

国家级非遗项目
龙江皮影戏传承与创新龙江皮影戏
光影相传:心灵与艺术的回响

□文/摄 本报记者 王咏梅

《哪吒与三太子》《星火之光——罗盛教》两次
斩获国家艺术基金皮影戏资助项目。A 不畏困难
既是态度
亦是一种精神

2018年9月,哈尔滨儿童艺术剧院副院长、省级非遗传承人王沛提出了“皮影戏《哪吒与三太子》拟申报国家艺术基金皮影戏资助项目”的计划。此前,该院团从未有过申报先例。令人欣喜的是,次年年初,申报成功的捷报传来。但随之而来的是,彼时的《哪吒与三太子》时长仅7分钟,亟待进行“限时达标”。

剧目抢排时间紧、任务重,加之院团演出活动接踵而来,一时间引起人们热议:“能如期完成吗?”其实,王沛心里亦不“托底”,但她想:“毕竟院团做过那么多小戏,只要大家有信心,背水一战,没什么是不可能的!”聚拢人心、说干就干,剧团随即成立了以王沛为“头雁”的龙江皮影戏主创团队,在原有基础上进行剧本“再加工”——新增加龙小妹、龟军师、美人鱼等多个人物角色,使剧目内涵更加丰富;集思广益,反复推敲台词的准确性;角色人物确定后,旋即赶制影人雕刻;无论是主创人员,还是灯光、配乐、设计、配音等演职人员,每个人的心中都像有“一团火”……不畏困难,坚持不懈,龙江皮影人彰显担当精神!

“国家艺术基金是国内顶级艺术创作资金项目之一,借‘船’出‘海’,推进龙江皮影戏剧目创作、传播推广和人才培养‘再上层楼’!”谈起申报构想,王沛百感交集。

“皮影戏注重表演,尤以擅长肢体动作塑造人物角色,表演者十指翻飞,捻、转、提、压、间,赋予影人以灵魂,达到人偶合一的境界,使剧目更具观赏性,让观众仿佛身临其境。以前,大家习惯排练一带而过,如今,排练上了强度,根据音乐节奏、动作、‘卡点’须一步到位,难度可想而知。”哈尔滨儿童艺术剧院皮影剧团团长、市级非遗传承人康然如是说。

百炼成钢!《哪吒与三太子》由7分钟小戏,演绎成为中型经典剧目,亦带出了一支“团结齐心、能打硬仗”的团队。以心驭手,以手传情,龙江皮影“舞”出世间百态,其不仅仅是技艺,更是光影流转间心灵与艺术的回响。

康然(左)、王沛(右)参加第三届全国曲艺木偶皮影优秀作品展演“一场一评”第四场。

《星火之光——罗盛教》专家研讨会现场。

《古诗·所见》剧照。

B 精益求精
在展演中完善每个细节

幕布如雪,灯如月。当龙江皮影戏《星火之光——罗盛教》的舞台灯光在暗色中渐次亮起,瞬间将硝烟弥漫的抗美援朝战场场景推到观众眼前……光影交错间,罗盛教为救崔莹,无力争上岸缓缓沉入水下,阿玛尼送给他的那朵红花,缓缓浮出水面升入空中。随后,无数红花一起缓缓上升——犹如战场上英雄们的滴滴鲜血,化作片片红花,诉说着对祖国、对家人的无限思念……此情此景中,观看演出的哈尔滨市阿城区金源小学学生们情不自禁地呼喊:“救救他!救救他!”这一幕,成为王沛难以忘怀的记忆!

“由于影窗不宜呈现大规模的战争场面,我们精心选取罗盛教与战友的战役深厚情谊、在冰河中英勇救人等关键性场景,使人物形象更加饱满立体。”王沛介绍说:“在创新表达上,我们大胆探索与融合:在人物形象塑造上,运用写实手法,契合其历史环境和人物特点;在多媒体技术运用上,以天气、环境的变化等表现手法,烘托出任务紧急和事件发展的节奏或者紧张的氛围,并将其运用于切换转场,有效改进场景转换中切光的弊端,使剧情衔接连贯性增强,转场效果显著提升;在舞台效果上,则注重灯光色彩的变化,使呈现效果更加绚丽,更符合现代观众审美新需求。”

值得关注的是,继《哪吒与三太子》之后,《星火之光——罗盛教》再次荣获国家艺术基金皮影戏资助项目。两次斩获国家艺术基金资助项目绝非偶然,这一切,得益于艺术实践中“点滴积累”“厚积薄发”。剧目质量的高低,“藏”在每一个演绎的细节里,通过展演系列活动中反馈、发现不足,形成创排、演出、推广中再完善的“闭环”,从而不断改进、打磨出精品剧目。

2025年,《星火之光——罗盛教》系列演出活动,相继在哈尔滨市道外、阿城、呼兰等地演出,社会反响热烈。“传播,分享,共成长”,使这一国家级非遗项目焕发新活力,为龙江皮影戏的传承、创新与传播推广续写新篇章。

C 演绎古诗之美
开辟无语言戏『新天际』

龙江皮影人创新求索的脚步从未停歇;王沛大胆尝试用皮影戏视觉化还原《古诗·所见》:“以形传神,以动抒情”——依靠角色造型、动作表演、音乐节奏与光影变化等“非语言元素”,创造出丰富的叙事张力和情感表达;融合皮影、中国水墨画、古诗、民乐四种“中国元素”讲述中国故事,激发观众的情感共鸣,实现了在剧目题材、表现形式上的新突破,开辟出龙江皮影无语言戏“新天际”!

“《鹤与龟》《三个和尚》都是人们耳熟能详的无语言戏经典剧目,当我萌生了想用皮影戏演绎《古诗·所见》的念头时,很多人都觉得不可思议……无语言戏,究竟难在哪?其必须通过细腻的操纵手法、肢体动作,演绎出丰富的情感和故事情节,能让大家看懂。虽然表演难度大,但观赏性极强。创新,就是要敢于挑战‘每一个不可能’!从‘无’到‘有’的创作历程,充满了种种困难,但最终你会觉得一切都是值得的……”追忆起创作历程,王沛颇为感慨。

怎样用皮影艺术呈现《古诗·所见》?王沛的答案是:以“动态”的皮影戏表演,展现古诗文字“静”的内涵。“我们在还原的基础上,呈现出古典的写实主义的质感,音乐伴奏则采用中国传统乐器笛子,营造烘托具有东方韵味的气氛,让观众仿佛身临其境,领略中华优秀传统文化之美!”谈及创作体验,王沛娓娓道来。

“牧童骑黄牛,歌声振林樾。意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。”以光为笔、以影为墨,让袁枚笔下的田园风光在悠扬的笛声中回荡……灯影婆娑,水墨氤氲,一牵一引之间,古诗的魂魄与灵动翩跹重生。皮影、中国水墨画、古诗、民乐四种“中国元素”,传递着东方美学特有的含蓄与意境,展现出“此处无声胜有声”的独特魅力!

2020年,实景课堂非遗篇《龙江皮影戏》推出,来自意大利、葡萄牙等十个国家的师生在线观看《古诗·所见》,吸引了总计8932个登录点的点击率,中华优秀传统文化分享海外!无语言戏《古诗·所见》在国际文化交流、互鉴中发挥着“独特作用”,成为彰显中国文化价值的有效媒介,亦让龙江皮影戏在数字时代找到了“新主场”!那一刻,自豪之情在龙江皮影人心中激荡。

题材多样性、剧目创作迭代更新:在人、财、物相对有限的条件下,龙江皮影戏不断创新、发展,积极探索剧目发展“往哪里去?”的问题,集中“优势兵力”合力“突围”。龙江皮影人先后创作出《月影》《古诗·所见》《我爱你,塞北的雪》等优秀剧目,形成题材丰富、品类兼顾的龙江皮影戏剧目矩阵。

跨越山海,让非遗文化走向国际。近年来,哈尔滨儿童艺术剧院有10部皮影戏剧目获省部级以上奖项、20多项省厅级以上单项奖、15项省级奖项,携代表作《秃尾巴老李》选段、《鹤与龟》《母子情》等剧目,赴意大利、俄罗斯、韩国等国家演出,使龙江皮影戏燃情国际舞台。

光影相传,龙江皮影人用其赤子之心讲述着动人的中国故事。

记 / 者 / 手 / 记

赤子之心

龙江皮影戏的传承与发展,需要深厚的艺术功底和勇于挑战、坚持不懈的精神,更需要火热的赤子之心。

赤子之心是对传统文化的“敬畏与热爱”,并从中汲取精神养分,使龙江皮影戏的“根”与“魂”不会在传承中变味、丢失。赤子之心是乐于尝试各种可能性,敢于想象“皮影戏还可能是什么样?”,不怕在实践中的一次次失败,只为赢得了“迟来的成功”。许多成功的皮影戏创新作品,即是在这种不断大

胆尝试中诞生的。于是,就有了——《哪吒与三太子》《星火之光——罗盛教》两次斩获国家艺术基金资助项目;融合皮影、中国水墨画、古诗、民乐四种“中国元素”,《古诗·所见》的精彩演绎;打造出了题材丰富、品类兼顾的龙江皮影戏剧目矩阵。

赤子之心是“真诚与感染力”。采访中,龙江皮影人的感言,言犹在耳:“皮影戏影人是没有表情变化的,喜怒哀乐,只有靠我们把感情融入双手的表演中,才能为皮

影注入生命力。唯有如此,才能与观众产生情感共鸣。”

守住赤子之心——对世界永远保持好奇,对美好的人和事物永远感动,对传承与创新永远热忱。人心里总有些东西,是时间带不走的!纵然沧海桑田、时代变迁,赤子之心始终是龙江皮影人心中的信念与力量。

光影相传,生生不息。赤子之心或许就是那光源本身,亦是驱动传承与创新的那团火,点亮了龙江皮影戏前行之路。

妙地转化为陶瓷语言。陶土中融入河砂形成了特殊质感,再现了渤海国文物的神韵,纹饰提炼自少数民族的日月图腾与森林鹿影,构建起完整且独特的文化叙事体系。

工坊运营模式创新,采用“大师引领+村民参与”模式。大师团队把控核心创作与质量标准,确保作品的艺术水准和品质,当地村民经过培训后参与基础制作,既有效解决了乡村人才短缺的问题,又让文创产业深深扎根于乡土,带动乡村发展。工坊所生产的各类陶艺作品和茶器等产品,作为“铁力礼物”在省内外展销中备受游客青睐。如今,“铁力窑”的高端艺术线产品已经成功叩响国际舞台的大门,系列作品将陆续在巴黎、柏林、米兰等艺术之都参与巡展,以黑土地文化为根基,展现独特的美学风格。

铁力“鐵驢窑”文旅产品亮相

□本报记者 蒋平

近日,哈尔滨师范大学创意设计产业园区与铁力市的共建产业项目——“鐵驢窑”,已完成水墨兴安系列产品以及呼兰河文创产品的研发工作,产品正逐步进入量产阶段,有望为更多人带来独特的艺术体验,推动铁力市文旅产业进一步发展。

据悉,“鐵驢窑”源于铁力市与哈尔滨师范大学王洋陶艺工作室共建的“乡村艺术文创工

文旅动态

大熊猫文创产品热销

□文/摄 本报记者 张涛

挑选喜爱的商品。

打卡。

哈尔滨市太阳岛大熊猫馆开馆后,参观者如云。在馆内的“太阳岛大熊猫馆文创店”里,除了大大小小、形态各异的大熊猫玩偶、文创手办、包包、水杯、钥匙链,还有大熊猫芝士蛋糕、咖啡,品种丰富,琳琅满目,受到众多游客的喜爱,大家排队争相购买。据悉,大熊猫馆文创店共推出263种文创类产品,涵盖文具、玩偶、背包等商品。