

Renewing Shadows, Embracing Innovation—Exploring New Pathways for Technology to Enhance the Income of Huayin Shadow Puppet Craftsmen

Yangyang Ren

Xi'an Fanyi University, Xi'an, Shaanxi, 710105, China

Abstract

How to protect and develop intangible cultural heritage with self generating function is a question that continues to be explored in the current protection of intangible cultural heritage. Taking Shaanxi shadow puppetry as an example, combined with the cultural genes of shadow puppetry, this paper explores a new path for the inheritance and protection of shadow puppetry. Through “productive protection”, it adapts to the pace of development of the times and closely links the skills that carry the spirit of traditional culture with contemporary life, in order to provide reference for the dynamic inheritance of shadow puppetry.

Keywords

cultural gene; self-sustaining function; productive protection; living heritage transmission

影意承新——探索科技助力华阴皮影匠人增收新路径

任洋洋

西安翻译学院, 中国 · 陕西 西安 710105

摘 要

非遗的保护和发展如何具备自我造血功能,是当前非遗保护亟需探究的问题。以陕西皮影为例,结合皮影的文化基因,探索皮影传承与保护的新路径,通过“生产性保护”使其适应时代的发展步伐使承载传统文化精神的技艺紧密联系当代生活,以期皮影的活态化传承提供参考。

关键词

文化基因;造血功能;生产性保护;活态化传承

1 影偶及场景

皮影戏包含影偶和场景两部分,影偶分为人物、坐骑、动物、变化,场景分为大布景和衬景,是交代表演环境和深化剧情的媒介,以有限的数量和形式配合上影戏的演出与唱腔带给观众无限的想象空间,起到推动剧情发展的作用^[1]。大布景即金殿、绣楼、帅帐、仙帐、黄罗帐、山水、帅府、亮面子,衬景即桌椅陈设、生活用品、仪仗陈设、花草、景片。

影偶由头茬和身段组成,头茬及影偶的头部,关于影偶脸谱造型有三:一为根据通俗小说(“讲史”)中人物的

肖像描写;二为根据民间传说中的人物形象;三为戏曲中的脸谱造型。其面部造型多为侧面,以五分脸居多,少数六分或八分脸,个别如用于摆设的神佛为十分脸即正面脸。其脸部又有空脸(阴刻脸)、实脸(阳刻脸)之分。头茬分为生、旦、净、丑戏四大行当,以脸部细节(眉、眼、口、鼻、须、皱纹)、头饰进行人物身份地位、善恶忠奸、贫富贵贱、个性特征地塑造,如红脸代表人物刚正不阿,头戴凤饰的为皇后、贵妃,头发盘起来的就是已婚妇女。脸谱的刻画也有着相应的口诀,如“弯弯眉,线线眼,樱桃小口一点点”就是雕刻女旦的要求,这具有将空间综合的特征、将性格特点的特征,以及寓意的特征。皮影头茬造型组成如图 1 所示。

通常,头饰一般有冠、帽、盔、巾四大类,冠有皇冠、九龙冠、凤冠、都督冠、驸马冠等,帽子有软王帽、纱帽,盔有帅盔、霸王盔、八面盔,巾有包巾、硬扎巾、员外巾、雪花富方巾等。

身段由双臂(分为大、小臂)、双手、上身、下身、双腿(腿脚相连),头茬与身子的比例大约为 4 : 1 或 5 : 1。

【课题项目】2024 年大学生创新创业训练计划项目《“影”意承新——探索科技助力华阴皮影匠人增收新路》(项目编号: S202412714031)。

【作者简介】任洋洋(2003-),男,中国陕西咸阳人,本科,从事电子信息科学与技术、数字化保存与归档、人工智能与机器学习、智能硬件开发研究。

中国人讲究“纹必有意，意必吉祥”，作为集画像石、画像砖、剪纸、雕刻等多种美术与造型手段的皮影艺术将这点体现得淋漓尽致。影人服饰包括蟒、靠、褶、衣、披、专用衣、配件等，其就包含雪花纹、万字纹、梅花纹、人字纹、龟背纹、鱼鳞纹等多种中国传统纹样。服饰花纹的多少、复杂程度，也代表着阶级的高低，且有着严苛的规定，有着“宁穿破，不穿错”的规矩^[2]。

图1 皮影头茬造型组成图

布景采用阴镂和阳镂相结合的雕刻手法，运用焦点透视和散点透视结合的方法，正面和侧面随整体画面需求而设置，极大地营造出具体的环境气氛^[3]。

衬景即道具类、布景类的皮影，小的如几乎复刻了明清家具特点的茶几、桌椅、花卉等家具，大的如亭台楼阁、山水景物等，如虎椅是专为表现将军或高级将领以表现其威严和地位设计的，相桌椅则是为宰相或高级文官设计的。

2 种类繁多的剧目

剧本的创作者一般为艺人编撰和文人精雕，艺人由于生活所迫所以时常编写剧本，而由于封建科举难度大，所以许多文人屡考不中甚者终生名落孙山或由于政治黑暗而退隐官场，于是寄情于诗歌创作、小说剧本的编写，给皮影剧本以精神食粮。清末举人李芳桂创作出“李十三大本”就运用戏曲艺术反对清王朝统治。在建国后，知识分子的使命在于“要细心的选择，保护和发展它的一切有益成分，同时要老老实实在地批判它的错误和缺点”。学习和改造，使之为新生的政权服务，于是服务于政权需求，以表现新观念、新生活的样板戏（革命样板戏的简称）应运而生。其题材多为现实题材，大部分以党史、革命史为题材，少部分直接取材现实生活，其剧目主要有《红灯记》《林海雪原》《学习焦裕禄》等。

其创作来源主要有民间说唱艺术、古典戏曲小说，姊妹剧种剧目，文人原创作品，艺人口述创编及新时期艺人与文艺工作者编创的剧目^[4]，传统剧目种类繁多，包含了爱情戏《西厢记》、民间传说戏《牛郎织女》、历史演义戏《岳

飞传》、神话寓言戏《白蛇传》等。发展到现代又创作出童话故事寓言剧《东郭先生》、现代戏《白毛女》和时装戏《梁秋燕》。根据剧本的篇幅可以分为关目紧凑、剧情结构完整的本戏、结构体制完整、篇幅长容量大的连台本戏和由本戏中摘选出的精彩段落的折戏，根据其表现形式又可分为注重剧本的完整性和传承的足本戏和强调艺人即兴创作和个人风格的提纲本戏。

在今天，为了迎合现代市场的需求，并追求更高的经济效益，皮影戏的表演舞台逐渐从传统的民间场所转移到了文化旅游的热点景区，演出形式也相应地发生了变化，更多地采用了折子戏的表演方式。

以西安回民街的高家大院为例，这里上演的《卖货郎》就是一部典型的折子戏。尽管整场演出仅有短短十分钟的时间，但由于其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴，吸引了大量观众前来观赏。这种短小精悍的表演形式，既满足了现代人快节奏的生活需求，又保留了皮影戏这一传统艺术的独特韵味。

3 影戏的功能

3.1 敬神娱神的巫术功能

皮影作为农耕文明的产物具有浓厚的乡土气息，深深根植在敬神娱神、祈福求雨等民俗活动的土壤中，始于的武帝“还魂弄影”之术与巫术有着不可分割的紧密联系。皮影成为农民对美好生活向往的具象表现和精神寄托，体现了人们对自然的敬畏和对神灵的崇拜，即有热烈的巫者动态美，也有静态的祈祷默告。

神戏，是祭祀神灵有关的戏的总称，涵盖了山神戏、庙会戏、平安戏、驱邪戏、祈雨戏、还愿戏等多种类型。其中，庙会戏即在寺庙所供奉的神佛诞辰之日演出的戏，最为常见。在宝鸡陇县地区，人们深信只有皮影戏具有“还愿”的神奇功效，故在庙会上会演祈福纳祥的皮影戏以酬神、还愿，神戏开场之前须先“敬神”，即用天官借口传言，代表天官下凡，给民间带来福泽恩惠。在辽宁省岫岩县有在秋收后便会邀请皮影戏班来“演影酬神”的传统^[5]，滦州在季节交替之时开始请皮影戏班子祭祀众神，以菩萨为主的神明形象，以求保佑众生。

山神戏则独具特色，是人们以祭祀为目的，在《山海经》等古籍的基础上将其中的珍奇异兽、神灵等元素融入剧情之中，季节性的为山神春祈秋报（即春天祈求保佑五谷丰登，农事顺利，秋天感谢山神恩赐，庆祝丰收）而演出的戏。

3.2 百姓娱乐的娱乐功能

皮影戏作为一种独特的艺术形式，不仅具有深厚的文化底蕴，还承载着丰富的娱乐功能。在男耕女织、自给自足的小农经济社会中，看戏是人们为数不多的消遣娱乐方式之一，尤其在农闲时节或节日庆典时，是人们欢聚一堂、共同享乐的方式。通过看戏，人们的精神世界得以短暂满足，随

后以此为慰藉去完成整年的辛苦劳作，这种强烈的需求也就促成了种类繁多、剧本多样的皮影戏。“一口道尽千古事，双手挥舞百万兵”，艺人通过精湛的表演技艺，用劈山倒海、隐身变化、飞天入地等神通生动表现将一个个角色栩栩如生地呈现在观众面前。观众们则沉浸在剧情中，随着角色的命运起伏而欢笑、哭泣、感慨。这种共鸣和感动，让皮影戏成为人们心灵的慰藉和精神的寄托。

3.3 寓教于乐的教化功能

皮影戏以其独特的魅力和深刻的内涵，为观众带来了一场场视觉与心灵的盛宴。它不仅仅是一种表演艺术，更是一种文化的传承和社会价值的传递。

首先，皮影戏的剧本丰富多彩，涵盖了各种题材，从古代神话传说到现代生活故事，从英雄豪杰到普通百姓，无所不包。这些剧本不仅展示了艺术家们的创造力和想象力，也反映了社会的各个层面和人性的多种面貌。通过这些生动的故事，观众可以感受到不同文化背景下的情感共鸣，从而增强对中国传统文化的理解和认同。

再者，皮影戏所传达的文化和社会价值，是其不可或缺的一部分。许多剧目都蕴含着深刻的道德教育和人生哲理，如忠诚、孝顺、勇敢、智慧等传统美德，都在剧中得到了充分的体现。同时，皮影戏也反映了社会的现实问题，如贫富差距、权力斗争、人性的善恶等，引人深思。

它不仅是一种娱乐方式，更是一种教育手段，能够激发人们对传统文化的兴趣和热爱，促进文化的多样性和包容性。

3.4 精美细致的审美功能

①外形轮廓的整体美，影偶造型的设计非常讲究，通过精细的雕镂工艺、巧妙的色彩搭配以及精美的图案装饰来精心构造其身材比例、造型的曲线轮廓，这反映了角色的身份地位和社会阶层，还极大增强了戏剧的观赏性和文化内涵。

②平面构图的一体美，在有限的空间内，艺术家们巧妙地安排人物和场景的位置，使得整个画面既和谐统一又富有变化。这种构图方式不仅展现了艺术家的高超技艺，也体现了他们对空间关系的深刻理解和独到见解。通过合理的构图，皮影戏能够有效地传达剧情和文化背景，增强观众的视觉体验和文化认同感。

③程式化造型的语汇美，影偶的脸谱程式化、装饰特征明显，如以眉毛表现人物性格，平眉表现文人雅士的清秀文静，立眉凸显武生将帅的英武强勇。这种程式化的造型语言使得皮影戏在视觉上更加生动有趣，同时也为观众提供了一种独特的审美体验。

4 创新启示

“电影之祖”皮影艺术集光、声、影于一体，造型多样、色彩丰富、雕刻细腻且唱腔优美。然而，这些特质也在一定程度上限制了皮影的发展。传统表现形式缺乏与观众的

互动，唱腔语言为当地方言，受地域限制，进一步缩小了原本就有限的传播范围。此外，影偶制作工艺复杂、难度大且缺乏创新。根据这些问题，提出以下解决方案：

①打造集丰富性、动态性、便捷性、共享性、交互性于一体的信息服务、文化教育和传播平台，与AI结合以实现数字化产品创新设计，增强用户参与性，满足用户个性化操作。同时，手艺人与设计团队合作研发皮影数字化底稿设计方式，以需求为导向，将传统的华阴皮影元素进行创造性转化和创新性发展，开发出一系列益智类教育文创等文创产品，在保存和优化传统技艺的基础上，将传统的艺术性与当代的新颖的设计创意、新工艺材料紧密结合，使承载传统文化精神的技艺紧密联系当代生活。并基于客户群体多样性特点研发DIY手工包，打破传统皮影制作门槛高、需有艺术功底、制作周期长等问题，提高了产品的受众面，打开了销售市场，同时带动了产品前端初加工市场的发展，提高产品销量。

②积极组建高校社团联盟。让充满青春活力与求知欲的大学生们汇聚在一起，深入地学习和挖掘华阴皮影文化深厚的底蕴。通过对皮影的历史、制作工艺、表演艺术等多方面的探索，大学生们能够逐渐理解并认同这一古老而独特的文化，从而为皮影文化培养出一批有热情、有思想的年轻传承人，可以将现代的理念与传统的皮影艺术相结合，为其注入新的活力。

③搭建以获得感、参与感、体验感为核心的非遗夜校。在这个特别的学习场所里，人们可以亲身参与到皮影文化的学习与体验中。无论是亲手制作皮影人偶，还是观看精彩的皮影表演并尝试模仿，都能让参与者们深深感受到皮影文化的魅力。通过这样的方式，不断扩大受众人群，让更多的人了解和喜爱上皮影文化，传播健康有趣的生活方式。

④定制化皮影故事并且基于传统的投影设备及功能，结合捕捉设备（感应器）、应用服务器和显示器等科技设备，通过对目标影像（如参与者）进行捕捉拍摄后由影像分析系统分析，从而产生被捕捉物体的动作数据，再结合实时影像互动系统使参与者与屏幕之间产生互动效果的一种新型投影系统。一种奇幻动感的交互体验让参与者能够看到呈现出的立体人物和场景，并能通过手来触摸调控投影画面进行互动交流。

参考文献

- [1] 成珍珍.陕西东路皮影桌椅造型研究[J].艺术品鉴,2024(16).
- [2] 李文静,王育新.关中东路皮影场面造型研究[J].化纤与纺织技术,2022(1).
- [3] 沙垚.乡村传播与知识分子——以关中地区皮影的历史实践(1949—2013)为案例[J].新闻大学,2014(4).
- [4] 刘玥彤.承袭传统以影酬神——浅析岷岩皮影的现状及其仪式音乐功能[J].音乐生活,2016(3).
- [5] 杨雪菲,武智,超苏霞.从唐山皮影看文创融合的崭新道路[J].艺术家,2024(3).