

来自现场的声音

黑龙江绥化望奎皮影戏——

# 古老的民间艺术焕发勃勃生机

刘梦丹



“一口叙说千古事，双手对舞百万兵。”集弹、唱、操纵、雕刻于一体的望奎皮影戏，历史可以追溯至清代同治年间。100多年来，生长在黑土地上的望奎皮影戏，在保留河北唐山乐亭皮影戏唱法的基础上，融入东北地方戏的唱法和方言土语，形成独具特色的“江北派”皮影戏唱腔风格。

上世纪50年代，黑龙江绥化望奎县有近20个皮影戏班子、140多位皮影艺人。每年农闲时，戏班都会定期露天演出。“夜酣影长，万人空巷”，老一辈望奎人都有追着皮影戏的记忆。

如今，经过几代皮影艺人的努力，这项古老的民间艺术焕发勃勃生机。

## 保护

两代人薪火相传，古老艺术焕发新机

灯光渐暗，声声鼓点催人心弦，栩栩如生的精致“影人”，一会儿双枪对打，一会儿纵马飞奔。“夜观兵书与战策，排兵布阵设了计谋……”嘹亮的女旦唱腔一开嗓就引得满堂彩。

正在上演的是望奎皮影戏经典剧目《三请樊梨花》中的桥段，74岁的谷宝珍站在幕后，凝神观看女儿关海英的操作手法，专注聆听皮影队每个鼓点弦音。作为望奎皮影戏国家级非遗传承人，不论演出规模大小，她每场必到现场观摩。

“19岁开始，我就拜在张学文、关兴久老师门下学习皮影了。”经过约半个世纪的用心钻研，谷宝珍成为黑龙江省望奎“两合水”皮影戏第四代传人，也是“江北派”皮影戏的创始人之一。“不能放任这门古老艺术‘沉默地消亡’。”谷宝珍始终坚信，传承是望奎皮影戏焕发新机的基础。

在很多人的记忆中，不管男女老少，一听说皮影戏班子来了便奔走相告，喜悦之情不亚于赶庙会、过新年。两三米高的戏台前，十里八乡的人带着小马扎坐在下面，围得水泄不通。油灯昏暗，人声嘈杂，皮影戏一开始，观众席就鸦雀无声。“很多老人说起戏文来，一字不差。”谷宝珍笑着回忆。

随着时代变迁，曾经到哪儿演出都人头攒动的皮影戏表演，渐渐淡出人们的休闲娱乐生活。谷宝珍从没想过放弃，眼看着皮影队的14名演员里，六七十岁的老艺人占了一多半，她拉着女儿关海英来接班。

“母亲是个很犟的人，我40岁那年才算真的人行，那也是我人生的分水岭。”关海英回忆起2013年入行的点点滴滴，感慨万千。她原本在美容美发行业干得风生水起，到皮影戏行当必须从零开始，只能靠刻苦练习。

“母亲对我要求比谁都严格，一个调唱不对，立马从头再来。”严格的训练换来甜蜜的收获，关海英第一次登台表演，观众掌声雷动，谷宝珍在后台也红了眼眶。“这孩子音域广，高音吊得上去，低音也沉得下来，她天生是吃这碗饭的。”谷宝珍欣慰地说。

这几年没有演出时，母女俩对着摄像头录了十几本戏。谷宝珍总觉得时间过得太

## 核心阅读

望奎皮影剧团已整理有关皮影方面的文字5万余字、“江北派”皮影戏重点唱段32段，搜集传统影卷25部，收集到用于影人雕刻的影图4册、照片100余幅。

“皮影进校园”正在稳步推进，有望成为望奎的地方特色三级课程。目前绥化市每年开展非遗进校园活动200余课时。

## 传承

在孩子心中播撒艺术的种子，总能开出艳丽的花

夏天来临，望奎县灵山乡中学美术教师王迎秋每周六准时坐上早班车，到县里向知名皮影雕刻匠人张淑荣学习雕刻技艺，风雨无阻。为了望奎皮影戏的传承，全县从教育系统抽调了10余名教师参加学习培训，王迎秋是其中之一。这一举措，为提升青少年对皮影艺术的兴趣、培养本土皮影人才打下良好基础。

“美术课上，孩子们抢着看我拿去的精美皮影，有学生问我，啥时候自己也能上手画一画。”身为土生土长的望奎人，王迎秋对皮影并不陌生。“我姥姥就会唱‘影儿’（方言，即皮影戏），小时候我的催眠曲都是皮影戏。”在她看来，一件件精美的皮影本身就是艺术品。一个完整的影人，从头到脚共11个部位，以便表演时活动自如。“我想充分利用专业知识，在光影变化上下功夫，刻影环节让平

面的皮影尽量变得立体。”王迎秋对创新尝试充满期待。

同样跃跃欲试的，还有望奎第六中学的音乐老师常斯鸣。“江北派”皮影戏的唱法糅进了“落子”（东北地方戏）、东北大鼓、东北民歌元素，创造出粗犷豪放、音域宽阔、旋律流畅的望奎特色唱腔。常斯鸣在向关海英学习唱腔时，总在思考如何用科学发声方法让学生接受起来更快。他还想到一个妙招：“历史课本和语文课本中的很多内容都可以编成唱段，学生们既能学习皮影唱段，又巩固了课本知识，何乐而不为呢？”

“皮影进校园”正在稳步推进，有望成为望奎的地方特色三级课程。“艺术的种子已经在孩子们心中播撒下了，我们辛勤灌溉，总能开出艳丽的花。”王迎秋觉得皮影传承任重道远，但充满希望。

近年来，绥化持续完善非遗传承保护利用制度，目前全市每年开展非遗进校园活动200余课时，学生们对望奎皮影戏等非遗的独特魅力有了亲身感受。

## 创新

保护与传承，重在融入现代生活、展现当代价值

蔚蓝天空下，小溪水潺潺流淌，强壮的小伙子撒下渔网，美丽的少女在小鹿陪伴下翩

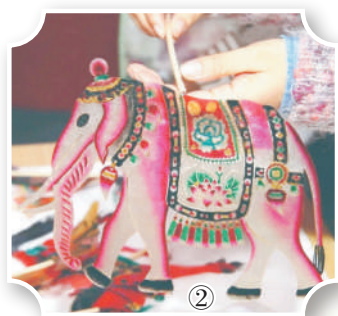
翩起舞。突然，灾难降临，英雄带领大家奋起反抗、重建家园……“小心！”台下的小观众们双目圆睁，看得聚精会神，都为剧中人物捏了一把汗。

2015年1月，由黑龙江省非遗保护中心和望奎县文化馆皮影队联合打造的原创皮影戏《西温莫日根》在哈尔滨首演。这部作品首次将黑龙江两大世界文化遗产——赫哲族伊玛堪说唱与望奎皮影戏巧妙融合，演绎了动人的古老传说。

“我们为此设计了几十个全新的皮影。”想到8年前的这次尝试，一幕幕场景仿佛还在张淑荣眼前。“望奎皮影制作分为选皮、制皮、画稿、镂刻、涂彩、熨平、缀结合成7道工序，每道工序都要打磨。”功夫不负有心人，最终《西温莫日根》捧回金狮奖，第四届全国木偶皮影剧(节)展演最佳剧目奖。

“那次之后，我与关海英皮影工作室合作，开始了创新皮影剧目的尝试。”望奎县文化馆馆长孙福军说，“非物质文化遗产的保护与传承，重在融入现代生活、展现当代价值。”

2022年，由孙福军创作、关海英主演的新



图①、图②：望奎皮影剧团艺人亲手制作的皮影。

图③：剧团演员在幕后操作皮影。

以上图片均为孙福军提供

制图：赵佩汝



从奥林匹克运动会到世界大学生运动会，以开闭幕式为代表的大型广场表演艺术，成为向世界讲好中国故事的重要载体

大型广场表演艺术成为向世界讲好中国故事的重要载体。从奥林匹克运动会到世界大学生运动会，以开闭幕式为代表的大型广场表演艺术，融一系列视听符号于富有感染力的叙事，传播主办城市乃至主办国家的历史文化风貌，展示国家形象，传递时代精神。

我两次担任世界大学生夏季运动会开幕式总导演。2001年，第二十一届中国大学生夏季运动会在北京举行，这是我首次承办世界性综合运动会，也是我第一次执导大型开幕式活动。22年后，再次执导成都大运会开幕式，日新月异的时代变化要求我们这些创作者以新的姿态、新的观点、新的方法，创新艺术表达、回应时代之变。

“太阳神鸟”作为成都大运会开幕式的创意源头，贯穿整个开幕式。“太阳神鸟”的视觉形象彰显中国人自古以来和谐包容、追求光明的精神品格，也表达对全世界大学生如阳光般灿烂温暖的美好祝愿。开幕式倒计时阶段，场地上的投影刻画出“太阳神鸟”的图案，然后逐渐放光直到光芒照耀全场；最后的点火环节，大地上升起太阳圆盘，31名火炬手点燃圣火盘，腾飞的“太阳神鸟”点亮200米外的火炬塔……我们力求把这个意象做足做好。

成都大运会开幕式文艺表演只有15分钟，相比北京夏季奥运会、北京冬奥会、南京青奥会至少半小时的表演时长，要短一些。我们力求“每一秒都不能白给，每一分钟都要精彩”，将四川、成都的特色文化融入整个开幕式。运动员入场仪式中，古老织机编织“蜀锦”，光影“织就”一条“锦绣之路”，在成都大运会吉祥物“蓉宝”的陪伴下，113名大学生体育代表团依次入场。引导员手中的引导牌，由国家级非遗项目蜀绣传承人郝淑萍绣制，运用中国传统工艺纹样回纹和如意纹。约3000年历史的金沙石磨、收藏于三星堆博物馆的青铜面具等都融入开幕式。

广州是岭南水乡，广东是中国改革开放的前沿，因地制宜，把广州亚运会开幕式“搬”到珠江的一个岛上。经过改造，这个岛如同珠江上一艘向着东方扬帆起航的巨轮，勇敢向着未开垦的海域进发。通过这样的设计，一个有视觉冲击力和情感共鸣度的表演呈现出来。

太极拳是中华传统武术的代表，在中华传统文化中，太极具有深厚的寓意。北京夏季奥运会开幕式上，我们设计了“千人太极”节目，2008位演员用身体组成一个巨大的圆，形象诠释天人合一的哲学内涵。

从北京夏季奥运会到北京冬奥会再到成都大运会，高科技手段在故事讲述和意境呈现中的作用越来越突出。现代科技既是成都大运会开幕式展现表演的方式，也成为表演内容本身。为让视觉效果更立体，我们用投影技术在场馆地面设计了一个超大荧幕。为达到最佳投影效果，开幕式灯光团队科学规划了现场3000多台灯具的灯光布局，并通过灯控台编程进行集成控制。表演“青春活力”节目时，大学生们在阳光下奋力奔跑，展示本届大运会18个竞赛项目，他们的脚下是光传输的数码光影，高流明的投影和激光高度吻合，呈现绚丽的图景。火炬手们手持的“蓉火”也充满科技感，为确保火炬在传递中“超长待机”，研发团队融合航天技术中的燃烧方案，在火炬内部打造了一套热管理系统，并通过优化燃料雾化、空气掺混等方式减少燃料的使用量。凡此种种，都是在新科技的支持下才得以完成。

艺术创意最终要以表达时代精神为内核。成都大运会是青春的交融与相聚，追求梦想、奋力拼搏被有机融入整个仪式和文艺表演。开幕式以“成就梦想”为主题，光芒舞台、太阳圆屏、太阳神鸟点火盘、火炬塔以及倒计时、运动员入场式、会旗入场、文体表演、点火仪式等，都以“阳光”作为创意要素贯穿始终。“青春之光”节目中，石磨敲响，两个大学生寻声而去，青铜人遥遥指向远方，画面从遥远的过去跳跃到现在和未来，一群借助科技手段升空的青年舞者时而空中翻跃、时而盘旋上升，象征青年人勇立潮头、向光而行的蓬勃朝气。

创作中，我一次次被参与开幕式表演的青年人的精气神所感动，他们抓住这个机会，向人们展现我们的生活、我们的精彩、我们的梦想和我们的未来。在成都，大学生们排练完一身疲惫，我问他们：“你们累不累？”他们回答：“累！”我说：“那我们再来一遍好不好？”他们每次都会坚定地喊出：“好！”他们自信、潇洒，用平和的心态表达全世界青年人汇聚在成都追寻梦想的美好样貌。从北京夏季奥运会到成都大运会，这始终如一的精神，一次次点燃了我们的主创团队的激情。

大型广场表演艺术汇聚着丰富的艺术创造力和丰厚的时代信息量。伴随我们对传统文化的理解不断加深、对时代精神的呈现更加精准、对科技手法的运用愈加娴熟，更多观众会在美的享受中产生心灵共振，更多动人的中国故事将传之久远。（作者为北京舞蹈家协会主席、黄竞仪采访整理）

# 展示国家形象 传递时代精神

陈维亚

## 拓展乡村振兴剧创作空间

王伟

在“八八战略”“千万工程”实施20周年之际，以乡村振兴为主题的电视剧《富春山居》在央视一套黄金时段播出。该剧聚焦绿色发展与产业融合之路，讲述乡村振兴的中国故事，展现了一个在创业路上屡战屡败的返乡海归青年成长为乡村振兴带头人，将富春山下的绿水青山化为金山银山的奋斗历程。“乡村振兴后，未来农村是什么样？”该剧力求探索答案，进一步拓展乡村振兴题材电视剧的艺术创作空间。

电视剧《富春山居》用传世古画《富春山居图》，将一片热土的昨日、今朝和明天连接在一起。从环保动迁、乡风治理、乡村法治到产业兴农、科技兴农，作品立足农村现实，又站在时代变革前沿，融入现代元素，以电视剧的形式生动阐释乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，形象展示中国现代乡村振兴

发展成果。

叙事上，该剧聚焦当下中国农村产业升级、民生改善的新气象。全剧没有口号式、概念化的宣讲，而是通过生动鲜活的故事和各具特色的个性人物，通过真实细腻的乡情、人情推进剧情，与观众共情，突出山水之美、人情之美、生活之美和未来之美。《富春山居图》中的“渔、樵、耕、读”化身奋进的农村青年、锐意开拓的公职人员、梦想以一己之力造福桑梓的农民……在绿水青山之外，《富春山居》剧情张弛有度，风格明快。父子、兄弟、乡邻的故事诙谐有趣，亲情、友情、爱情紧密交织，诸如农村养老与医疗、青年创业、农村发展等话题，引发观众思考。

该剧注重传统文脉在当下乡村振兴中的继承、弘扬和发展。富春山、富春江入镜，古琴、古瓷、民俗、养生、汉服等入画，黄公望和《富春山居图》“出演”，自有一种美学意境。

值得关注的是，该剧以许嘉富为典型，塑造了新时代农村的新人形象；以许家大塘为典型，书写了新时代乡村治理、乡村振兴的新风貌；以浓郁的地域文化为媒介，沉浸式构建了新时代乡村的文化图景。精心塑造许嘉富、孟遇椿、许敬山、许善溪、曹不居等为代表的农民形象，描写他们开拓者的奋进姿态和实干行动，谱写了乡村振兴的“青春之歌”。



电视剧《富春山居》剧照。

王伟供图

# 艺坛