

漫谈“文化自信”视域下湖南皮影戏保护与传承

黄闪邦 陈美玲^{通信作者} 邓淑文 邹焯昱

湖南应用技术学院

[摘要] 本文着重对世界级非物质文化遗产湖南皮影戏的传承发展的问题进行探讨, 目的旨在保护湖南皮影戏的基础上, 发掘出湖南皮影戏更多的发展潜力, 从而得到更好的文化传承与精神弘扬, 产生更大的社会价值。

[关键词] “文化自信”; 传承; 创新发展引言

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.726

皮影是民间文化的重要组成部分, 它在雕刻工艺上, 有独特而深厚的艺术魅力。从木偶戏发展到如今历史久远, 经过长期演变衍变出了许多不同风格、不同时期和流派, 通过对各种类型和表现手法进行分析比较后得出结论便是皮影人物造型较为复杂多变且具有鲜明特色才可以更好地演绎好这些经典角色形象以及丰富舞台表演内容。

1. “文化自信”视域下的皮影戏

文化自信是一个民族、一个国家以及一个政党对自身文化价值的充分肯定和积极践行并对其文化的生命力持有的坚定信心。文化自信, 是更基础、更广泛、更深厚的自信。文化自信, 就是要充分肯定本国或本民族的文化价值, 坚定和保持文化生命力。进入21世纪, 文化自信作为衡量国家或民族发展水平和综合国力的重要依据。皮影戏又称“影子戏”“灯影戏”, 它是一种集绘画、雕刻、戏曲、音乐、光影等为一体的平面艺术, 具有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴, 深受人们的喜爱。大多数观点认为, 皮影戏起源于汉代, 孕育于唐, 成熟于宋。其中湖南皮影戏久负盛名, 以操作细腻传神而闻名, 是中南部皮影戏的代表, 也是湖湘文化非常重要的艺术形式之一。是非物质文化遗产传承的一部分。

2. 湖南皮影戏所面临的传承困境

2.1 品牌宣传力度不足

富含独特湖南文化和遗产价值的湖南皮影戏, 值得每位国人去认识、走近它。目前, 在品牌宣传方面, 虽说有湖南皮影戏“下乡”和“进校园”表演, 但是这种传播方式较单一, 传播的范围也是有限的。当前, 皮影戏机构也会开设自己的公众号, 与时俱进开展皮影戏线上直播, 线上录播等表演, 但是关注的人数不多, 所以这个宣传的效果是没有达到的。缺乏系统性宣传计划是软肋, 依托当地的电视台、广播、报纸等传统媒体宣传有待完善, 现场表演时运用传播速度快、覆盖面广、形式多样的新媒体手段亦需加强。获奖剧目和新编剧目, 缺少到各个地方去演出宣传, 未能给民众留下深刻印象。

2.2 演出市场日渐萎缩

随着科技的发展, 思想观念和审美观念的变化, 年轻人不喜欢慢节奏的戏曲表演, 认为跟不上潮流的发展。又因为出现了基于互联网新媒体技术的娱乐方式, 人们更乐意待在家里看电视, 玩电脑、手机, 或者去电影院里看电影, 娱乐方式越来越多, 生活节奏越来越快, 对于表演节奏较慢的皮影戏, 根本定不下心去看。因此, 皮影戏演出的机会越来越少, 本地的优秀传统文化关注度衰微, 知道或者了解湖南皮影戏的人与过去相比减少。

2.3 文化遗产传承人匮乏

非遗文化的流传除了文字记述, 更为重要的一个活态传承载体就是传承人, 传承人通常采用口授心传的方式进行皮影戏的传习。当前, 湖南皮影戏剧团老中青搭配, 在传统剧目、创新剧目等方面各有分工。但要使湖南皮影戏更好地沿袭下去, 仅靠这些职员远远不够, 更不要说这里面还包含了一些年岁较大的老师傅。皮影的学习不是一蹴而就的, 制作一个皮影人物往往需要选皮、制皮、制稿、过稿、焖皮压实、雕镂敷彩、发汗熨平等诸多步骤。皮影表演的唱腔、技巧等方面没有几年的时间是无法学到精髓的。但在当下快节奏的生活里, 大多数年轻人并不愿意沉下心来去学习皮影戏的表演和皮影制作, 为了不至于造成断层、失传的结果, 需重视传承人的培养, 需年轻的血液将湖南皮影戏这一优秀的传统民间文化更好地传承下去。

3. 湖南皮影戏的传承发展策略

3.1 提高湖南皮影戏的“人气”

发挥新媒体的传播优势。在当今互联网时代, 传统的传播方式已经跟不上时代的潮流, 无法满足非物质文化遗产传播的需要和人们的需求。只有构建湖南皮影戏的新媒体矩阵, 以群众赏心悦目的方式实现“互联网+非遗”的活态传承, 才能让更多的人参与并关注湖南皮影戏, 为非物质文化遗产的蓬勃发展和传承带来机遇。目前, 已有一些组织创建了有关湖南皮影戏的微信公众号、视频号, 抖音号, 并且将剧目剪辑成小视频放上各视频平台, 达到一定的引流和宣传

效果。其实还可以利用微博、小红书和微信公众号等平台增强互动性，民众在对内容进行评论的同时，可以侧面了解到其真实诉求，接受民众对湖南皮影戏的反馈，精心打造民众喜闻乐见的內容，以此来增强皮影戏的传播范围和知名度，提高民众对湖南皮影戏的认同感。

3.2 扩大演出市场，发展多种文化产业

一是扩大演出市场，协调安排赴国外的友好访问演出。通过政府采购，开展文化惠民服务，支持演出进乡镇、进社区、进城市。另外，除了传统的线下演出，还可利用网络技术进行“云演出”去展现皮影戏的魅力。近年来，云“模式”逐步盛行，在线演艺应运而生备受观众的追捧。湖南皮影戏在线演出能拉近与观众的距离，不再是一个在台上表演一个台下观看，距离仅隔着一层薄薄的屏幕，还是实时发送弹幕评论，多人同时交流观看感受，给予观众强烈的互动体验和视觉体验。这不仅打破了时空的限制，也节省了线下布置演出现场的人力财力。二是推出衍生产品，整合皮影戏的文化产业优势资源，形成良好的经济效益和社会效益，创造消费市场。生产皮影工艺纪念品，与服饰企业合作，把皮影元素与服饰相结合，发掘皮影的艺术装饰性，彰显独特魅力。将非遗穿在身上，进入百姓寻常生活，市场潜力无限。三是开发湖南皮影戏IP。例如，与文创企业合作，在游戏、影视等层面进行传统文化的IP开发。与影视平台联合打造系列综艺节目或是纪录片，让大众以全新的视角去观赏、认识皮影戏，融入新时代青年的生活。还可将湖南皮影戏和湖南红色故事进行融合创造。海湖南是红色革命根据地，湖南更是拥有许多红色故事，我们可以将它融入皮影戏中，用皮影戏的方式去演绎、传播出去。不仅让红色革命精神继续引领我们前进，注入新的内涵，还可以引导青年回归传统、关注红色历史文化，既填补市场需求，又充满教育意义。此外，我们也可以将湖南皮影戏与手游相结合，对经典剧目的人物形象进行动漫创作和编排，开发成游戏，跟上时代的发展，达到男女老少皆宜的效果，以拓宽皮影戏的受众和提高知名度。使优秀的传统民间文化满足现代化的生活娱乐需求，提高民众对湖南皮影戏的认知感与认同感。四是文旅结合。文化和旅游密不可分，非物质文化遗产是重要的旅游资源，而文旅可以推动非物质文化遗产以活态的形式进行传承。应发挥旅游业的独特优势，为湖南皮影戏的发展注入动力。如在湖南的红色旅游路线上，开发湖南皮影的旅游体验区，打造成区域旅游品牌，让更多的人了解湖南皮影并带动衍生产品的消费市场。

3.3 加大人才培养力度

一是改善传承人的待遇。传承是非遗的生命，传承人在湖南皮影戏的传承中起着不可或缺的作用。为了湖南皮影戏能更好的承袭下去，就需要提高皮影戏演员的薪酬，政府为其提供资助，改善他们的物质生活条件。同时，也能吸引更多的人来学习皮影戏的制作与表演，不断吸收皮影戏新人，让皮影戏重新焕发活力。二是传承人培养方式多元化。湖南皮影戏以前的传承方式都是师傅带徒弟、父亲带儿子的传承方式，培养模式具有封闭性，因此培养的传承人是有限的。为了更好地传承与发展湖南皮影戏，应创新非遗传承人的培养方式，注重保持和扩大传承人群。除了以前的师徒和父子传子的方式，还可面向社会上对皮影有兴趣的人士，开设培训学校、工作坊，分批选派学员赴专业戏剧学院进修，在研习演出技艺的同时，亲自上手制作道具，耳濡目染，可以增加其对这门传统民间艺术的理解。还可以面向传承人群专门开设研修研习培训班，普及非遗政策法规，开展技艺交流与观摩，提高传承实践能力，促进非遗的可持续发展。三是引进、培育宣传人员。除了传承人的培养之外，还应该加强对宣传队伍人员的援引和培养。引进一些对新媒体平台账号的运营和短视频拍摄、剪辑、宣传方面较为擅长的人才，对湖南皮影戏的创作过程和演出过程进行拍摄记录并加以宣传，建设一个体系化的湖南皮影戏新媒体平台。

4. 结束语

湖南皮影戏作为一种优秀的民间传统艺术发展至今，有其独特的艺术魅力和多元价值。正如艺术的生命离不开创造和创新，皮影戏同样如此，如果只是一味的固步自封不加以推陈出新，最终只能导致湖南皮影戏走向衰败。“非遗”保护功在当下，利在千秋，需要民众广泛参与。真正的传承与发展要以新的目光去审视发展的形式，以积极的态度去面对市场的挑战，革故鼎新，去探索适应时代需求的道路，才能去创造更多的不可能，饮誉海内外

参考文献

- [1] 林碧炼. 湖南皮影戏声腔传承中的共生与继替[J]. 音乐研究, 2018(2): 110-117.
 - [2] 彭志丹. 应把汕尾湖南皮影艺术引进美术课堂[J]. 考试周刊, 2014(83): 181.
 - [3] 宋俊华, 黄贤. 岭南人文图说之三十三——湖南皮影[J]. 学术研究, 2006(9): 151.
- 湖南应用技术学院校级大学生创新创业训练项目, 编号: S202113809151