

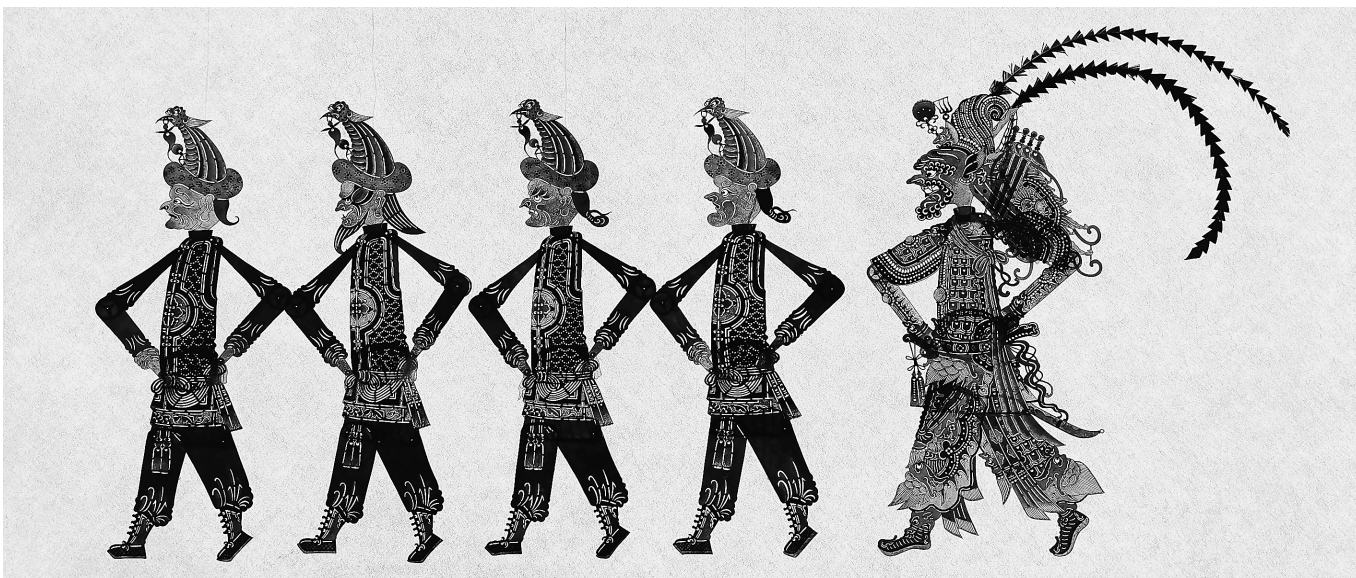
重推

中国民间的皮影造型艺术

□ 王杰文

魏力群是中国皮影艺术研究领域的著名专家,他把毕生心血都倾注在皮影艺术的调查与研究工作上,成果卓著,影响巨大。由他著作的《中国传统皮影造型图考》(以下简称《图考》)一书的出版,填补了中国皮影造型艺术研究领域的空白,首次系统地呈现了中国皮影造型艺术的全貌。翻阅这本图文并茂、制作精美的著作,可以真切地体会中国传统皮影艺术的博大精深,深刻地理解中国民间传统文化历久而弥新、多元而统一的特质。

环县道情皮影 环县非物质文化遗产保护中心供图

立的思维逻辑之上,让人不得不惊叹于中国皮影造型艺术的宏富精妙。二是程式性。像中国戏曲艺术一样,中国皮影艺术的人物角色同样可划分为生、旦、净、末、丑等不同类型;而不同类型的人物角色分别具有其典型的形象特征,这些形象特征是由程式化的符号形式体系及其组合方式表达出来的。三是装饰性。在同一类型的人物角色中,皮影造型艺术还会进一步区分人物性格,这主要是通过胡须、冠带、盔巾以及发型予以区分,因此,不同的胡须、冠带、盔巾以及发型,在很大程度上,都蕴含着丰富的传统文化的象征意义,既具有区分人物角色及其身份的社会文化功能,也具有表达褒贬爱憎的情感功能。四是写意性。皮影人物造型大多采用五分脸,因此,皮影造型艺术家只能通过写意的方式来塑造人物的身份与性格。他们除了借助文化符号的原型意义,还需要通过夸张与变形的形式,来突出这种文化特征及其隐喻意义。五是表演性。一切传统皮影都是为了表演而制作的,因此,实际的表演功能是传统皮影造型艺术家首要考虑

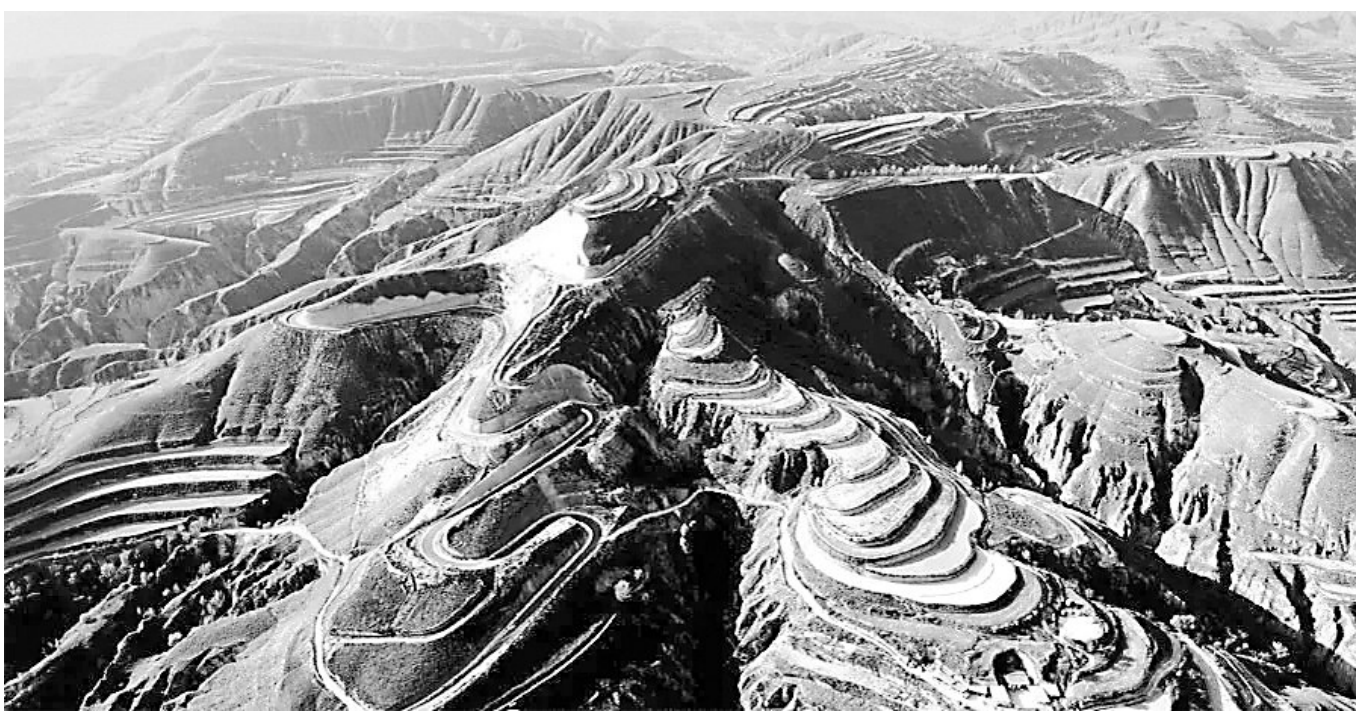
的因素。皮影表演活动的物理条件(比如窗影的大小、操纵皮影的方式、灯光的条件等)决定了中国传统皮影造型的基本特征。《图考》对于每一地域皮影造型艺术的介绍,都严格依据当地艺人影箱中皮影的存量来进行分类,还结合艺人自己的艺术诀来引证说明,语言简洁生动,可读性强。仅以陕西皮影造型为例,作者首先区分了陕西的东路皮影(包括渭南华州、华阴以及大荔等地)与西路皮影(咸阳以西至宝鸡地区等地),概括了各自在造型上的基本特征,并从总体上介绍了陕西皮影造型的形式与风格特征。随后,《图考》详细介绍了陕西皮影角色人物的头梢、影人身子(当地称“戳子”)和大型景片,最后,还以示例的形式,呈现了具体剧目中不同类型的皮影造型的搭配形式。这种编排方式,既是地方影箱中皮影类型的真实反映,也体现了作者对于皮影各构成要素、各类型之间复杂关系的认识。

跳出皮影造型艺术之外,《图考》也考察了皮影与民间剪纸、戏曲艺术、生活器具、民俗生活之间的关系。比如,它与民

间剪纸的构图方式、核心意象与常用主题十分相似,在审美观念上非常接近;它从戏曲艺术中借鉴了脸谱、头饰、剧服、场景等元素,并且加以艺术化的创造与表达;它还创造性地刻画与描绘了明清以来中国民众日常生活世界的器具,生动地展示了传统中国的日常生活场景。正是通过这种关联性的考察,读者可以发现,皮影艺术是从中国民众日常生活的土壤中自然地生长出来的,它天然地渗透着中华民族集体的审美趣味,反映了中华民族共有的精神世界。

中国皮影艺术是众多皮影艺人的智慧和心血的结晶,其中保存着中华传统文化的精髓。2011年,“中国皮影戏”被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,成为代表中国传统文化形象的一张重要名片。继承并发展这一优秀传统文化遗产是每一个中国人的神圣使命。《图考》的出版,既是对中华优秀传统文化的深度挖掘,也是对国家文化政策的积极响应。

《《中国传统皮影造型图考》,魏力群著,湖北美术出版社出版》

“中国皮影之乡”环县风光 资料图

美文

夏日笔记

□ 裴爱民

的静谧。梨树叶子细细密密,嫩黄晶亮,那闪烁的点点光芒逃离着我的眼睛。香豆田已浇满了水,阳光透泻到豆田的水中,粼粼波动。

初夏的早晨,是一个清凉的、明亮的、有着旺盛生命力的世界。

二

雨后天晴,潮湿的土地,青翠的庄稼,油亮的树叶,葱茏的野草,还有这新鲜的空气。远看,碧蓝的天空,没有一丝云彩,干净澄清,有一块向日葵地开放出大朵大朵金黄色的花,雀鸟在浓绿的树荫中鸣叫。

土豆秧长得多么茂盛啊,开着白色的紫色的花朵。女人们戴着花头巾,提着化肥,猫着腰走在垄沟里,一把一把撒化肥。她们咯咯地笑,大声说着话。

我来割草,割了一捆又一捆。羊儿在圈里,啃着干草咩咩地叫。干活累了,坐

在树荫下,身旁是大棵大棵茂盛的宽叶独行菜,在我肩头开放出密密麻麻雪一样的小花。还有一株苜蓿夹杂其中,绿色柔软的小叶片,一朵朵紫色的小花散发出脉脉清香。一回头,粉红色的红柳已在恣意盛开,映着那碧蓝的天!

身旁还有一株粗壮的杨树,叶片肥大而油绿。树下是一大片暗绿的清凉的阴影,脚下杂草丛生。有一棵盐生草,硕大如磨盘,灰绿的叶子,它在这里尽其本能地生长着。

三

这沟沿上的草,毫无顾忌地生长,冰草葱绿而稠密的细长叶子覆盖了水沟,染绿了流水。还不够,又摇摇摆摆地露出了纤纤花穗。甘草笨拙的叶子也是那么茂盛。这让我怎么告诉你,这片野外荒滩曾经的荒凉?你看那小苦豆子鲜红的花也挤在冰草缝里。

狗牙花是春天开得最早的花,冰草刚露芽它们就开始婉转地眨眼,现在这冰草都尺把高了,它们还一个劲儿地开。哎呀,沙旋覆花已急不可待了,一洼洼,一坡坡,全打苞儿了。赶明儿,又是怎样地映着这野滩荒地!到时候,又让我怎么描写你?

你看!这一埂子花!油菜开花了,大豆开花了,还有这白的蓝的胡麻花!一埂子全是花!下面这被绿草包围着的水浇着这些花和这大片的大麦。这水,让好多年前那个童年的荒滩变成了这个样子。

这平滩好硬,就是用脚使劲跳几下,也跳不出几个坑窝儿。可是,水就这样缓缓流过,把这片僵硬的平滩冲得柔软万缕。我手轻轻地一捞,一把软软的泥浆就滴滴答答地淌。

让我从哪儿走?这一片全是圆圆的喇叭花,白的,粉的,像从天上落下了一片小星星!这花瓣是那么娇嫩,这花蕊里肯定还有几只小小的黑昆虫在吃花蜜!你说,我忍心从这里走过去吗?我今日踏碎一些野花,明日又会开出很多,可我实在无法把它们只当作是一些野花。

马兰开花了,嫩嫩的,极晶莹的紫色。我们小的时候,总喜欢采下来编成花环戴在头上。

盛夏的田野,花朵尽情开放,这片曾经的荒滩也五彩缤纷。远处的树枝上传来杜鹃一声声的鸣叫……

(摘自《人民日报》2024年6月10日)

为青春锚定方向

□ 张陵

李春雷讲述保定学院15名毕业生放弃在内地就业机会,选择到万里之外的新疆且末县中学任教,继而影响了一批又一批学弟学妹奔赴西部、扎根边疆的新作《青春的方向》,宛如一颗璀璨的文学明珠,熠熠生辉。

从主题上来看,《青春的方向》站位高远。它将15位保定学院毕业生的人生选择置于宏大背景之下,挖掘出他们内心深处的家国情怀。他们用行动诠释了青春的热情、励志的精神,彰显了一代代中国大学生的精神风貌。

作品真实地呈现了当地的环境,如那“狂风过后,黄天黄地,一片天空罩着一片沙漠,一片沙漠托着一片天空,原始得惊人,空旷得惊人”,更凸显出这些教育工作者的伟大与坚韧。他们如同红柳一般扎根于此,一点一滴地影响着当地孩子的命运轨迹。作品以鲜明的态度赞美他们的行动,弘扬他们的精神,为当代社会树立了榜样。

在艺术探索与创新方面,《青春的方向》亦是可圈可点,写出了大格局和大境界。李春雷关于“写普通劳动者给广袤的土地带去生命力,写出小题材里的大美”的意识清晰且坚定。其次,他巧妙地运用短篇报告文学的艺术方式来构建长篇,这一创新之举独具匠心。利用一条历史线索将相关人物故事串联起来,可以将其当作一个个短篇故事来欣赏,也可以视为一部长篇作品来研读,这种结构方式给读者带来了新的阅读体验。再者,他以短篇报告文学简洁的语言成功地塑造了一个个鲜活的人物形象。如

对周正国刚到且末时的描写,寥寥数语便使其形象跃然纸上。最后,作品中那散文诗意的笔调也为其增色不少。李春雷作为功底深厚的作家,大量采用短句,营造出简约而明快的节奏,构建了一种新的报告文学情态。

《青春的方向》不仅仅是一部报告文学作品,更是一部时代的记录、精神的传承。它让我们看到了那些平凡而伟大的教育工作者们的奋斗与奉献,感受到了他们的青春热情与家国情怀。

(《青春的方向》,李春雷著,花山文艺出版社出版)

书评

融于血脉深处的乡土情

□ 王浩

在西部广袤的黄土地上,祖祖辈辈的农民生活在村庄里,以致他们和泥土分不开了。然而,随着现代化进程的加快,越来越多的年轻人涌入城市,“生于斯而不长于斯”逐渐成为一种常态。于是一些有着乡村生活经验的作家们,便想利用手中的笔,守住乡土情怀。

王选散文集《故乡那么辽阔,为何还要远行》正是这样一部作品。在他的笔下,那一砖一瓦、一溪一树,无不蕴含着岁月静好,他以浪漫温情、细腻生动的笔触,唤起读者温暖经年的共情与记忆。

《故乡那么辽阔,为何还要远行》是一部异乡职场人的故乡观察手记,作者一次次由城市回到乡村,翔实记录了在故乡的所见所闻所感,以一个游子眼中的故乡变迁,呈现青年一代对生命和亲情的深刻感悟,以及对故乡现实与未来的深切思索。

该书的50多篇文章分为六辑,以端午、夏至、中秋、冬至、立春、清明等传统节日和节气来命名,既是对乡村现实生活的直接表达,又深怀对农业文化的无限敬意。不同的季节、节气,不同的视角自有不同的色彩,而同一个景物,在不同的心境中又有不同的面貌。在作者笔下亦是如此,他用“节气”作为线索,把故乡四季物候、春耕秋收的细微之处,一一呈现出来。他真诚地书写着每个人物,书写着乡村里感人至深的故事。作者笔下的父母、姊妹以及乡邻,就是西北大多数农村人的缩影。通过他的精心描写,一种熟悉

的画面感跃然纸上,作者内心的无奈、纠结、忧思和眷恋之情,更加展露无遗。

对乡土的眷恋与深情,已植根于华夏儿女的血脉中,乡土情成为人们永恒的依恋。作者笔下的乡村寄托着他深切的眷恋,但这种乡愁已不再是一种情绪,而是镶嵌在记忆深处的美丽浪花。“十五年,是我迄今在人间晃荡的一半时间。但这一半,却塑造了我的骨肉、脾气和活法。不管走到哪里,我骨子里依然是个农民。”简短几句,便对故乡表明心迹。

当物质生活资料日益丰富,我们却发现内心的丰盈越来越难得,人们愈加怀念逝去的过往,怀念曾经的纯净。笔者也常常想起小时候,老家的院子很大,天总是很蓝,水总是很清,孩子们很快乐。于是我们从书中寻觅记忆深处的单纯与快乐,恍若又回到了从前。这就是《故乡那么辽阔,为何还要远行》的魅力。

作者在接受媒体采访时曾谈道,“作为一个写作者,我能给村里留下的东西,我想大概就是写作了吧。”由此可见,这部作品是他留给家乡的纪念。

总之,故乡是我们一生的精神支柱,也是文学创新与发展的重要源泉。作为一名写作者,始终紧贴泥土大地,感知人民悲欢,领悟人民心声,塑造丰富多样的人物形象,通过文字记录表现波澜壮阔的时代巨变,正是时代赋予的使命。

(《故乡那么辽阔,为何还要远行》,王选著,江苏凤凰文艺出版社出版)

动态

《陇东民歌精选作品赏析与范唱》出版

《陇东民歌精选作品赏析与范唱》日前由读者传媒甘肃飞天电子音像出版社出版发行。该电子音像出版物由庆阳市文化馆出品,杨彦梅主编。

陇东民歌是流传于甘肃省庆阳市及平凉市部分地区的传统民歌,也称庆阳民歌,2008年被列入第二批甘肃省非物质文化遗产名录。陇东民歌历史悠久、源远流长,在陇东革命根据地时期产生的《咱们的领袖毛泽东》《绣金匾》和《军民大生产》等曲目,寄托着劳动人民对美好生活的向往和朴素审美情趣,在中国民歌艺术中占有十分重要的地位。

杨彦梅,毕业于中国音乐学院音乐学专业,长期致力于收集、整理、演唱、传承陇东民歌。出版有《美丽的庆阳我的家》《乡情·乡音》等多部演唱专辑,并参加中央电视台《民歌中国》栏目的录制。此次整理出版的《陇东民歌精选作品赏析与范唱》共精选收录陇东民歌35首,每首歌曲都有范唱,并配了曲谱和赏析等。该专辑的出版发行,对于更好地保护和传承陇东民歌这一民族文化瑰宝,让更多的人更加深入地了解 and 认识陇东民歌具有积极意义。(王郢)