皮影戏商演路在何方

本报记者 王学思

近一个月来,在辽宁大连工作的“85后”青年王绍森每天都要忙到凌晨2点左右,调整剧本、联系剧场、宣传演出、规划行程、预订酒店和车票……大大小小的事情都由他一手操办。虽然身体已经十分疲惫,但一想到月末自己组建的辽南皮影艺术团的首次全国巡演即将启程,他就又鼓足了干劲儿。

王绍森原本经营着一家自己的丝绸公司,虽然公司不大,但销售比较稳定。本来他的梦想是做一个家喻户晓的丝绸品牌,但一年前与皮影戏的偶遇,竟然改变了他的生活轨迹。如今,他最希望的是能够摸索出一种适合皮影戏演出的商业模式。一年中,他一直在不断尝试,然而这些尝试却并不被大多数人所看好。

“有演出,才能活下去”

去年3月底,在大连复州古城旅游的王绍森偶然走进一间老电影院,里面正上演着一出传统皮影戏《樊梨花征西》,他看得入迷,但却是演出的唯一观众。戏演完了,幕后陆续走出几位六七十岁的老人,其中一个精瘦的老头眯缝着眼问:“年轻人,以前看过皮影戏吗?”王绍森就这样和老人们聊了起来,当看到老艺人们谈起演出状况时落寞的神情,他内心柔软的地方被触动了,于是萌生了帮助老人们安排演出的念头。

“皮影戏这一宝贵的传统艺术,只有实现持续的演出,才能够真正活下去。”王绍森说,“一开始我觉得帮助老艺人们继续演出并不难,通过我的人脉资源,应该很容易找到一些企业拉到资助。然而组织了几场演出下来,我发现赞助并不好拉,要想实现可持续,必须要让观众愿意花钱看戏,形成皮影戏演出的自身造血。”

王绍森聚集了11位老艺人,成立了大连辽南皮影艺术团,他觉得,要培养观众首先应从孩子抓起。于是,他跑了大连市100余家幼儿园做皮影戏推广,和老艺人沟通修改剧本、减少唱腔、增加普通话对白,设计皮影演出的亲子互动活动,推出与演出相关的皮影衍生品。拉不到赞助,他便自己投钱租场地、买设备、做宣传、给老艺人开工资……一年下来,他的皮影团组织了各类演出100多场,观众达到2万余人次,基本实现了收支平衡。

“没有政府扶持,就很难传承”

鄂文武是大连市皮影艺术市级代表性传承人,同时也是王绍森的皮影团中的“灵魂人物”,王绍森的努力给了老人继续传承和表演皮影戏的信心:“如今,要让皮影戏像过去那么兴旺是不太可能了,但在王绍森身上有种百折不挠的精神,他组建了这个皮影团,为我们创造演出场地和许多演出的机会,这让我教得更有兴趣、演得更卖力了。”

对于王绍森的探索,国家非遗保护工作专家委员会委员魏力群表示:“这个年轻人主动参与皮影戏保护的精神十分难得,他的一些创新思路也符合皮影戏的特点,但需要注意的是,应首先明确这种探索的出发点,是希望通过恢复皮影戏演出对这个项目进行保护,还是希望拓展一种新的演出市场。二者听起来似乎并不矛盾,但实际操作起来则是两个方向。”

最近几年,由于旅游景区文化活动的需要,逐渐失去受众的皮影戏在旅游市场得到了新生。经常有皮影剧团应邀到景区做季节性或固定性的演出,但在这些演出中,演员只是循环地演着影戏的某个片段,而且主要以热闹的武打戏为主。“这种片段式的表演形式,年轻人学起来很容易上手,也能够通过演出维持生计,但是这只是一种演出的手段,并不能算作传承保护了皮影技艺。”魏力群举例说。

湖南省木偶皮影艺术保护传承中心主任张帆也认为,“皮影戏的景区商演模式更多的是给观众提供了一种文化感受,并不能依靠这一模式来传承皮影技艺。要真正做到保护和传承,还需要依靠政府的扶持,否则剧团既无法留住专业人才,更没有能力创作出新的作品,传承保护就成了空谈。”

把“传统”转换成“当代”

陕西华县皮影戏的国家级代表性传承人魏金全也认同非遗保护和走市场是两码事,但他觉得传统的皮影戏要想在当代有新的发展,势必要对旧有的演出模式进行改革,最终通过市场进行检验。“皮影戏的老艺人已经习惯了传统的演出模式,要让他们在此基础上做很大的改变其实并不容易。”魏金全说,要发展和创新皮影戏,还需要年轻人的加入,拓展新的表演方式,融入现代技术,包括通过互联网的手段建立新的商业合作渠道。

其实,在探索皮影戏演出模式的道路上,王绍森并不孤单。学习广告设计的韩迟,自1998年大学毕业后,就接手了其父亲在北京的“韩非子剧社”,经过了17年的摸爬滚打,韩迟总结出自己的经验:“要想做好皮影戏演出,并不是有一定的魄力,靠一时的冲劲和热心就能够成功的,更主要的是能够不断推出吸引观众的好作品,要做到这一点就需要有专业的背景、国际化的艺术视野和眼光。”

韩迟的父亲原是黑龙江省《经济新闻导报》的编辑,平时喜欢剧本创作,韩迟和弟弟不仅擅长皮影戏表演,还会皮影雕刻,母亲和表妹也熟悉皮影表演,相比其他团体,韩迟的剧社有着得天独厚的专业优势。在接手剧社之初,韩迟也是从拓展儿童市场开始的,一直到现在,为了培养观众,在每年的“六一”儿童节和新年,剧社还会定期举办展览、推出演出季等。但是她觉得创排儿童皮影戏只是发展皮影戏演出的一个方面,主要的突破口还应该是成年观众。

十多年来,通过参加国内和国际的各种文化交流演出,韩迟结识了许多戏剧圈的朋友,而且看到了国外许多偶戏表演的创新实践,这些经历为她创新皮影戏演出提供了新的方向。“皮影艺术经过了一个漫长的发展过程,如今正处在一个低谷,期待创新。这种创新需要转换一种思路,我们现在的实践更倾向于走一种综合艺术的形式,将皮影与木偶、舞台剧等不同的形式对接,做成一种有传统底蕴的‘当代艺术’。”韩迟以剧社近年来创排的、经历过国际商演考验的剧目《灯馆油流鬼》举例,这是一部京剧和皮影的跨界演出,在当前的皮影演出市场中,可以算是很“当代”的作品了。当然这种创作需要慎重,直到现在,每次演出时他们还会专门请皮影和京剧界的专家来“挑毛病”。但是她觉得,只有通过这些尝试,才有可能走向成功。

讲 述

手握拳刀 雕刻精彩

——记雕版印刷技艺国家级代表性传承人陈义时

姚付祥

陈义时在制作雕版

只见陈义时手握拳刀,俯身于即将完工的大型雕版《运河吟》作品之上,凝神静气,一刀一刀细致地雕刻起来。笔者端起相机抓拍了几张照片,将这极有可能载入扬州雕版印刷史册的瞬间定格了下来。

这是一块长2.5米,宽0.6米的楠木板,用它雕刻《运河吟》是为了向古城扬州建城2500年庆典献礼。该作品由在扬州以画运河闻名的画家张宽设计,错落有致地将古城扬州运河两岸的20多处景点集中展现。“盈盈一水贯江淮,千载歌吹好驰怀。二分明月旧阆苑,十里春风新楼台。兴衰物事随舟去,圆梦乐章鼓浪来。忽报申遗佳讯到,长河映日万花开。”画作中题有一首七言律诗《运河吟》,由扬州市文联原主席、诗人曹永森创作,而题写者则是书法家芮名扬。这幅集诗书画于一体的《运河吟》作品,最终由扬州雕版印刷技艺国家级代表性传承人陈义时操刀,运用具有浓郁地方特色的传统技艺制作而成,可谓是博采众长,相得益彰。

坐落在扬州东南运河畔的杭集镇,是著名的雕版印刷之乡,早在清光绪年间,陈义时的祖父陈开良即开办了杭集镇规模最大的刻字作坊,坊内娴熟艺人最多时达30多人。后来,其父陈正春再接拳刀,刻制了《四明丛书》、《扬州丛刻》等扬州雕版印刷史上一批著名的古籍,进一步夯实了杭集刻字作坊在扬州雕版印刷史上的地位。

1961年,扬州古旧书店组织了近百人在高旻寺刻补古籍版本,13岁的陈义时自那时开始正式跟随父亲学习雕版刻字。回想起那段时光,陈义时仍然记忆犹新。那时候,父亲对他要求十分严格,偶尔会莫名其妙揍他一顿。后来陈义时才知道,那是因为一些艺人在父亲面前说了风凉话:你儿子也不过如此,跟我们的水平差不多。父亲听了就很着急、很生气,情不自禁将火气撒到了他的身上。他知道父亲是希望自己刻苦发奋,尽快掌握祖传技艺,成为雕版行业的佼佼者。陈义时说,在高旻寺的5年,在父亲的督促下,他打下了扎实的雕刻功底,为日后继承雕版技艺奠定了基础。

雕版一般要经过写样、上浆、发刀、挑刀、修边等多道工序。雕版刻字刀具有数十种,但常用的是一把拳刀,寓一拳相握之意。雕版所用材料主要是梨木,梨木的特点是纹路细腻,木质软硬度适中,宜于雕刻,经过加工处理后,一般不会开裂也不会虫蛀。在陈义时的屋子里,几乎堆满了加工过的梨木板。

1982年,陈义时进入广陵古籍刻印社,专门从事雕版刻字,仅有一份微薄收入养家糊口。一盏台灯、一个闹钟、一桌一椅、一把刻刀、一枚铲凿陪伴一生,即使困难重重,他也坚持了下来,正是因了这份坚持,许多古籍重现生机。虽说扬州雕版印刷技艺于2006年入选首批国家级非遗名录,2009年,中国雕版印刷技艺又被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录,但在现代印刷技术的冲击下,扬州雕版印刷,或者说扬州雕版印刷技艺项目的保护单位——广陵古籍刻印社仍面临着很大的生存压力。

陈义时说,有人也曾经想尝试用文字记载的方式将雕版印刷的工艺记录下来,但遇到最大的问题是,一些过于专业的术语即使描写得再详细,可对于行业外人士来说,仍然不知其意。他举例说,比如“心”这个字,上面的三个点从左到右分别叫腰子点、瓜子点和兔眼点——可是这腰子点、瓜子点、兔眼点到底是啥形状,刀法有什么区别,却不甚明了,必须依靠师傅手把手指教。这也正好说明中国民间传统手工技艺的特点,主要是仰仗口传心授的方式传承技艺。

从事雕版技艺几十年,陈义时雕刻的作品不计其数,较有代表性的有《四明丛书》、活字本《唐诗三百首》、图谱《弥勒佛》、《北平笺谱》等。值得一说的是《里堂道听录》,该书为清乾嘉时期扬州学派的杰出代表焦循撰写,线装4函40册,全书所辑为各家著述精要及人物事迹、掌故秘闻等,手稿藏于国家图书馆。上世纪80年代初,扬州广陵古籍刻印社从北京翻拍回原稿,以传统的雕版工艺制作,陈义时耗时20年雕刻成这部巨著,该成果和《唐诗三百首》获华东地区古籍优秀图书一等奖。《礼记正义校勘记》获全国古籍优秀图书特等奖,《十一面观音》、《释迦如来》等作品被各级博物馆收藏。另外,他耗时十余年刻就的《绿杨笺谱》,堪称继《北平笺谱》后的又一饾版精品。

扬州是一座宜居的城市,物价不是很高,工作、生活节奏也不是很快。一座城市的人文环境会影响人们的生活态度以及价值观,退休后的陈义时充分享受着自得的晚年生活。他说,退休后,虽然还担任刻印社的顾问,但毕竟没有了工作压力,生活也好,雕版也好,都有条有理,忙而不乱。退休后的陈义时希望把精力集中起来,雕刻一些自己认为有价值的作品。陈义时育有一儿一女,原先都从事玉器经营,后来在陈义时苦口婆心劝导下,女儿陈美琦跟随父亲学习雕版刻字,接过拳刀,继承了祖辈的技艺。

相关链接

中国皮影戏

【种类】

我国皮影戏的种类很多,分布范围很广,而且还有着比较大的文化形态差异。陕西皮影以咸阳为界分为东、西两大路,其中包括碗碗腔皮影、老腔皮影、道情皮影、弦板腔皮影、阿宫腔皮影、秦腔皮影等;湖北的皮影以沔阳皮影、云梦皮影、黄冈皮影较为著名,又因方言、曲调之别分为“魏谱”和“门神谱”等几类影戏;广东影戏以潮州为中心,分为活灯、白竹纸影和阳窗纸影;河南的皮影以豫西灵宝皮影、豫南罗山皮影和桐柏皮影为主要代表;河北的皮影有滦州皮影、涿州皮影和邯郸皮影三种流派。此外,浙江的海宁皮影、福建的龙溪纸影、山西孝义的皮腔纸窗影、云南的腾冲皮影、甘肃的陇东皮影、辽宁的辽南皮影、广东的陆丰皮影等均在当地有着广泛的影响。

【造型】

冀东、东北、内蒙古的皮影均采用驴皮雕制,雕镂、着色之后上桐油。典型特征是生、旦角色多为一种写意性的镂空脸,这种独特的脸谱造型堪称中国民间造型艺术之一绝。

陕西、甘肃、青海等地的皮影采用牛皮雕刻,制作工艺严谨精细,有成套的雕镂技法,最显著的特征是所有角色均为高额头,俗称“岩颅”。

浙江皮影早年为羊皮彩绘,后改为牛皮,此为南宋影戏“绘革”之遗风,其显著特征是侧重彩绘而很少雕镂,除个别用于武打的人物是两只胳膊、两腿分开,其余均为一只胳膊、两腿并置而不能分开。

湖南影戏早年用牛皮制作,头部很少雕刻,当代皮影艺人采用7层土纸裱糊成纸板代替牛皮进行雕刻,最后着色、涂蜡而成,并在衣饰上嵌入透明彩纸。近几十年,影人脸谱又以赛璐璐为材料罩色彩绘,而且把正侧面的五分相改为半侧面的七分脸,形成了一种较为独特的风格。

晋中孝义皮腔纸窗影、冀南邯郸牛皮影和云南腾冲皮影,它们的造型风格与古代中原皮影极为相近,道具简单、无大件景片、造型粗犷、形体较大,文人和旦角只配一只胳膊,脸谱近似真人剪影而无戏剧脸谱程式的影响。

湖北皮影包括“门神谱”“魏谱”“汉口皮影”三大类,其中荆州、沔阳一带流行的“门神谱”影人高大、雕刻拙朴,脸谱属写实风格,是较具古老传统的一种。

【表演】

我国的皮影戏根据不同地区的特点,在表演上也有着一定的差异。

在河北、东北的传统皮影戏班,演员人数讲究“七紧八不紧”,角色分工各有不同。在陕西、甘肃则是“五人忙”,“前首”是影戏班中居首要位置的人物,带月琴、唱本及堂鼓;“灯底下”亦称“挑签儿”的,主要在影窗后面操纵皮影,重要性仅次于前首;其他人主要是伴奏。湖南是四人演出班子,一个人在前台演唱兼操纵,后台三个人伴奏。山东、湖北、四川等地的皮影戏则主要是两人一台戏,一人操纵并负责所有演唱,另一人主要是用打击乐或胡琴伴奏。山东还有一人一台戏的皮影独角戏演出。

各 地

湖南群艺馆培养“文化传承小使者”

本报讯 为宣传和弘扬湖湘文化和湖湘非遗,这个暑期,湖南省群众艺术馆和长沙市教育局联合举办了“湖南非遗进万家之小小‘馆’理员暑期实践活动”。来自长沙市各小学的50余名小小“馆”理员参加了此次活动。

据介绍,活动本着使学生“走出校园、融入社会”的原则,在群众艺术馆非遗展厅开设了引导员、助教员、文化传承小使者、辅导员等6个岗位。小学四年级以上的学生可以根据自身爱好在暑假期间通过电话报名参加,在完成志愿服务工作后,湖南省群艺馆将对其进行考核并授予“文化传承小使者”称号。此次活动为期36天,将持续至8月28日结束。

除实践活动外,湖南省群艺馆在假期还为孩子们准备了各类精彩的展览、培训和演出活动。(廖晓菲)

宁波北仑非遗走进社区假日学校

本报讯 日前,在宁波市北仑区九峰山社区的假日学校课堂上,北仑区风筝制作技艺的传承人林明良为学生们带来了一堂生动的风筝制作课程。作为该区非遗传承传授的教学点,今年暑期,北仑各个社区假日学校纷纷邀请剪纸、风筝制作等非遗传承人给孩子们上课,增强孩子们传承非遗的意识,同时也锻炼他们的动手实践能力。

课堂上,林明良向学生们讲述了有关风筝历史的知识,介绍了风筝的种类和风筝比赛的情况,激发了学生对风筝制作的兴趣。随后,在他的指导下,学生们涂颜色、绑竹条、粘“尾巴”,亲手制作出一只只形态优美的风筝。

市级非遗项目新碶民间剪纸的传承人朱立峰在这个暑期也奔波于各社区假日学校,他表示,通过假日学校的学习,孩子们在动手的过程中对剪纸产生了浓厚的兴趣并感受到传统文化的魅力。 (周燕波)

山东郯城木旋玩具是一种古老的传统手工艺品,发源于山东鲁南地区,俗称“耍货”。2014年,郯城木旋玩具入选国家级非遗名录。

郯城木旋玩具在图案设计上多取材于民间神话、民间故事等,具有造型精巧、形象逼真、色彩艳丽、夸张传神等特点。目前,当地民间艺人还在不断创新探索,让这项传统技艺发扬光大并不断适应市场需求。

新华社发(张春雷 摄)