

于都县杖头木偶戏的传承与发展研究

陈慧

(赣南师范大学音乐学院, 江西 赣州 341000)

[摘要]于都杖头木偶戏,当地人喊“蚊帐戏”。即在木偶头部及双手部位各装操纵杆,头部为主杆,双手为侧杆,演员躲于屏后,操纵时左手持主杆,右手持侧杆,举起木偶操纵其动作,在舞台上活灵活现。但是随着科技的发展和人们新鲜感的快速消散,杖头木偶戏的发展面临严重阻碍。因此,我们应团结一致,在继承的基础上创新,增强文化自信,促进木偶戏剧的发展。

[关键词]于都县;杖头木偶戏;传承;艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.875

为提高中国非物质文化遗产保护水平,增强传承活力,弘扬中华优秀传统文化,我国实施了中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划(以下称“研培计划”),委托有关高校、设计企业等开展非物质文化遗产传承人群的教育培训。杖头木偶戏,在明末清初就在赣南、福建民间盛行了。当时,银坑镇汾坑村刘氏家族的合顺堂、鼎顺堂木偶戏班,既会杖头木偶又会提线木偶,长期活跃在于都附近数县和邻近的福建长汀、泰和、吉安、永新等地,历经数百年,世代相传,已有十余代了。另一个杖头木偶剧团是桥头乡桥头村赖来钧的兴顺堂木偶剧团,也是既会提线木偶又会杖头木偶。

一、于都杖头木偶戏的特征

(一) 具有浓厚的地域文化特色

于都县杖头木偶戏,在明末清初就在赣南、福建民间盛行了。当时,银坑镇汾坑村刘氏家族的合顺堂、鼎顺堂木偶戏班,既会杖头木偶又会提线木偶,长期活跃在于都附近数县和邻近的福建长汀、泰和、吉安、永新等地,历经数百年,世代相传,已有十余代了。另一个杖头木偶剧团是桥头乡桥头村赖来钧的兴顺堂木偶剧团,也是既会提线木偶又会杖头木偶。

(二) 大众化、平民化

旧时于都县木偶戏并没有一个独立的领导班子,而是不同的戏班共同活动。于都县周边乡村至今还保留着请木偶戏班子来村庄或到邀请者家里演出的习俗。这大体分为三种情况,一是农闲庆丰收,二是红白事,三是请神还愿或庆祝家人健康痊愈。将木偶艺术与民间习俗元素相结合,更有益于木偶戏的普及。此外,受当时生活条件的限制,具有浓厚趣味性和亲和力的木偶戏深受百姓喜爱。当时的木偶演员能拥有一定的收入,维持家用。很多家庭纷纷把孩子送到“师傅”那里学习木偶戏。

二、木偶戏面临的问题

在科技发展与社会进步的浪潮下,作为国家级非物质文化遗产的木偶戏正遭遇种种困境。

(一) 科技冲击着传统艺术

随着电子商务的发展,人们的生活越发便利。通过互联网,人们足不出户也能满足日常生活需求。因此,在休息日,越来越多的年轻人选择宅在家中上网冲浪,很少有人走出家门,关注现实舞台上的传统木偶艺术。此外,抖音、快手等短视频APP吸引了不同年龄段人们的眼球。单一的木偶艺术无法与之抗衡。同时,特效在很多电影、电视剧中广为运用,其以突出性、特殊性和夸张性吸引了一位又一位观众。而艺术舞台仅仅依靠表演者和音乐相配合,不能迅速吸引观众,甚至会吧观众推向虚拟的屏幕后的世界。

(二) 木偶艺人的生存压力

木偶艺术以“人”为媒介,因此,人在木偶艺术中非常重要。然而,木偶艺人不仅需要拥有扎实的表演基本功,还需要忍受几个月没有演出收入的痛苦。因此,很多木偶艺人不愿意继续花费时间在木偶表演之上,为了谋生,他们选择了新的职业。木偶艺术的传承人自此越来越少。

(三) 木偶戏本身的问题

1. 传承模式。

木偶戏采用的是“口口相传”的传承模式,需要师傅一对一教授徒弟。因此,为了保证木偶戏传承质量,木偶戏传承者对学生数量有所限制。这导致木偶戏的传承力度不大。

2. 舞台形式。

我国传统的木偶戏舞台艺术在长期发展进程中一直沿用古老的舞台表演形式。这导致舞台固定,在表现形式上呆板单一,难以引发观众共鸣。此外,因为自身的局限性,木偶戏必须依托艺人来操作表演,不具有独立存在性,一台大戏往往需要的艺人数量比较多。与绚丽夺目、激情四溢的乐队舞台相比,木偶戏舞台略显朴素与单调。

3. 剧本内容。

作为非遗文化艺术,木偶戏多以政治宣传为导向,以古老的传统故事为蓝本,剧目可选择范围较小。因此,除戏曲研究者外,其他人多数会因为看过一次而放弃下一次。对他们而言,已了解木偶戏的剧本内容,完全没有必要再看一次。由此可见,木偶戏已不能满足人们对戏剧新鲜感的需求。

三、木偶戏传承的重要性

木偶艺术在中国有着悠久的发展历史,最早的木偶可能与古代的丧葬俑有关。木偶戏不受剧种约束,任何剧种都可演绎,体现了不同的民族特色,具有重要的历史文化研究意义。

(一) 源远流长

木偶艺术保留了许多地方的民族特色以及历史文化内涵,承载着传统文明的盛衰历程,有很高的研究价值。它不仅是中国国家记忆,更是世界的宝贵财富。

(二) 内容

木偶戏十分多元化,可容纳各种模式的戏剧,常常融入其他戏曲特色,比如徽剧的曲调唱腔等就曾融入木偶戏中。木偶戏本质上属于故事型的戏剧模式,因此可以将各种元素寄托在木偶身上,无论是《西游记》中的孙悟空,还是西方音乐人迈克尔·杰克逊,都可以成为木偶人物。它在文艺创作中也多引用西方元素,促进了中西方文化沟通与交流。木偶艺术往往会借助表演的内容,阐释看法,暗示性地引领集体思维倾向。比如,利用木偶戏曲老少皆宜的特色,对少年儿童开展艺术启蒙教育。编排木偶戏可以为社会主义精神文明建设添砖加瓦。

四、于都县杖头木偶戏的传承与发展策略

木偶戏的核心产品是木偶。对传统的木偶技术进行革新是木偶戏传承与发展首先要面临的挑战。在开发国内戏剧市场的同时,只有结合科学技术发展趋势,不断创新剧本,创新表演模式,才能推动非遗艺术文化可持续发展。

(一) 舞台呈现

在操纵表演方面,演员要融合传统的“内在”“外在”两种表演方法,把握角色与剧情,重视塑造剧情中的人物形象,达到“人偶合一”的程度。在戏剧音乐方面,除了借用京剧唱腔,于都县木偶戏还广泛吸收地方戏曲和民歌曲调,取其精华,取得了很好的艺术效果。在木偶造型方面,木偶为契合当今观众审美,通常采用写实和夸张相结合的手法,促使戏剧内涵更加通俗易懂,突出木偶戏剧的“偶味”;在后期的发展中,完整的木偶造型艺术逐渐形成,包括木偶的发饰、面部形象、服装、手持道具等。其设计和制作追求独到的“偶味”,

(下转第1721页)

“最优化”，增强班组建设的长效性，在实施班组建设的同时注重协同机制、标杆效应和评估考核体系建设，完成了建设模式从理论到实际的转变。

1、形成上下联动的协同机制

为建立有效的协同机制，确保部门与班组建设目标的一致性，应形成定期的沟通会议、经验分享会、班组现场参观等上下协同机制，确保“三融三合”建设模式的有效性。通过定期的沟通会议，班组现场参观文化墙建设、制度行为文化建设情况，实时了解基层班组建设推进状态和问题，并给予及时指导；通过经验分享会，各班组建设的经验和创新点不断碰撞，为班组建设提供了新的建设思路，达到资源共享、经验共享、成果共享、建设互促、同步提升的目的。

2、发挥充分引导的标杆效应

在建设初期，可深入挖掘每个专业的特点，并根据班组建设情况，树立标杆，通过标杆的梳理，为其他班组创造了学习交流、良性竞争的环境，引导和促进了其他班组的建设。

3、建立健全完善的考评体系

考虑到未来新模式的应用性和适用性，同时应建立和健全各种考核指标，完善评测标准和指导意见，从而量化班组建设的各项基础指标，营造公开、公平、公正的班组建设评比氛围。

四、结束语

本文通过研究国有企业班组特点及存在问题，提出了上下联动、协同作战的“三融三合”管理模式，通过班组责任体系的建立，明确了班组的建设和发展目标，通过班组长赋能提升，班组长专题研讨，创新了班组长的工作方式和方法，加速了班组长从技术能手向管理高手转变，增强了班组的执行力，提升了班组的运行效能，班组创新能力凸显，增强基层班组活力，提升了企业整体的核心竞争能力。

参考文献

- [1]崔义. 煤矿班组建设实践与探索[J]. 科学中国人, 2015, 3: 69.
- [2]赵文锦. 创新创效引领班组建设实践[J]. 中国电力企业管理, 2020(5): 2.
- [3]周建荣. 基于过程安全的“三标”班组建设实践与探索[J]. 安全、健康和环境, 2019, 19(4): 3.
- [4]谷啸. 关于加强基层班组建设的思考与实践[J]. 活力, 2019(6): 1.

作者简介:

顾兴燕, 1985年10月生, 女, 汉族, 四川广安, 中国电子科技集团公司第十研究所, 硕士研究生, 工程师。

(上接第1675页)

已成为木偶艺术不可分割的一部分。数百年来, 经过于都县一代代木偶艺人不断创新, 木偶制作材料、技艺均有很大改进。早期的于都县木偶造型较为简单, 大同小异的木雕头型、粗糙的五官, 涂上色彩, 配以衣裙、动作、语言, 区分性别年龄, 远观形似而已。于都县杖头木偶博采众家之长, 雕刻绘画技艺突飞猛进, 还有了专职舞美、造型设计师。改革开放以来, 新一代的于都县木偶艺术造型设计者又创造出软体木偶、木偶飞天等。在舞台美术方面, 木偶戏舞台撤去了遮挡物, 实现人偶同台, 并借助各种舞台灯光等, 使舞台表现力更强。

(二) 剧本内容

木偶剧本要贴合当下现实政治文化, 或者选取一些典型人物或者典型故事, 吸引观众兴趣, 使人易产生共情。传承需要创新, 不断创新才能更好地传承。于都县市木偶艺术团还创作了以基层干部帮助农户恢复生产, 共同抗疫为主题的抗疫短剧《鸭叫声》。木偶戏具有强大的包容性, 除了运用国内传统文化, 还可以借鉴各国优秀的文化艺术。比如, 于都县市木偶艺术团以西方著名音乐家迈克尔·杰克逊为木偶原型, 以其广为流传的特色音乐为背景, 编撰了一台比较灵动, 更贴近当下年轻人审美的新木偶戏。

(三) 文化传承

增加公益补助资金, 进行公益演出活动, 加大木偶戏的宣传力度, 提高个人对非遗文化的传承意识。

作为国有文艺院团, 于都县市木偶艺术团承担着传承非遗文化的责任。于都县市木偶艺术团常年坚守在基层演出一线, 年均演出100多场, 演出地点遍及全国10多个省区市的30多个城市。其每年不仅有进校园、进社区公益演出, 也有进景区、进商业中心的商业演出, 注重向青少年、普通群众传播中华优秀传统文化。每年, 于都县市木偶艺术团都会开展多项公益演

出活动, 如“非遗进校园”“非遗下乡迎端午”等。

(四) 人才策略

在特定的区域中, 成立独立的有管理制度的木偶组织, 使没有表演章法的木偶演出趋向专业化; 在保持区域内各地方特色的同时, 相互融合交流, 取长补短, 提高表演模式的创新效率; 保障艺人待遇, 其没有后顾之忧, 才能全身心投入到木偶表演与剧目创作中; 对外招收表演人才, 提高木偶演员个人的专业素质; 广泛招收新成员, 吸收新力量, 增添新活力, 扩大传承人员范围; 与各大艺术院校合作, 搭建人才培育平台。

结语

于都县杖头木偶曲调以楚剧曲调为主, 近几十年来, 又揉入了赣南采茶调, 为老百姓所喜闻乐见。杖头木偶戏是非物质文化的重要承载物, 保存着一代又一代的民族风情, 是中华民族优秀传统文化的优良寄托, 是国家民族文化的重要瑰宝。但随着社会的不断发展, 尤其是电视的普及, 现在看木偶戏的人大大减少了, 演出市场逐渐萎缩, 木偶艺人也后继乏人。这朵悠久的民间艺术之花面临凋谢之困境, 亟待扶持抢救, 以焕发青春之活力。

参考文献

- [1]何海玲. 非物质文化遗产视野下的高州木偶戏保护与传承[J]. 南方论刊, 2014(05).
 - [2]梁圣娟, 王江梅, 黄玉明, 梁钊, 何洁芳. 论非物质文化遗产桂平杖头木偶戏的传承及创新[J]. 品位·经典, 2021(20).
 - [3]路璐, 吕金伟. 运河社会变迁与扬州杖头木偶戏的艺术重构[J]. 民俗研究, 2021(06).
- 基金项目: 本课题为于都县杖头木偶戏的传承考证和艺术研究课题, 课题编号: 2017ZB-03