就得多注重木偶头的雕刻，尤其是偶头脸部的表情、肌肉线条的刻画，毕竟让观众直接看到并能引起兴趣的莫过于木偶头了。因为泉州是各种信仰文化的汇集之地，所以泉州提线木偶的偶头形象大多沿袭了一些佛像的造型特点，在面部五官上大多是偏于夸张的，其两颊丰腴，妆容精致，龙凤眼，讲究五形三骨，虚实并重，并且无论是喜怒哀乐、忠奸美丑都可以通过雕刻来表现。泉州著名的雕刻大

师江加走，他的偶头雕刻作品就非常能体现人物的性格。他在制作木偶头的时候，会根据人物的年龄、社会地位、生活方式等进行调查分析，以此更准确地抓住人物的性格特征，他创造的“媒婆”形象，就是通过对现实生活的观察研究制作出来的，其面部媚笑、两片可以开合说话的唇瓣、梳着苏宗髻的特征，让人一看就知道她的身份，是一个精通世故、饱经风霜、能说会道的媒人。特别是有的时候为了适应舞台，会适当地对偶头进行“大头”处理，比如一些丑角，他们的额头会比脸颊大三倍，为了突出其丑恶，还会降低鼻子的高度，拉近眉眼与嘴巴之间的距离，使整个五官聚集在一起，显得更像奸诈小人；对于奸臣的刻画，会在其眉心加一根长毛，以表现其凶狠丑陋；为了表现人物的贪婪，会在其脸颊绘上“钱贯纹”，来表现爱财之心。他还善于将类似的京剧脸谱以及一些神像与木偶头造型进行结合，将角色的情感表达得淋漓尽致，创造出一种独特的艺术风格。



图3-2 木偶头造型（图片来源于网络）

(三) 色彩特点

1. 偶头色彩。泉州提线木偶的偶头形象与传统戏剧中的人物相似，会按照人物的性格、角色设定对偶头进行粉彩。一般以金、银、唇砂、佛青、藤黄、墨等颜色进行粉彩，并根据其角色特性进行象征表达，比如红色象征着正直忠厚如钟馗、黄色象征着凶恶、白色象征着奸诈等等。在上色时，用工笔与写意的手法进行描绘渲染，将五官勾勒得更加细腻真实，达到雅俗共赏的审美效果。

2. 服饰色彩。木偶戏服的主色调为亮色，借鉴民间的传统配色，将高饱和度的色彩进行对比使用，以红色和金黄色作为基准色，再搭配其他蓝、白等色；或者采用互补色，红绿、蓝黄进行搭配，也会采用无彩色中的黑白、黑金的搭配，用色大胆，颜色鲜明，在舞台表演时，人们首先就会被这鲜艳的服装所吸引。戏服中也会根据其颜色来定义角色，比如穿着白色戏服的，大多饰演平民或者少女；着红色的人物，大多是年轻的状元或者官员。服装用色也有身份地位的象征，穿着红帔服的为出生名门的少妇，着黑帔服的角色一般较红帔服的角色年长地位更高。从中可以看出中国传统的配色习惯，并将其色彩进行提取运用。

四、泉州提线木偶的造型特点在现代服装中的探索

本文通过对提线木偶的服装、偶头及色彩的造型特点进行分析，从中寻找灵感，对这些造型特点进行提取，结合流行元素再设计，运用在现代女装上，将传统艺术与现代时尚相融合，将中国传统艺术用另一种方式展现在大众面前，从而对传统艺术进行更好的传承和发扬。

(一) 灵感来源与元素提取

1. 灵感来源。此次设计以泉州提线木偶为灵感，一个个木偶通

过人们的手进行操控,做出人们想要表现的动作神态,像个傀儡。而在现代生活中,越来越多的自动化设备,特别是机器人能够通过软件和网络进行操控,完成以前需要人工完成的工作,极大地改善了人民生活,诚如新时代的智能“木偶”。一个很好的例子就是2022北京冬季奥林匹克运动会上的智能冰墩墩和各种智能机器人,完美实现了为运动员、志愿者和工作人员服务的任务,让人叹为观止,爱不释手。

2.元素提取。首先将泉州提线木偶中悬挂着的木偶形象提取出来,通过被操控的感觉,衍生出各种傀儡玩偶的形象,我们在设计中可以将各种传统的木偶形象进行美观的符合当下潮流的改造,再装饰在服装上。其次在细节上,以傀儡娃娃身上的一些缝合线迹和木偶的提线为灵感,采用衍缝的方式车一些线迹装饰在服装上。最后,设计一些提线木偶以及操纵形态的图案,直接小面积的装饰在服装上,以此来丰富服装的层次感。

(二) 服装款式的选择与应用

本次服装在款式上选用了职场中常用的西装、大衣风格。下图是作者对西装大衣等正装款式搜集的一些流行趋势图,结合一些玩偶、木偶图案及操纵的手,进行拼贴尝试,根据多次拼贴的效果,选择几款自己想要表达的廓形进入下一步的设计。根据前期的研究,进行效果图的绘制,服装整体采用不对称的方式表达不规则感,从而表达想要挣脱束缚、向上寻找自由之感,并加一些木偶进行立体的装饰,增加趣味感和层次感。



图4-1 廓形趋势、效果图设计(作者绘制)

五、结论

泉州提线木偶作为我国千年传承的非物质文化遗产,具有独特的造型特点。本文致力于对泉州提线木偶的历史、制作及表演方式进行分析,特别是通过对木偶的服装、偶头造型特点及其色彩的研究,将木偶这些造型特点提取出来,通过变形重组,采用现在的一些较为创新的装饰方式将其运用在现代服装中,达到意想不到的美学效果,从而将传统民俗文化与现代文化相融合,实现对传统民俗文化进行更好的传承和发扬,相信经过表演者们与设计者们不断的创新努力,泉州提线木偶一定会在中国特色社会主义新的历史时期

得到更好的发展。

参考文献:

- [1]陈瑞统编.泉州木偶艺术[M].鹭江出版社,1986.
 - [2]王旭.偶戏[M].中国社会科学出版社,2007.
 - [3]黄少龙.泉州傀儡艺术概述[M].中国戏剧出版社,1996.
 - [4]王文章.泉州提线木偶戏[M].文化艺术出版社,2012.
 - [5]沈继生.晋江南派掌中木偶谭概[M].海峡文艺出版社,1998.
 - [6]王琳.泉州提线木偶造型艺术在服装设计中的应用研究[D].福建师范大学,2017.
 - [7]张颖.基于SoLoMo模式下泉州提线木偶戏移动社群产品的交互设计研究[D].华侨大学,2020.
 - [8]叶惠玲.戏剧符号学视域下泉州提线木偶的视觉传播研究[D].深圳大学,2019.
 - [9]陈钧锴.江加走布袋戏偶头造型研究[D].南京艺术学院,2008.
 - [10]肖舒媛,孔凡栋.泉州提线木偶的艺术构成[J].武汉纺织大学学报,2020,33(05):13-17.
 - [11]牛雅茹.泉州提线木偶戏的渊与流——从馆藏文物说起[J].文物鉴定与鉴赏,2019(24):34-35.
 - [12]邱志勇.浅析提线木偶戏生行的人物塑造[J].艺术评鉴,2017(24):159-160.
 - [13]王毅雄.略谈福建泉州提线木偶戏的形象结构的沿革[J].祖国,2019(04):103+123.
 - [14]黄连金.泉州木偶头雕刻的写意传统[J].福建艺术,2000(02):39.
 - [15]张少菁.浅析泉州提线木偶再设计[J].作家天地,2020(04):171-172.
 - [16]王景然.谈泉州江加走木偶头雕刻艺术[J].艺术·生活,2002(05):41-42.
 - [17]杨慧娟.木偶戏的人物形象塑造[J].艺海,2018(11):25-26.
- 作者简介:许雅惠(1998-),女,汉,江苏宿迁人,泉州师范学院在读硕士研究生,服装艺术设计方向。
- 通讯作者:邱夷平,泉州师范学院纺织与服装学院院长,教授。
- 本文系泉州师范学院省级大学生创新创业项目;项目名称:千丝木偶——牵丝党的百年历程;项目编号:S202110399028X。