

国家级非遗项目

龙江皮影戏传承与创新

近日,哈尔滨皮影木偶剧院《古诗·所见》创演团队载誉归来——作为重点展播剧目之一,参加了由中国戏剧家协会主办的“第十届全国优秀小戏小品展演”的开幕式演出,并荣获该展演优秀剧目,赢得了专家与观众赞誉。

龙江皮影戏《古诗·所见》,跳出传统皮影叙事主题,融合皮影、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”的艺术魅力。其创新演绎龙江皮影“新表达”,实现了叙事主题、表现方式的“两个突破”,开创了龙江皮影无语言剧目的新天际。

《古诗·所见》

创新演绎龙江皮影新表达

□文/摄 本报记者 王咏梅

2025年11月30日 星期日

E-mail: ss486853427@163.com

本期主编:文天心

本期责编:李 浙

执编/版式:王咏梅

美 编:倪海连

记者手记

滚烫的爱

王咏梅

初次邂逅龙江皮影戏《秃尾巴老李》,还是在黑白电视机的年代,在不经意间它走进我的视野,至今难忘。皮影戏,犹如照进心底的一束光,映亮了我们那颗始终滚烫、永远热爱生活的赤子之心。而这份赤诚,跨越了时间与光影,最终沉淀为生命中前行的勇气与内心沉静的力量。

2024年7月,我第一次走近龙江皮影人;2025年,因受邀做龙江皮影戏系列深度报道之缘,我再一次感受到他们倾尽全情的付出:85岁的高淑芳老师,至今仍任在为皮影艺术的传播奔走、忙碌;斯人已逝,但朱迁龙老师配乐的《哪吒与三太子》《古诗·所见》仍在光影流转间回响;采访中,王佰惠说:“《秃尾巴老李》是老人们的经典,我们最大的心愿,是将来也有人记得——他们小时候,曾看过《哪吒与三太子》《古诗·所见》……”龙江皮影戏正像一粒种子,播散在孩子们的心田,静待花开。

从青丝到白发,他们将最美的年华献给这方光影舞台。一年百余场演出,只为龙江皮影戏传承与创新薪火相传。一次次创新演绎的突破、一次次勇于探索的尝试,他们从不缺乏“再出发”的勇气与底气。这或许就是“滚烫的爱”最动人的诠释——那份坚韧与信念,如火焰般炽热且坚定。“不惧创演过程中N次尝试的失败,只为那最终一次的成功。”相信的力量,终能超越自我的极限,他们向着心中的梦想“奋力一跃”!作为唯一参演的皮影戏剧目,他们在第十届全国优秀小戏小品展演开幕式的舞台上,绽放出璀璨夺目的光芒。

传承,是创新最坚实的起点。没有对文化基因的深刻领悟,没有日复一日的积累沉淀,便不会有创造力的迸发。在坚守文化内核与拥抱时代变革之间,一代代龙江皮影人成为“追光的人”,而他们自己,也终成为了那束光,照亮龙江皮影戏传承与创新之路。

匠心传承
赋予皮影“炙热的灵魂”

毫末之间,尽显匠心:道具设计、制作不只在于刻画影人之形,更在于唤醒角色之魂,每一处“机关”暗藏玄妙,每一个细节精益求精,皆是为赋予影人“炙热的灵魂”。

主创团队邀请已退休的关永久老师担纲《古诗·所见》机关设计,他善画能工,寥寥数笔勾勒出的人物跃然纸上。不畏挑战,他总能巧思设置道具“机关”,于刀笔游走之间,诠释着匠心真谛。老一辈皮影人刻苦钻研、精益求精的精神,早已融入他的血脉。

关永久率娄秀红、刘家恺共同设计,在制作影人黄牛时,他悉心指导两位年轻人深入乡间田野,静观黄牛习性,捕捉其神韵,为的是设计、制作更加传神:牛头需回眸生情,牛尾要画出轻巧弧线,仿佛正驱赶夏蚊;上色时笔触细密,毛短而顺,以短线勾勒肌理,尽显黄牛质朴雄健。更令人赞叹的是,他们将皮影结构与现代力学智慧相融——凭借渔丝线牵引,便能同步驱动牛腿迈进步、牛尾摇曳;牛嘴借弹簧轻启轻合,颈部通过一体式背片与牵引绳灵活转动,“一线牵动四蹄风,唇舌开合栩栩生”,其仿佛被赋予了生命的气息。

“这只道具小鸟走起路来蹦蹦哒哒,小嘴一张一合,歌声不断,俨然是从诗句中跃出的灵动影姿。鸟头与尾巴各分作三节,鸟嘴开合仅在5毫米之间——方寸之距,却成就了影窗上最动人的视觉韵律。”娄秀红手托小鸟,边展示边讲解:“我们还特意打造了另一只灵巧的小鸟,只为在剧目之中,能轻盈地飞翔,也能悄然停落枝头——那一幕场景,因它而生机盎然。”

关永久言传身教,让两位年轻人领悟到皮影道具设计、制作,从来不只是一门技艺,更是对角色灵魂的揣摩,对中华优秀传统文化的认知。其承载的不仅是形神兼备,更是入戏、入心。娄秀红感慨道:“如今,我们独立制作道具时,无论从选皮料、画稿、雕刻,到装订、调试等环节,都会反复推敲。”

细微之处蕴藏匠心,方寸之间别有乾坤。一代代龙江皮影人,刀笔雕琢、光影生姿,其不仅仅是技艺传承,更是“锲而不舍、精益求精”的匠心精神永不磨灭。

“笛鸟竞唱”
曲中意韵传情

悠扬的牧笛声在林间婉转回荡,引得枝头鸟儿也啾啾相和。那模拟鸟鸣的高音笛声清脆而短促,与牧童笛音的起伏节奏彼此交织,仿佛一问一答,相映成趣……“笛鸟竞唱”这一经典桥段,堪称对“歌声振林樾”诗意内核的极致演绎。它舍形取意,以笛韵鸟鸣不仅从视觉、听觉双重维度勾勒出诗意田园,更以留白之法,在观众心中植下一片生机盎然的“林樾”。音画相生,虚实相应,其“不着一字,尽得风流”的美学境界,为古诗注入了崭新的生命律动。

作曲朱迁龙深谙“以音塑形”之道。在创作中他择竹笛为“叙事主角”,借音韵之起伏、节奏之疾徐,为悠然自得的牧童、憨拙可爱的黄牛、灵巧活跃的小鸟——勾勒出鲜活的“音乐肖像”,生动诠释了“未见其人,先闻其声”的艺术臻境。其旋律宛若一个个镌刻故土印记的音符,乐曲轻启的刹那,便能引领观众辨识出“你从何处走来,你是谁”。那凝练而隽永的韵律,早已化作地域文化的独特符号,意蕴深长。

“只要一有需要,他便从哈尔滨松北区的家中奔赴‘老道外’,路途遥远,风尘仆仆,他从未道过半句辛苦……”言及往事,王沛潸然泪下,“虽斯人已远,然余音永在。朱迁龙老师为龙江皮影戏《哪吒与三太子》《古诗·所见》所创作的旋律,至今仍在舞台上紫回激荡,从未离席——这是他留给世界的永恒回响。”

方寸之间,千古事;光影流转,赤子心。台前幕后——剧目创作者、表演者、道具设计制作人、舞台灯光师、配音人……正是这些众多台前幕后的身影,共同撑起了龙江皮影戏的传承与未来。薪火相传,每一部剧目的创新成功,皆是一代代龙江皮影人精神赓续。他们将“精益求精、创新发展”的价值追求,深植于血脉,融会贯通,共同抵达了艺术创新演绎的新高度。最动人的传奇,永远源于坚守与热爱,亦成就了这永不褪色的光影。

赋能古诗意境新韵。

倾情演绎。

《古诗·所见》。

创新演绎 赋能古诗意境新韵

传统皮影多以传统故事、寓言为素材,龙江皮影戏《古诗·所见》却另辟蹊径,突破了传统的叙事主题,从传统“叙事性”向“诗意性”的精彩探索,创新演绎古诗经典,为诗意新韵写下了光影的注脚——并未简单“复刻”古诗,而是在尊重古诗原作的基础上进行艺术再创作,重构“牧童梦境”,既延展了古诗意境的联想空间,也为光影叙事勾勒出绮丽梦境埋下了伏笔。

“2015至2017年,我心里一直酝酿着一个构想:把中华优秀传统文化瑰宝——古诗,通过皮影的形式呈现出来。2017年,开启龙江皮影戏《古诗·所见》前期创作,几经磨砺推出龙江皮影无语言新剧目……”龙江皮影

戏省级非遗传承人王沛如是说。

怎样以灵动皮影艺术演绎古诗之“静”?这本身即是一场充满张力的艺术对话。创作团队将皮影、水墨、诗词、民乐四种“中国元素”融于一炉,于方寸幕布间勾勒写意山水,在竹笛、水墨间吟咏隽永诗情,淋漓尽致地展现了东方美学含蓄深远的意境,几经修改最终完成。龙江皮影戏《古诗·所见》在第十届全国优秀小戏小品开幕式展演,赢得专家与观众的情感共鸣。

值得关注的是,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”!

龙江皮影戏进校园系列演出活动。

戏曲进校园 创新传文脉

□本报记者 刘欣

初冬时节,黑龙江省评剧艺术中心2025年度“戏曲进校园”活动在哈尔滨、佳木斯、伊春、鹤岗等地中小学如火如荼地展开。作为国家级非物质文化遗产的传承保护单位,该中心通过精心设计的艺术鉴赏课与互动体验,让传统戏曲在青春校园中焕发新生机。

为了使授课内容更易于学生接受,黑龙江省评剧艺术中心以讲解与演员示范相结合,用浅显易懂的方式让同学们了解戏曲及评剧的基本知识。在哈尔滨群力实验第三小学、公园小学、金河小学,主讲人王一新以浅显易懂的方式讲解了中国戏曲的基本特征以及评剧的起源、表演流派、表演风格与角色特点等。身着不同行当服装、装扮成不同人物的青年演员依次亮相,

表演了《秦香莲》《花为媒》《乾坤带》等评剧中的经典唱段,精湛的表演技艺和深厚的艺术底蕴赢得了师生们的阵阵掌声。

值得一提的是,活动还特别设置了丰富的互动环节。在佳木斯市第九中学、第十六中学以及第六小学的小礼堂中,在主讲人马子媛的指导下,学生们登上舞台学习戏曲基本功,学习旦行、武生、武丑的基本身段,为学生们上了一堂生动的戏曲知识入门课。佳木斯市第十六中学的一名男同学还即兴演唱了京剧《秦香莲》选段,博得了现场一片喝彩和掌声。在佳木斯第十一小学、东兴小学,演奏员们还向同学们展示了文场、武场乐器的特色,并指导学生们尝试演奏板鼓、大锣等乐器,极大激发了

学生们的兴趣。

“这是我第一次接触戏曲,比想象中更有趣!”“活动通过生动的形式让我们感受到了传统文化的魅力!”……师生们的反馈印证了活动成效。每场活动结束后,校园里此起彼伏的欢送声与合影留念的温馨场景,成为传统文化认同感提升的生动注脚。

将戏曲融入教育,让古老艺术在年轻心灵中扎根,这正是传统文化传承的创新之路。据悉,黑龙江省评剧艺术中心接下来还将持续推进“戏曲进校园”活动常态化开展,不断创新传播形式,让戏曲艺术在青少年心中扎根发芽,为传承中华优秀传统文化、培养德智体美劳全面发展的人才贡献力量。

百名志愿者龙博「练兵」

迎接新冰雪季

□文/摄 本报记者 李浙

培训活动现场。

这个冬天,龙江冰雪将因他们而更加暖心!日前,黑龙江省博物馆内热潮涌动,一场特殊的“岗前练兵”火热开展。来自东北农业大学、哈尔滨理工大学等及社会各界的百余名文化志愿者齐聚于此,为即将到来2025-2026冰雪季观展高峰,进行文博志愿服务业务培训,完成了一次从“热心人”到“专业人”的蜕变。

培训现场,跃动的身影与热烈的交流交织成初冬里的温暖画卷。本次培训以“强技能、优服务”为核心,采用“理论精讲+实践实操”双轨模式,兼顾知识传授与能

力提升。在理论课堂,志愿者们系统“充电”,从龙江文化发展历程到服务礼仪细节,从展陈精髓解读到应急避险要领,知识体系全面构建;在实操环节,消防器材使用、应急疏散引导等关键技术通过“手把手”教学精准传递,安全防线牢牢筑起。

在最令受训者“火力全开”的沉浸式实训环节,志愿者们化身“先行游客”穿梭于各展厅熟悉动线,提前演练接待流程,收到了非常好的培训效果。“这样的培训太解渴了!”现场一位大学生志愿者兴奋地说,“我们现在既有信心,又有能力,让每位游客

感受到龙江文化的温度。”

随着冰雪旅游旺季临近,这批经过“淬炼”的“文化使者”将分批上岗。那一抹抹跃动的“志愿红”,将成为白色冰雪中最温暖的风光。他们将以专业讲解引领游客穿越龙江历史长河,用贴心服务让八方来客感受到这片黑土地的热情与厚度。

黑龙江省博物馆相关负责人表示,将以此次培训为起点,不断提升文博志愿服务专业化水平,以志愿力量传播龙江文化,让“志愿红”成为冰雪龙江的靓丽名片,为龙江冬季冰雪旅游发展和社会精神文明建设贡献积极力量。