

宋代傀儡戏在“婴戏图”中的体现

张雨晴

景德镇陶瓷大学 江西景德镇 333000

摘要：本文旨在探讨宋代傀儡戏在婴戏图中的体现，通过对宋代婴戏图的图像分析、历史文献研究以及与当时社会文化背景的结合，揭示傀儡戏在婴戏图中的表现形式、文化内涵及其在宋代社会中的地位。研究发现，宋代婴戏图中的傀儡戏不仅是儿童娱乐的一种形式，更是反映社会生活、文化传承、艺术审美以及人们美好期盼的重要载体。

关键词：傀儡戏；婴戏图；宋代文化；艺术审美

引言

宋代的艺术文化在中国历史上可以说是一个举足轻重的时期。宋代商品经济高度发达，催生出众多商业城市与繁华的商业街区，为宋代美术的发展提供了坚实的物质基础。市民阶层的兴起，成为宋代社会的显著特征。人民安居乐业，经济状况平稳向好。使得他们对艺术文化和娱乐生活的需求日益增长，如民间歌舞、说唱艺术、手工产品等得到了广泛的发展。同时，绘画的受众群体从皇室贵族逐渐扩散到市井百姓，市民阶层的审美趣味也对宫廷艺术和文人艺术产生了一定的影响，使得艺术更加贴近生活、通俗易懂，绘画门类得以扩充，社会风俗画应运而生。作为社会风俗画中的一个重要门类，婴戏图。以其生动活泼的画面和丰富的文化内涵而备受关注。傀儡戏作为一种广泛流行于宋代社会的娱乐形式，也充分体现在婴戏图中。通过研究宋代婴戏图。探讨傀儡戏在其中的表现形式、文化内涵以及与宋代社会文化的关系，以求对宋代绘画和社会文化特点有更好的认识。

一、宋代傀儡戏

傀儡戏在我国历史文献或地方文化中多指代木偶戏，是中国历史上最早出现的功能的剧种之一。关于木偶艺术的起源有多种说法：“始于周代偃师”观、“始于陈平六奇解围”观、“源于方相氏”观、“源于丧家乐”观等。可以肯定的是中国傀儡戏的出现至少可以追溯到先秦时期的俑偶，并多与殉葬、巫术、祈福相关联。对于中国傀儡戏的发展，学者多用“兴唐盛宋”来形容。宋代的

文化艺术处于中国历史上的一个巅峰时期，傀儡戏是当时娱乐表演艺术的重要形式之一，不论是在民间艺术还是宫廷艺术中都占有举足轻重的地位。其类型包括：杖头傀儡、悬丝傀儡（提线傀儡）、肉傀儡等。其中，悬丝傀儡、杖头傀儡的范围最广。《梦粱录》中“净瓦伎俩”的部分就有对傀儡戏的记载：“凡傀儡，敷演烟粉、灵怪、铁骑、公案、史书历代君臣将相故事话本，或讲史，或作杂剧，或如崖词^①。”这段记载详细说明了当时傀儡戏的演出内容涵盖了各种题材，同时强调了其内容多为虚构，有像巨灵神、朱姬大仙等神话传说类的表演。

（一）民间艺术中的傀儡戏

民间艺术的傀儡戏一般有两种特定空间——瓦市勾栏和路岐作场。“瓦市”即瓦子，是城市中娱乐及买卖杂货的商业圈。瓦市搭建了许多遮风避雨的棚子，里面还设置了若干栏杆。“勾栏”就是用栏杆或巨大幕布隔开的表演场地。表演杂剧、杂技、诸宫调、影戏、等各类演出，并设有观众席的座位。其实在唐代就有类似勾栏的娱乐场所存在于城市中，这些场所通常是热闹的集市或娱乐区，有各种表演及娱乐活动，如歌舞、百戏等。如晚唐李商隐《倡家诗》中“帘轻幙重金勾栏”一句，诗中“倡家”一词，即为表演的艺人。“勾栏”就是其演出场所。瓦市勾栏艺人的表演时间几乎是固定不变的，宋代许多著名的傀儡戏艺人都长期在此处进行表演。据孟元老的《东京梦华录》中京瓦戏的记载：“崇、观以来，在京瓦肆伎艺：张廷叟，《孟子书》……般杂剧：杖头傀儡任小三，每日五更头回小杂剧，差晚看不及矣。悬丝傀儡，张金线。李外宁，药发傀儡……其余不可胜数。不以风雨寒暑。诸棚看人，日日如是。教坊钧容直，每遇旬休按乐，亦许人观看。每遇内宴前一月，教坊内勾

作者简介：张雨晴（2002—），女，满族，河北承德人，本科，研究方向：中国画。

集弟子小儿，习队舞，作乐杂剧节次^[2]。”由此可见傀儡戏在宋代是非常受欢迎的文娱项目，不过瓦市勾栏的傀儡戏也只在休假期间会开放给市井百姓。

另一类层级较低的表演者并不入瓦市勾栏，而是常年巡走于乡间，或是流动表演于街头巷尾、集市庙会等场所，被称为“路岐人”。南宋耐得翁《都城纪胜》中有记载：“此外如执政府墙下空地，诸色路岐人在此作场，尤为骈阗^[3]。”这句话描述了在执政府墙下的空地上，各种职业的路岐人在这里表演或活动，场面非常热闹。执政府是指当时的政府办公地点，而“路岐人”就是指的是流浪艺人或街头表演者。这个场景展示了当时社会的多元文化和公共生活的丰富性。南宋李嵩所绘的风俗人物画《骷髅幻戏图》中就描绘了路岐人表演傀儡戏场景。

在表演过程中，路岐人凭借娴熟的操纵技巧，让傀儡做出各种动作和表情，配合以说唱等表演形式，讲述故事。这些故事类目繁杂，既有传统的神仙故事、传奇人物故事，也有反映当时民间风俗、百姓生活的题材。

（二）宫廷中的傀儡戏

宋代傀儡戏不仅在民间广泛流行，并且在球场上也占有一席之地。是宫廷宴乐演出的常设节目。宫廷中的傀儡戏由教坊排练表演。宋代教坊是宋代设立的操持宫廷音乐、舞蹈、戏曲等演艺事务的机构。《宋史》中记载：“教坊，自唐武德以来，置署在禁门内。开元后，其人浸多，凡祭祀、大朝会则用太常雅乐，岁时宴享则用教坊诸部乐。前代有宴乐、清乐、散乐，本隶大常，后稍归教坊，有立、坐二部。宋初循旧制，置教坊，凡四部：一曰云韶部，二曰仙韶部，三曰太韶部，四曰广韶部。乐工皆选取良家子，教以雅乐。每岁宴享，赐宴于教坊，使奏乐以娱之^[4]。”宋代教坊中聚集了众多专业的艺人，包括乐工、歌女、舞女、杂剧演员等。在宫廷文化生活中占有不可或缺的地位，他们负责为宫廷的各种仪式、宴会、娱乐活动等进行表演。宫廷傀儡戏的表演规模比民间要盛大许多，参与演出的傀儡数量较多，阵容较为庞大。宫廷傀儡戏的剧本内容与民间相比往往具有较高的文学性和思想性，多以历史故事、神话传说、宫廷轶事等为题材，旨在宣扬儒家思想、封建礼教和宫廷文化。比如以三国故事为题材的宫廷傀儡戏，可能会着重表现忠君爱国、仁义道德等主题，以迎合宫廷贵族的价值观。

二、宋代婴戏图的兴起

在中国传统人物画中，婴戏题材占有举足轻重的地位。主要表现孩子们天真可爱的形象和嬉戏玩耍的情

景，也反映了人们对繁衍后代的美好期盼和社会的繁荣安康。宋代婴戏图的兴起，有着多方面的原因。从社会背景来看，宋朝社会比较稳定，经济繁荣，城市发展很快，市民阶层也越来越多。这使得绘画艺术不再仅仅局限于宫廷和贵族阶层，而是开始向更广泛的社会群体传播。婴戏图以其可爱、活泼的形象，迎合了市民阶层对生活美好、家庭幸福的向往，因此受到了他们的喜爱和追捧。且宋人认为婴童有多子多福的蕴意，孩童的降生可以破除灾难，为人带来好运，使家庭幸福康健。《东京梦华录》中关于育子礼的记载：“凡孕妇入月，于初一日，父母家以银盃，或棱或彩画盆...浴儿毕，落胎发，遍谢坐客，抱牙儿入他人房，谓之移窠。生子百日，置会，谓之百晬，至来岁生日，谓之周晬。罗列盘盂于地，盛果木、饮食、官诰、笔研、算秤等经卷针线应用之物，观其所先拈者，以为征兆，谓之试晬。此小儿之盛礼也^[5]。”从中可以得知宋代时的育子礼十分繁琐，自孕妇有孕至孩子周岁要准备的物件、流程中可以看出宋人对于孕育后代是极其重视的。

宋代婴戏图的表现形式也是千姿百态的。其中，以绘画为主的婴戏图占据了主导地位。这些绘画作品形式丰富，包括卷轴画、壁画、屏风画等。宋代的瓷器以其精湛的工艺和独特的风格而闻名于世，其中一些瓷器上绘制了生动活泼的婴戏图案，如定窑流行印花白瓷婴戏图、磁州窑的白地黑花婴戏纹瓷、龙泉窑的青瓷刻划花婴戏图等。这些瓷器不仅艺术价值非常高。而且是宋代瓷器文化的重要象征之一。总之，宋代婴戏图的盛行，是多种因素综合作用的结果。以其可爱活泼的高超的画功而著称。多样的表现形式，成为了宋代绘画艺术的一大特色，也极大影响后世年画、剪纸等艺术的发展。

三、“婴戏图”中的傀儡戏

（一）画面内容

在宋代的婴戏图中，儿童观看木偶戏的场景经常可以看到。这些儿童或坐或站，聚精会神地观看傀儡戏的表演，脸上露出了好奇和兴奋的表情。画面中的傀儡戏表演通常设置在庭院或街道等公共场所，吸引儿童的围观。如宋代杰出风俗画《骷髅幻戏图》图中的小婴儿被路边卖艺着手中正表演的骷髅傀儡所吸引，伸手朝其爬去。除了观看傀儡戏，在宋代的婴戏图中，还经常可以看到孩子们参加傀儡戏的情景。这些儿童或扮演傀儡戏中的角色，或操纵傀儡戏的道具，通过自己的参与，体验到了傀儡戏的乐趣。画面中的儿童参与傀儡戏的场景，

不仅体现了孩子们对木偶戏的喜爱，也反映了傀儡戏在宋代普及程度之高。《侏童傀儡图》是北宋时期著名宫廷画家苏汉臣的作品，这幅画描绘了“三名儿童正在玩”杖头傀儡“的玩具，画面中有三名儿童，其中一名儿童坐在假山下，操纵着两个傀儡进行对战，表情专注。另一名儿童正坐在戏棚对面，手握鼓槌击打着腿上的红鼓，以配合傀儡表演。第三名儿童弯着腰半蹲在旁边，双手抵住膝盖，目不转睛的看着傀儡的表演。画面以一石为背景，树木和石头被处理得简单而随性。

苏汉臣的另一幅《傀儡婴戏图》，描绘了四个婴孩玩傀儡玩具的情景。秋日的庭院里，鲜花盛开，蝴蝶翻飞。园中湖石前四小童在做傀儡戏表演。其中一孩童藏在帷幕中手持钟馗木偶为戏，对面一衣着浅绿色衣服的小童一边击鼓一边回头看。在他身旁有一击钹的小童单手撑地，另一只手指向木偶，专心致志的他以至于将钹干脆置之一旁，趴下来仔细观察舞动着的木偶。在画面最下端的孩童，也被吸引着回头望向木偶，手中的竹板与鼓声击钹声交相辉映。《中国傀儡戏史》有提到关于该图内容的详细分析：“特别值得关注的有四点：一是傀儡戏之戏棚，有棚上帐楣、有小台屏，棚分前后，两旁挂戏偶，此棚形式与后世傀儡棚規制相同；二是线偶不只一身，而有多身，由此可见其为演故事剧的编制；其三，傀儡提线有五根线。这是提线傀儡最早的线规，双手双足可动作，说明人及艺性已经很高‘其四，其戏棚上体现出来的是《舞钟馗》，而左棚侧还挂红拂女、李靖和虬髯客三偶身，可见其时已有《红拂传》的演出，其画面应是当时提线傀儡戏在民间作场的一个缩影^[6]。”

（二）文化内涵

宋代傀儡戏在婴戏图中的体现，反映宋代社会生活的一个侧面。婴戏图中的傀儡戏场景，反映了宋朝社会中丰富多彩的娱乐活动。也体现了孩子们对布偶戏的喜爱。宋代经济的繁荣使得孩童手中的玩具更见丰富多彩，形体等比例缩小的傀儡也成为儿童手中不可替代的玩具。在婴戏图中，傀儡玩具常常出现，《傀儡婴戏图》、《货郎春担》等作品中都有傀儡玩具的出现。这些傀儡玩具造型精美，色彩鲜艳，有些还带有简单的机关，能够进行简单的动作，悬丝布偶玩具，通过丝线控制布偶的行动。深受儿童喜爱。傀儡玩具的出现，丰富了儿童的娱乐生活，也体现出当时社会文化的一些特征。

除了反映宋代社会的文化特点外，婴戏图中的傀儡

戏也有驱邪、祈福等意义。北宋末至南宋时期，长期持续的战争使得当时的人口急剧减少，外来种族的不断攻击入侵，让平民百姓饱受摧残甚至无家可归。并且在古代社会，儿童的健康面临着诸多问题，疾病、灾祸等困扰着他们的成长。傀儡戏通过表演驱邪角色，希望能够为儿童消除这些威胁，保护他们免受邪祟的侵害。例如在一些节日或庆典中，人们会让傀儡戏表演钟馗，以祈求儿童平安健康，人丁兴旺。这种驱邪的表现体现了人们对儿童的关爱和期望，也体现出当时社会对孩子健康成长的关注。

结语

傀儡戏在婴戏图中出现，是宋代绘画和社会文化相结合的体现。通过对其研究，我们可以看到傀儡戏在宋代社会中的流行程度以及在人们心中的重要地位，也可以看到宋代画家对婴戏图的喜爱和表现能力。它不仅反映了宋代艺术文化的繁荣，也蕴藏了人们对儿童成长的关注和期望。宋代的婴戏图注重表现儿童的天真烂漫、活泼可爱，而傀儡戏的表演则为这些形象增添了生动有趣的元素。同时，傀儡戏所蕴含驱邪、祈福等寓意也与宋代社会所需的精神寄托相契合，道出了人们对孩子们健康成长的美好祝福。傀儡戏出现在婴戏图中，它反映的不仅仅是宋朝社会生活的一个侧面，也是对中国传统艺术的一种传承，反映了宋代绘画的审美观念与艺术风貌。因此，宋代傀儡戏在婴戏图中的研究，对于我们理解宋代绘画和社会文化的特点都具有重要的意义。

参考文献

- [1] (宋) 吴自牧著. 梦粱录[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1984.02.
- [2] (宋) 孟元老. 东京梦华录[M]. 北京: 中国书店出版社, 2019.09.
- [3] (宋) 耐得翁, (宋) 西湖老人撰. 中华烹饪古籍经典藏书 都城纪胜西湖老人繁胜录[M]. 北京: 中国商业出版社, 2023.05.
- [4] 脱脱. 宋史[M]. 北京: 中华书局, 1977.
- [5] (宋) 孟元老. 东京梦华录[M]. 北京: 中国书店出版社, 2019.09. 卷五
- [6] 叶明生. 中国傀儡戏史[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2017: 39.