

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。

《瘗玉埋香》之头茬(影人头部)雕刻。

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”。

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笼烟眉，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。《瘗玉埋香》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，便耗时三四天完成。以宣纸为瓣、以“洁”字为魂的《瘗玉埋香》，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。

2025年10月3日 星期五

E-mail: ss486853427@163.com

本期主编：文天心
本期责编：李渐
执编/版式：王咏梅
美编：倪海连

永不 言败

王咏梅

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，照亮了中华传统优秀文化的传承之路，也让每一个平凡的坚持变得非凡。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。

《哪吒与三太子》。

“哈尔滨”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

目前，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。牡丹江朝鲜族小学的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，寄信相思”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寧说：“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。”