

纱阁戏人 —— 平遥民间工艺的珍贵遗存

□ 王志峰

在世界历史文化名城山西省平遥县的清虚观内,收藏着一组清代光绪三十二年(1906年)该城纸扎店铺六合斋许立廷制作的纱阁戏人。这组纱阁戏人原为36阁,现存28阁,是在木阁内摆设稻秸泥和洒金宣纸扎制的戏人而成的,每阁一剧。洒金宣纸的韧性、弹性及表面张力都很强,扎成的服饰挺拔阔展,衣褶清晰自然,着色后尤其显得鲜艳亮丽,就像真纱一般。“纱阁戏人”之名由此而来。

从整体结构看,每个阁子都是由四部分组成的:木阁、隔断、戏人和道具。各部分的比例都很恰当。所以一旦组合起来,每一件作品都有独立的审美价值、观赏价值。

一、纱阁戏人的构造

1. 木阁

木制阁子大小均等,露明处一律涂以黑色。每阁通高77厘米,宽83厘米,深44厘米。除去木板厚度,其内部空间实高64.5厘米,宽74厘米,深36.5

木阁

厘米。木阁前额之下施以雕刻华美的雀替,使其断面呈戏台模样。阁的顶部和底部木板前方刻有凹槽,顶部中间还设有巧妙的锁钥,不展出时即可以插板锁闭,现在因为文博馆长年开放,故代之以透明玻璃妥为封存,同时也便于游人观赏。

2. 隔断

隔断是戏台前后台的分界,而此则紧贴于纱阁后壁,三折七屏,中三侧二,省略上下场门,实用空间狭窄而紧凑,有利于突出人物形象。

隔断的上部裱以对联和绘画,多数为三画四联相间排列,个别则五画居中二联靠边(如《大进宫》)。中间一扇的上方,挂着长方形匾额,额上题写着剧名,有的已是今人所补。所绘山石林木花鸟,皆为随意挥洒,内容不尽相同。四幅对联中,有两联为绝大多数阁子所共有:“要有道心莫作道貌,宜去世态勿忽世情。”“暗室亏心神目如电,人间私语天闻若雷。”劝善警世之意昭昭然。另有两个条幅,表达读书、耕田闲适生活的雅趣:“与木石居,与鹿豕游;谢李诗文,敬亭山水。”“金书梦珏,纱卜;童恢布虎,古冶持鼉。”谢、李,谓南朝诗人谢朓和唐代大诗人李白。

3. 题壁

纱阁左右内壁都留有题记,内容多是人生的感悟和做人的格言。语言或偶或散,也有诗歌,末尾写上店铺名,或添加年月。如:“文入妙来无过熟,书从疑处更须参。过后方知前世错,老来才觉少年非。古陶六合斋,光绪丙午。”古陶指平遥,王莽曾改汉之中都县为平陶县,至北魏为避太武帝拓跋焘名讳,才改作平遥。光绪丙午即光绪三十二年。还有“当失意时真长进,应非常事贵和平。于丙午,古陶六合斋”。有退步时须退步,得饶人处且饶人。六合斋”。“事能知

足心常惬,人到无求品自高。六合斋。”等等,纱阁戏人的作者和创作年代,就是根据这些题记确定下来的。其中的五云轩,据说是木器行,在题记里出现了3次,题在六合斋前,估计这36个木阁子就是在它那里制作的。

4. 戏人

戏人是用草秸泥、麻纸、宣纸等材料扎制成的,生旦净末丑,行当俱全,脸谱多样。男角身高在50厘米上下,女角身高则为48厘米上下。戏装裁制得体,就连女性“三寸金莲”的做工也极其讲究。人物个个表情鲜活,举手投足之间给人以和谐的律动之感。清末晋中地区民间戏班的诱人风采,高超演技,于此可见一斑。只因受到阁子内部空间的限制,不能排列五个人以上的较大场面,作者只是截取某一场次中三四人作戏的瞬间予以造型。

5. 道具

道具种类繁多,有枪、剑、锤、戟、鞭等兵器,也有折扇、团扇、雨伞、船桨等用具,还有桌、椅、床、帐之类的日常摆设及泥捏婴孩等,这些道具在营造环境,表现剧情,刻画人物,渲染场上气氛等方面,起到了不可替代的作用。

二、纱阁戏人的制作

纱阁戏人的用料常见而普通,价格低廉,主要是木板、洒金宣纸、生丝、胶泥、稻草、高粱秆、细圆木杆、草纸、颜料、铁丝、硬纸板、银箔纸、棉花等。生丝是专门用来制作胡须和英雄球的。硬纸板则用以制作头盔,头盔表面再上色、贴金即可。银箔纸可做头盔顶、镜子和枪头。铁丝则用在肢体的连接点,也可以做成翎子——在它周围糊上画了毛的纸就可以了。胶泥须把麻纸弄碎,和在其中,用以雕塑头、脚(靴)和手,避免干裂。棉花的用途,是把草扎的戏人身体撑圆,增强立体感,避免像一般丧葬用的纸人那样的干瘪、呆滞。制作工具主要是剪刀、钳子、钻子、毛笔和一般雕塑所常用的工具。

纱阁戏人的制作流程,可分为五个步骤:

1. 人形支架

人形支架是用高粱秆、稻草扎成的。根据不同的性别、年龄、胖瘦和姿势确定好比例、重心,扎成人形。一般站立者需要两杆,坐者仅用一杆。胳膊是在高粱秆上,裹上稻草,再用铁丝扎紧而成的,其粗细、长短、或伸或屈的姿势,各不相同,然后插进骨架的肩膀里,须要扎紧、扎好,最后将人形骨架固定在木

戏人裹纸

阁底板上。

2. 泥塑头、手、靴

头、靴(脚)都有模子,手是直接用手捏成的,泥塑出模或捏成后,阴干至少36个小时,才可打泥、上色(头要根据人物表情略作修改再上色)。并安装于支架上。

3. 戏人裹纸

裹纸是一道重要工序,戏人形体是否美观,就在于稻草人外面的纸裹得是否得当。廉价的草纸既柔软又挺阔,不易破碎,是包裹稻草人的最佳选择。不同姿势的形体,全靠草纸裹紧以后,予以初步展现。裹好后,先将胶水晾干,再在外面裹上一层洒金宣纸,将前后心用胶粘住。至此,戏人的制作就完成了。

4. 装饰戏人

戏人的装饰包括脸谱、头饰、服饰三项,按照由内向外的顺序,主要工作是上色和贴花。脸谱直接画在脸上。贴花是先在宣纸上画出各种图案,然后剪下,贴到需要的地方。花纹有福寿裙边、富贵不断头袖边、海水朝阳下襟等,还有衣、袍、裙、靠上的多种图形,如团龙、云朵、蝴蝶、莲花、浪花、石榴、带叶桃、绿十字花、红三角花等。头饰,先用草纸制做各种帽、盔、额子之类,再裹宣纸,然后根据帽、盔和大小

纱阁戏人制作:贴花

纱阁戏人制作：贴花

额子的式样，或据女性发型之所需，予以上色、贴花、簪花，或插英雄球。

5. 制作隔断和道具

隔断是直接画成屏风的式样，整体粘贴在木阁后壁上的，每扇的上部都要题写诗文或绘画。道具则以高粱秆作骨架，然后用纸扎成，上色。待把戏人和道具都固定在阁底板上，一并装进阁子之时，纱阁戏人的制作工艺才算全部结束。

三、纱阁戏人的表现内容

纱阁戏人的表现内容比较丰富。

有历史剧 14 种。其中春秋战国故事剧 3 种《八义图》《反棠邑》《金台将》；秦汉故事剧 2 种《大进宫》《鸿门宴》；三国故事剧 1 种《赶龙船》；南北朝故事剧 1 种《春秋笔》；隋唐五代故事剧 5 种《南阳关》《战洛阳》《双带箭》《满床笏》《飞虎山》；宋元故事剧各 1 种《斩黄袍》《百花点将》。

侠义公案剧 6 种《司马庄》《邓家堡》《祥麟镜》《溪皇庄》《画春园》《恶虎村》。

英雄传奇剧 3 种《余塘关》《岳飞北征》《困铜台》。

神怪故事剧 4 种《铁钉床》《狐狸缘》《借伞》、《五岳图》。

家庭生活剧 1 种《三疑记》。

可惜的是，已毁掉的 8 个阁子的表现内容，今天已经无从知晓了。这一组当年梨园演出实况的缩影，是山西中路梆子（晋剧）流行剧目的精美再现，场上人物生动鲜活，服饰异彩纷呈，就连舞台装置和道具也都很逼真。凝聚情节瞬间的戏曲人物造型，此时无声胜有声的戏曲场面展现，为 19 世纪末到 20 世纪初，从山西蒲州梆子分化出中路梆子这段历史，留下了形象的佐证。为我们了解梆子声腔在晋商林立的山西中部地区的繁荣情形、艺术风貌，以

及纱阁戏人的展出习俗、剧目和其中某一场面的装扮、表演形式等，提供了最为直观的参照，具有珍贵的戏曲史料和戏曲文物价值。

四、纱阁戏人的收藏与展出习俗

纱阁戏人现在平遥县城清虚观内展出，常年向游人开放。过去收藏在南大街的市楼上，只有每年的元宵节和某些人家举办丧事的时候，才能看到。

明清时期，平遥是商贾云集之地，店铺林立，富裕的晋商创建了本城的标志性建筑——市楼。市楼的建筑非常讲究，重檐歇山顶三层，跨街矗立，高达 18.5 米，黄绿琉璃瓦，在阳光下闪闪发光。它的始建年代无考，据其形制和营造手法可知是明代建筑。清康熙二十七年（1688 年）、乾隆二十二年（1757 年）、光绪三十一年（1905 年）、宣统三年（1911 年）都曾重修过。其底层回廊下的平台就是过去展出纱阁戏人的地方。

元宵节期间，纱阁戏人在市楼底下展出时，每阁的前面都要点燃两支蜡烛，这些阁子在忽明忽暗随

纱阁戏人《八义图》

纱阁戏人《满床笏》

纱阁戏人《狐狸缘》

纱阁戏人《春秋笔》

风摇曳的烛光下,就像是一座微型的神庙,新婚夫妇虔诚地来此跪地许愿、还愿,渐渐形成习俗:许愿者求子时,可以偷走一支蜡烛;得子后,来年再还回一支,亲手置放,点燃于纱阁之前。节日过后,纱阁就存放在市楼里。

纱阁戏人的另一种用途,就是用作丧葬灵棚前面的摆设。其初衷与金代墓葬中放置舞台模型和戏俑的作法相类似。期间,纱阁一般都是租来的,按天计价。据说,平遥人自古讲究葬礼,且有攀比之风,自然难免要有些铺张。灵棚前面先摆放白马,次放轿子,次放红马、金童、玉女等,全是纸扎。而在两侧的席棚里,则须摆放纱阁,棚口前面还要摆放两个大纱阁,这样才显得阔绰和排场。当然,这种作法,有些愚昧和浪费。今天值得肯定的,大概只有人们的那种喜爱家乡戏曲的质朴情结了。

五、结 语

光绪年间是山西各路梆子都特别活跃,进入大发展阶段的时期。平遥地处晋中,所流行的中路梆子,就是在蒲州梆子北移的背景下兴起的,此时也开始书写其空前繁盛的篇章。人们大都喜欢看戏,商家养戏班也已成为风尚。这给许立廷熟悉戏曲,制作纱阁戏人,提供了良好的外部环境。

许立廷制作的纱阁戏人,填补了我国古代造型艺术的一项空白,丰富了民间工艺美术的史料。其用料虽然简宜,制作流程及手法却非常讲究,它要求制作者必须具备一定的文化修养、艺术素质和丰富的制作经验,要有绘画、雕塑、书法、剪纸等多方面技艺的天赋和基本功。尤其难得的是,作者还得懂戏,至少是个戏迷,大到剧目、主要人物、情节和场

平遥城内南街市楼

次,小到服饰和道具之类的细枝末节,必须非常熟悉。

平遥纱阁戏人的制作,后继仍然有人。这不仅因为城内几家纸扎店铺还在运营,还因为出现了新的艺人,他们一方面接过祖传的手艺,一方面又接受过高等学校雕塑与绘画专业的培训,技艺完全超越前贤,所制纱阁的艺术水准,也初步显示出一定的发展后劲。不足的是,这些年轻艺人不懂戏曲,目前尚且不能独立创作,而只能仿制。不过,如此美妙的民间工艺至今没有失传,终究还是令人欣慰的,但愿他们在继承中能够有所革新,为丰富人们的文化和精神生活做出新的贡献。

(作者工作单位:山西师范大学)

《中华戏曲》编辑部

栏目主持/赵曙光