

幕白如雪,灯如月。台上影人上下翻飞、激战正酣,台下的观众屏息观看,仿若身临其境……与舞台上的流光溢彩相比,龙江皮影戏精彩演绎的背后,是无数次尝试、打磨的创作心路历程。

永不言败,恰是成功道路上两个核心驱动力:永不言败的坚韧;与敢于尝试的勇气,二者相辅相成,缺一不可。从来没有一蹴而就的成功,永不言败,决定了你能走多远;敢于尝试,则决定了你能到哪里,不畏挑战的勇气,是点燃一切可能性的“燎原星火”。

“皮影在光影下‘活’起来,道具设计制作、装订、调试过程中的每一个细节,都直接关系到视觉呈现的最终效果。”常常一个细微的调整,就需要反复拆、订数十次,龙江皮影戏传承与创新,或许就藏在这份永不言败、执着以求的精神里——内在驱动的力量来源于内心深处对光荣与梦想、对目标与信念的期冀和坚守,来源于赢得观众认可的渴望。每一次挑战,都是在为最终的成功积蓄能量;每一次尝试,都离成功更进一步!

它像一束光,照亮了中华优秀传统文化的传承之路,也让每一个平凡的坚持变得不平凡。在快节奏的现代社会,这种匠心与坚守,弥足珍贵!其不仅仅是国家级非遗项目的传承,更是一代代龙江皮影人的精神传承。

龙江皮影戏: 光影为笔 匠心塑魂

□文/摄 本报记者 王咏梅

工欲善其事,必先利其器。道具作为剧目创作、演绎呈现的载体,其服务于剧目叙事、主题表达的作用不言而喻。龙江皮影戏之精妙,在于影之传神,设计、制作、演绎,皆是为光影流转间的“惊鸿一瞥”,这其间蕴含了一代代龙江皮影人的传承与创新,付出与热忱。

付出皆为光影流转间的“惊鸿一瞥”。

所有尝试 皆为光影流转间的“惊鸿一瞥”

皮影戏被称为光影的艺术,光影思维始终贯穿于皮影戏的创作、设计、制作、展演全过程。从画稿的落笔初始,无论是设计、制作者,还是表演者,心中都在思量“每一个影人被光投射后的呈现效果”,每一个环节、每一个细微之处,皆是为了让那道光影能赋予影人“更灵动”的生命力与艺术感染力。

传统龙江皮影戏影人面部大多为五分侧脸,《哪吒与三太子》大胆采用了哪吒正面、七分相的设计,立体呈现难度大,画了十余张哪吒正面、侧面头像,为完成其“三头六臂”的特效,在影窗上反复试验,修改图样,从画稿到装订,环环相扣,每个细节都会影响着视觉呈现效果。

哪吒脚踏风火轮,手臂舞动混天绫,红绫迎风见长,霎时化作漫天霞光,绫尾扫过处惊涛骇浪翻涌,直搅动海底龙宫颤动……哪吒的法宝之一——混天绫,材质选用了体操彩带,长约1.8米,但由于操纵杆头处缺少支撑点,无法舞出弧度,且不贴近影窗窗面,怎样才能让其舞动起来?哈尔滨儿童艺术剧院副院长、省级非遗传承人王沛介绍说:“我们想了很多办法——尝试过大提琴琴弦,把琴弦外面的钢圈拆下后,用其里面的钢丝,在实验过程中发现其柔软度欠佳;借鉴木偶剧团水袖技艺,探求混天绫舞动的秘诀;反复尝试不同粗细、长短的弹簧,仔细研究其弹力、韧性,借助弹簧弹力,使混天绫上下翻飞、舞动起来;在彩带与弹簧的连接处轻轻缝合,使其不易脱落成为“浑然一体”,方能舞出漂亮的弧线。

如何让风火轮转动起来,亦是另一个难题。“小风扇使我们获得了道具设计的灵感,小小的手持风扇被拆开了又装上,裸露的电机和转轴聚焦了所有人目光。我们将微型电机牢牢固定在直杆顶端,让转轴带动轮盘高速旋转,靠这持续不断的气流,模拟出呼啸而过的风声。”王沛追忆起创作历程感慨良多。

有了“风”,那“火”与“轮转”的视觉效果,该如何呈现?起初,王沛带领创作团队将两个轮子全部涂成象征火焰的红色,可是,一旦高速旋转,在全红的底色下,观众根本无从分辨两轮是否在转动,只看到两团模糊的红影。几番试验后,将轮子四分之一的面积涂成黑色,当轮子飞转时,那一道黑色的弧线便形成了强烈的视觉暂留,仿佛一道追光,清晰地勾勒出轮子转动轨迹,转速越快,动感越强。至于最关键的“火”,她们摒弃了大面积喷绘,转而寻求写意与灵动,两根红绸带系在轮缘上,轮盘疾转,红绸似火,风与火的意象,在动态中完美融合——一个想象中的神话道具,竟如此逼真地跃动在舞台之上。

N次尝试,一次次失败……最终,一个个难题迎刃而解。所有尝试,皆为光影流转间的“惊鸿一瞥”,那一刻,所有的付出都值得。

《瘞玉埋香》。

环环相扣 决定视觉呈现效果

道具设计、制作、装订、调试四个环节,环环相扣,缺一不可,共同决定了在影窗上呈现视觉呈现的最终效果。

“外轮廓线是影人角色生命的特征,其中尤以造型的平面化与夸张变形最为关键。雕刻技法决定了线条的流畅、顿挫,镂空与实心部分的巧妙运用,形成美妙的对比,过密则堵,过疏则寡。经过绘稿、上色等多道工序,使影人形象更加立体和写实。”“远观其形,知其是谁”,这或许就是皮影戏魅力所在。”哈尔滨儿童艺术剧院皮影人设计、雕刻制作者人王佰惠说。

皮影要“动”起来,关节(联结点)分解直接决定动作的流畅度、表现力。“分节是为了更好地重组,关键活动部位如颈、腕、腰、膝,则须单独分设,分节过多,则繁琐易损;分节过少,则动作僵硬……”哈尔滨儿童艺术剧院皮影剧团团长、市级非遗传承人康然然娓娓道来。

道具被誉为沉默的演员,“出戏”还是“入戏”,常常就取决于其呈现效果。《星火之光——罗盛教》即是如此,道具吊桥在选材上“颇费思量”,试用塑料垫板、制作影人的牛皮材质,但其没有立体感,遂改用竹条,却发现圆形的竹签不贴影窗窗面,于是就把竹条从中间劈开,使其平面+立体感“兼而有之”。怎样完成吊桥连接?王沛和她的创作团队巧用心思:经反复试验,确定将吊桥两侧绳索采用麻绳材质;解决了保持桥板间距、吊桥弧度和不塌腰等问题;根据剧情,需要在行进中突然掉落一块桥板,为此需巧设“机关”,即单独装订一块桥板的同时,提前预留出一个桥板的位置,并用一块透明板进行承接,确保其前后桥板仍能连接在一起,使该桥段使剧情跌宕起伏、引人入胜。

于微末处求真,于创作时见深。皮影戏灵动之秘,在于安装的角度、位置,须隐藏在影人轮廓中,且符合表演者的发力习惯。装订调试,则是道具制作“顺利通关”的关键性环节,环环相扣,最终实现“人影合一”。

《哪吒与三太子》。

匠心精神 浸润在每一个细微之处

纤细笔触勾勒出似蹙非蹙黛烟眉,蓝、绿为主色绘出裙裾飘,王佰惠笔下眉目含情的林黛玉逐渐“苏醒”。

刀笔翩跹,光影生姿。细看林黛玉青丝,每一条发丝都是张开的,线条粗细有度,不需舞动便像活了一般。“传统龙江皮影戏人物的‘头茬’(影人的头部)头发,都是粗线条或通过绘画展现,我运用压刀加上转刀手法,克服刻线不细、细则易断等种种困难,经过三次尝试,最终完成了雕刻。”王佰惠说。

鲜为人知的是,其间王佰惠因视网膜脱落住院手术治疗,纱布覆盖了她的一只眼睛,光线、距离、深浅那些最熟悉的空间感,由于视觉受限都变得“有些陌生”,她只能凭感觉雕刻“林黛玉”头茬。几近成功时,却两次“失之交臂”,但她不气馁,克服种种困难如期完成。在皮影戏道具设计、创作、调试全过程中,匠心精神浸润在每一个细微之处。

道具虽小,却关乎着舞台上的乾坤。《瘞玉埋香》中的道具花篮的挂绳,挂点挪动一毫米,影窗上花篮的倾斜度、立体感则截然不同。为了这毫厘之间的“真实”,王沛和她的创作团队进行反复调试:挂点一次次反复拆订,每次都会拍照对比效果,仅制作这个看似简单的道具,便耗费三四天完成。以宣纸为瓣、以“洁”字为魂的《瘞玉埋香》,且看那飘落的花瓣,原不是寻常制法——竟是仿着“奥利奥”的巧思,“两白夹一粉”制作出来的花瓣;在宣纸上书写的“洁”字,对“质本洁来,还洁去”这一主题进行了最直接、最震撼的视觉具象化;其并非伤春悲秋的浅吟低唱,而是对生命的哲思,亦是林黛玉人格精神的感悟与觉醒。

“要想让道具‘活’起来,就要近乎执拗不断地‘挑错’!”面对自己的严苛,王沛如是说,“好的剧目,没有捷径可走。一遍遍审视、一点点改进,才能完善多维度的艺术深度交融,才能赢得观众的认可。”这一切,正是锻造精品的必由之路。

道具的最终调试,在每一个细节上“求真”:幕后千百次的试验,远不止于追求外形的逼真,其深层动因在于通过极致的“形似”与“神似”,抵达对影人角色的内在本质与精神气韵的深刻理解和呈现,塑造出其“炙热的灵魂”。

那些历经磨砺赢得的成功,终将被时光淬炼成精彩演绎,薪火相传,讲述着光影生姿的传奇。

牡丹江书墨飘香邀您来

□本报记者 张雪地

日前,牡丹江市朝鲜族图书馆内外人头攒动,由该馆精心策划的“同心共筑家国情·书香礼赞新时代”系列文化活动,吸引了众多读者前往参与,共同感受民族文化的魅力与家国情怀的温度。

图书馆门外,一棵挂满五彩书签的“心愿树”成为现场焦点。牡丹江朝鲜族小学孩子们身着民族服饰在馆员引导下,认真写下对祖国、家乡和家人的真挚祝福——“祖国生日快乐”“牡丹江我爱你”……稚嫩的笔迹承载着纯真的祝愿。随后,孩子们亲手将心愿卡悬挂于枝头,齐声诵读祝福语句,童声朗朗,情感真挚,引来不少市民驻足拍照。

“月满华诞,信寄相思”明信片邮寄活动也吸引了不少年轻人参与。读者们伏案书写,将思念与祝福投进“中秋邮筒”,由图书馆统一寄出,传递团圆之情。

二楼展区陈列着“同心共绘新时代”绘画比赛的优秀作品,小学生们用画笔描绘家乡新貌,色彩斑斓,充满想象。

图书馆三楼朗读亭内,几位银发读者正深情朗读红色经典与朝

鲜族民谣,76岁的金大爷选择了一段《红色牡丹江》选段,声音铿锵有力。“能在这里留下声音,很有意义。”他笑着说。馆员现场将录音制作成“声音明信片”,并生成二维码贴于“岁月留声”主题墙,供读者扫码聆听,温情满满。

从儿童绘本共读到长者红色共读,从非遗手作到朗读体验,本次活动覆盖全年龄段,融合朝鲜族文化特色与爱国主义主题,打造了一场“有温度、有深度、有民族特色”的文化盛宴。

“充分发挥公共文化场馆功能,我们精心策划了一系列主题鲜明、覆盖全年龄段读者的文化活动,让不同年龄段的市民和游客都能参与进来,感受浓厚的节日氛围和文化气息。我们馆藏有汉语图书7万册、朝鲜语3.3万册,全部免费开放,欢迎每一位读者的参与。”牡丹江市朝鲜族图书馆副馆长李亨说:“我们将积极融入牡丹江文旅发展的大局,把图书馆打造成为富有魅力的文化打卡地。”

文旅动态

“尔滨”群力江畔 秋色浓

哈尔滨市道里区群力江畔,许多家长带着孩子游玩、赏秋。深秋江畔,美丽风景随处可见,游人们一边观赏秋色美景,一边用手机记录下精彩瞬间。孩子们在林间捡拾落叶,在广场上骑车、奔跑。

本报记者 苏强摄

