

浮动于光影之间的有趣与美好

——探访成都皮影艺术博物馆

四川科技报探班员前往成都皮影艺术博物馆探访的那天,正好遇见西南石油大学的一支暑假社会实践小队前来观摩学习。成都皮影艺术博物馆总负责人赵洪让大家在院坝里围坐成一圈,他想和大家聊聊心里话。那天天气正好,阳光透过树荫照在他身上,旁边就是表演皮影戏的舞台,在夏日的微风中,赵洪平静且耐心地讲述着博物馆的故事。

WEI KE TANG
微课堂 >>>

皮影头茬

皮影角色的造型由头部和身体组成。皮影角色的头部在影戏中称头茬或头梢,是皮影戏人物形象表现的重中之重,囊括了人物忠、奸、善、恶等形象,以及智、勇、鲁、直等性格特征,大多采用正侧面造型。在成都皮影艺术博物馆就有这些皮影头茬:

官头包:等级制度在中国有着千年的历史,不同的社会时期和不同的社会地位,有着不同的头饰和服饰打扮,从头饰、服饰就可以判断官员的身份、权利和地位。

神头包:皮影戏是一种适合演义神话故事的艺术形式,荧幕后面的影偶,变换神速,引人入胜,其中《山海经》和《封神榜》中各种神话人物、动物更是中华民族艺术创作中的奇葩,这些皮影造型风格迥异,精美绝伦,内容丰富,既是皮影戏的载体,也是皮影造型艺术的精神凝聚,具有重要的文化艺术价值。

高盔包:皮影戏中有许多打斗争场面,其中武将出现的时间较多,各种盔帽反映出故事人物不同的身份地位和等级,加之配上羽毛,更加富有画面美感。

巨头包:皮影与戏剧结合相当密切,其中妇女在戏中的地位、角色十分重要,且有严格规定,老旦、武旦、清旦、姑娘、小姐等各有其艺术特点,而且妇女头饰丰富多彩,千变万化,充分体现出妇女爱美、爱打扮的性格和民族特点。

场景包:皮影戏场景对于烘托皮影故事起到重要作用,其中房屋、桌椅、工具和兵器等,也是各个时期历史的见证物,树木、花草等道具更是具有特殊的艺术美感和视觉效果,许多皮影道具也能看出科技发展历程。

(成都皮影艺术博物馆)

>>> “你知道皮影艺术是什么吗?”

“成都皮影艺术博物馆成立于2001年,一开始,里面所有的皮影藏品都属于我父亲的私人藏品,直到2019年,我成为‘成都皮影戏市级代表性传承人’后,为了更好地传承皮影文化,遂将这些私人藏品变为了社会资产,博物馆开始对外开放。”一步一个脚印,经成都市文化局、市民政局批准,赵洪自筹资金,在距离青城山景区大门五公里的玉堂镇花木城兴建的成都皮影艺术博物馆面世了。博物馆内采用田园式布局,栽种着高低不一的树木,在博物馆后面还有一个“小花园”,到处

充满着鸟语花香的气息。

通过赵洪的介绍,同学们对成都皮影艺术博物馆有了一定了解,但不少同学表示对皮影还是很陌生,只在影视剧和长辈的口中出现过。但是当同学们亲身体验过皮影之后,一切都不一样了。

在制作皮影之前,成都皮影艺术博物馆馆长谭华与其他老师们一起为同学们上演了一场《猪八戒吃西瓜》的皮影戏,憨态可掬的猪八戒,形象生动的师徒四人,一下子把所有人的目光都吸引了过来。短短几分钟,足以重塑大家对皮影戏的

印象。同学们期待值拉满,随之也迎来了当天的重头戏——制作皮影。

通常,皮影制作是一项“大工程”,具有严格的步骤和规范。第一步——选料,皮影主要以牛皮和驴皮为主要原料,博物馆使用的主要是更具韧性、易保存的牛皮。第二步——制皮,主要方式是将选好的牛皮放在清水里浸泡两三天,然后取出用刀刮制,将刮好的牛皮展开,钉在木板上,放在背阴处阴干。第三步——设计,在馆内的成都皮影实物及皮影文化介绍展厅,我们能看到许多中国传统文化的影子,大到神话角色,小到家具,各种各样的形象都可以用皮影来表达,而人物造型是其中最为吸睛的部分,如女性形象是由柳叶眉、樱桃小嘴、圆润丰满的额头构成,她们身上的颜色、服饰以及头饰构造也十分丰富。第四步——磨刀,制作皮影采用的是“推皮运刀”的雕刻手法,每个雕刻刀路对刀型都有着严格要求,不同的刀路要用不同的刀型。第五步——画稿,按照设计将牛皮放到硬木板上进行雕刻,在牛皮上画出皮影的轮

廓,如眼睛、嘴巴、手指等,再进行雕刻。第六步——缀接订制,将皮影各个“身体”部位订制在一起,使得提起签后,皮影人自然下垂,既不前挺也不驼背,双腿微微分开。

在皮影制作室内,谭华为大家介绍了皮影的大致制作流程后,拿着一个纯色的皮影特意叮嘱同学们:“大家可以尽量把色彩涂得鲜艳一点,发挥自己的想象,不要拘泥。”

接下来,就是同学们大显身手的时刻了。大家发挥想象,从设计、上色、缀接订制,每位同学设计的都有所不同,各有亮点,并结合自己的喜好分别制作了动漫人物、电影主角等皮影形象。接下来,赵洪向大家讲解如何“操控”小小的皮影人。他说,为了表演的需要,还需为皮影人装置三根竹棍作操纵杆,分别位于人物的脖颈和双手处。在人物脖颈的上方部位装置的叫脖签,可使皮影人反转活动;双手处各装置一根手签,便于皮影人双手舞动。通过右手执脖签,左手执两根手签,就能使皮影人呈现出跑、立、坐、卧、躺、滚、爬等百般姿态。

展示自己亲手做的皮影

博物馆展厅所展示的皮影样本

同学们开心地表演皮影戏

>>> “做皮影的初心就是快乐”

“同学们,拿出你们亲手制作的皮影人,展示你们的成果吧!”赵洪话音刚落,大家已经摩拳擦拳,跃跃欲试了。伴随着一阵有节奏的音乐,同学们依次上台,带着自己的作品在屏幕后随性发挥。尽管技术和手法都略显稚嫩,荧幕后面的同学也丝毫不觉得难为情,只是尽情地让手中的人物踩着节奏舞动肢体,通过灯光的照射,散

发出它们各自的魅力。“同学们,你们可以自己编排一段小故事,用你们手上的人物来表演。”赵洪话音一落,就有两名男生站了起来,他们即兴来了一段“久别重逢”的短剧,故作搞笑的语调,青涩的演技,引得台下笑声不断。

这场精彩的教学活动伴随着赵洪的压轴出场迎来了高潮,他选择了一个英姿飒爽的女性形象,一

袭红衣,头发高束,眉眼锋利,在充满节奏感的音乐中,皮影人变得生动、立体。问及学习皮影的初心,赵洪淡淡地微笑着说:“做皮影可以让我快乐,感受到社会大众对皮影的喜悦是一件非常幸福的事情。”

古朴的荧幕舞台变成了一条分界线,台前的同学们都是“00后”,第一次亲自接触到皮影,活灵活现的皮影人不再陌生,他们的

眼中充满了对非物质文化遗产的惊奇和崇拜;台后的非遗传承人用他半辈子的时光,传承和弘扬中华民族优秀的民间艺术,让每一个来到这里的游客都能感受到皮影艺术的魅力。

参观结束后,一位同学颇有感触,“亲手制作了皮影过后(虽然只是简单的上色和拼装),我才知道原来它每个部分的连接都十分讲

究。做工精细精美的皮影,每一刀的雕刻都是皮影制作者工匠精神的体现。自己上台去展示,我才明白,原来皮影可以这样贴近生活。”参观了许多简而不疏、刻工精细、造型独特且规范的皮影样本,学生们感受到了工匠精神,而探班员目不转睛盯着幕布上跳动的皮影时,同样感受到了浮动于光影之间的那份有趣与美好。(罗鑫宇)

广告

