

南部马王皮影:风雨三百年 川北放异彩

□ 贾登荣

南部马王皮影创始于300年前的清雍正年间。马王乡观音山村的何应贵在继承了川陕皮影戏的基础上,又在材料选择、皮张厚薄、雕刻制作、屏幕(俗称亮纸)透明度及皮影人物造型上,都进行了不少改良,传承发展出独具特色的“川北何”皮影。

近年来,马王皮影与地方上加强合作,不仅增加了马王皮影的传承人数量,同时在剧目上也更丰富,更贴近现实,以适应形势的变化与受众的需求,为皮影带来更多活力。从家族传承到面向社会的开放性传承,南部皮影走出了一条非遗传承上的可持续发展之路。

川北皮影融合了北方皮影和成都皮影的特点,传统厚重而不失精巧

正在表演皮影戏的何正同

马王皮影第七代传承人何正同(左)生前传艺情景

马王皮影吸引了“老外”的加入

“川北何”光耀皮影家族

皮影,在我国有悠久的历史。据《汉书·外戚传》载,汉武帝思念死去的爱妃李夫人,不思饮食。方士李少翁便设帷帐,用灯光将雕刻的李妃造型照在帷帐上,其形象栩栩如生。汉武帝见状,喜出望外,天天缠着李少翁表演,以寄托自己的思念。渐渐地,这门在宫廷里诞生的技艺,传到了民间。苦于没有娱乐活动的人们,似乎是发现了新大陆,从此皮影戏便活跃在神州大地,成为人们最主要的娱乐形式之一。

300年前的清雍正年间,南部马王乡观音山村的何应贵见乡村文化生活贫乏,而外地的皮影剧团一年半载也难得来演一场,便萌生了创办一家皮影社的想法。那时,川北地区已有自己的皮影艺术,但皮影的造型制作比较粗糙,每个造型身高达2尺多,十分笨重,不便表演操作。何应贵听说陕西渭南的皮影身高只有8寸,轻巧玲珑,容易操作表演,而且皮影雕刻工艺精致,表演艺术精湛。于是,何应贵带着干粮,踏上了拜师学艺的漫漫征程。

然而,陕西渭南的皮影艺人并没有向远道而来的何应贵敞开心扉的大门。拜师不成,何应贵就悄悄跟着一个皮影班子,装成普通观众,观看他们的演出。生性聪明的何应贵,在反反复复观看了几场陕西渭南皮影艺人的演出后,悟出了许多门道。然后,他购买了一些制作皮影的材料,返回了千里之外的家乡。没过多久,何应贵便领衔创办的“兴隆皮影班”就在马王乡诞生了。

马王皮影初创时,虽然借鉴了陕西渭南皮影的优点,但并没有完全走出川北土皮影的藩篱,尤其是在人物造型、景物布局方面比较粗糙,幕后操作常常需要2个以上的拦门师(俗称走影子的人)配合才能完成,鼓师、乐师等需要4人,如要聘请专职演唱人员的话,整个剧团就需要10多人。规模不可谓不大,但这样下来演出的成本就相当高了。

为了降低演出成本,减轻雇主的负担,何应贵决定,脱胎换骨,进行大胆的改革。他从皮影制作开始,在材料选择、皮张厚薄、雕刻制作、屏幕(俗称亮纸)透明度等方面进行改良,在皮影人物造型上吸取脸谱、剪纸艺术和渭南灯影的优点。改良后的马王皮影亮相后,让观众耳目一新,赢得一致好评,前来请他们上门演出的雇主络绎不绝。很快,马王皮影的足迹不仅踏遍了附近的山村,还慢慢走出南部,活跃在整个川北地区。马王皮影在江湖上有了个金字招牌:“川北何”。自此,从何应贵到何福林,再到何南山,马王皮影在川北扎下了根,成为皮影大家庭中一颗耀眼的明星。

传承:在困境中坚持创新

生于1946年的何正同,11岁时便开始随同父亲何南山的“皮影箱子”学艺。1961年何正同初中毕业后,正式跟着父亲何南山学唱皮影戏,皮影成为他谋生的手段,后来他参军入伍,才中断了皮影表演。1981年,何南山去世后,何正同正式接过马王皮影班主的担子,成为它的第七代传人。

接过马王皮影传承人重任的何正同,心里却丝毫也不高兴不起来,忧愁与烦恼困扰着他。先是那场“破旧立新”的风暴,让祖传下来的皮影剧目被打成“封资修”,除了禁止演出,他家祖传下来的皮影道具也被没收销毁,无法演出了。川北地区许多曾经风风火火的皮影班子,一下子凋零了,烟消云散。马王皮影也走到了十字路口:是继续传承下去,还是封箱息鼓?何

正同陷入了迷惘之中。然而,父亲临终时的话总会在他的耳边响起:儿呀,再难,也要想法把何家祖传的皮影传下去哟!

何正同暗暗下定决心,一定不能让马王皮影毁在自己手中。经过一番打听,何正同发现附近的一家皮影班子,准备出售皮影道具。他赶紧带着现金,来到几十里外购买回皮影头像378个,兵卒5堂,影身60件,刀枪剑戟20件,以及其他演出道具。有了这些道具以后,何正同把自己的侄儿何天奎叫来,叔侄俩开始偷偷练习荒废多年的皮影技艺。待形势有了一些转变,何正同开始带着自己的皮影社在偏僻的乡村悄悄演出,满足群众对文化生活的渴求。

从上个世纪八十年代初开始,何正同决定甩开膀子干起来,将马王皮影发扬光大,然而电影电视又以迅雷不及掩耳之势,走向偏僻的农村,占领了文化娱乐阵地。面对新的挑战,与他的祖先不同的是,何正同在学校接受过正规教育,他的身上有一股不服输的勇气在奔涌,在澎湃。面对电影电视对传统艺术的挑战,何正同开始大刀阔斧地对祖传皮影进行了一番彻底彻底的改革,想方设法挽留观众,留住皮影。

首先是表演上的创新。过去的皮影表演,人们有个形象的叫法:“一窝蜂”,就是说,皮影演出时,拦门、走影要二到三人,音乐(锣、钹、鼓、胡琴、唢呐)要三四人,总共要七八人才能演出。何正同在这方面也同样继承了父亲的经验,精简表演人员,几年的努力探索下来,他在皮影演出时只用1人拦门(一个人),锣、钹、鼓、胡琴、唢呐等全堂乐器也由一个演奏,演出阵容由过去的七八人一下子变为只需二到三人,形成了“单人拦门演唱,单人演奏乐曲”的格局,塑造了自己的特色。所谓“一口说唱千古事,两手摆弄百万兵”便是如此。这种改革既适应了皮影艺人匮乏的实际情况,也起到了降低演出成本的作用,有效地保证了皮影的传承。同时,何正同还对演出道具进行了革命性的改造:他将皮影人物的提弓全固定在背部,使人物躯干和头部都可以分离,使角色以错位的方式来增加表演的灵活性、观赏性。他在置景方面也进行了变化,改变了过去那种固定不变的场景,增加了变换,在视觉上更具冲击力和观赏性。

其次是剧目上的创新。过去,马王皮影主要演出鬼怪、神话一类的故事题材,这样的题材不仅远离时代,也缺乏现实教育意义。何正同博采众长,将川剧等其他剧目中那些适合皮影演出的题材改编过来,他先后将《穆桂英挂帅》《十五贯》《武松打虎》《铡美案》《逼上梁山》《八件衣》《谭记儿》等30多个川剧剧目移植到皮影戏中,使马王皮影演出的剧目一下子增加到200多个。同时,何正同还自己动手,根据生活中发生的一些故事,创作出新的剧目。如他创作的《春林借妻》一剧:忠厚老实的书生李春林,在妻子死后,为了安慰自己的岳父,便请求表嫂张桂英冒充自己的妻子回娘家。不想,他的这个荒唐举动,竟然让孀居的表嫂爱上了自己。何正同在演出中充分利用皮影的“点、播、抖、揉、摆、俯、仰、躬、坐、站、走、踢、翘”等表演技巧,把一人有心,一人无意,一个亲热无比,一个惶恐不安的内心活动刻画得惟妙惟肖。这出剧目由于贴近生活,受到群众的喜爱,成为何正同每次必演的保留节目;此剧后来还被收入四川人民出版社出版的《川北皮影》一书。

再就是传承上的创新。过去,马王皮影都奉行“传内不传外,传子不传女,传长不传幼”的门规。社会和形势的发展让何正同深深感觉到,如果恪守这样的规矩,马王皮影很难永远传承下去。他打破陋习,不但教自己的儿子、侄儿学习皮影表演,还鼓励自己的儿媳妇也学习皮影,让皮影首先在自己家族中得到“普及”。

何正同儿媳掌握了皮影表演艺术,受邀与丈夫何华平一道,先后在重庆磁器口、武隆县仙女山风景区表演,成为马王皮影创建三百年来首个女性表演者。此后,何正同又在县文化馆的支持下,与学校联合开办皮影培训班,让更多的人了解皮影艺术,学习皮影艺术。几年来,先后在马王小学等多所学校培养了皮影爱好者数百名,这些后来者成为古老皮影艺术的知音和传播者。

改革与创新让马王皮影走出了困境,焕发了新的异彩,得到广泛的认可与好评。1989年4月,何正同应四川大学博物馆的邀请,为英国、丹麦、俄罗斯、法国等国家的专家、学者演出皮影戏,他一人操纵几十个皮影,又演又唱,表演的人物生动细腻、刚柔相济、栩栩如生,连皮影中人物喘息的声音语气都逼真动人,技艺十分精湛。为他伴奏的乐师是他的侄儿何天奎,他一人同时操作小鼓、堂鼓、锣、钹、镲等打击乐器,还要拉胡琴、吹唢呐,可算是世界上人数最少的伴奏乐队,令外宾们赞叹不已。

何正同皮影班还参加了成都国际熊猫电视艺术节、中国首届长江民间文艺艺术节(重庆)的演出,受到中外专家和观众的好评,德国汉学家奈·西蒙博士高度评价说:“南充的皮影戏和唐山丰润县农民皮影戏是中国最好的皮影戏。”1995年6月,德国汉堡皮影剧团团长托梅·露易斯女士不远万里,慕名专程来南部观看何家皮影戏,看完她激动地说:“我回国后可以向人们宣告,皮影在中国确实还存在,并且南部县马王皮影的表演技艺最精湛。”

2008年春节,62岁的何正同让重病折磨得寝食难安,但一个从县文化馆打来的电话让他一下子兴奋了起来。他把全家人召集到一起,一字一句地说:我们何家老祖宗辛辛苦苦创办的马王皮影,正式入选国家级非物质文化遗产了!“这下,我可以放心地走了。你们,千万要把这祖传的技艺传下去哟!”这番叮嘱过后的当年8月,为马王皮影的重新崛起付出毕生心血的何正同溘然长逝。

发展:从家族到社会

何正同后的马王皮影还能够再续辉煌吗?负责非物质文化遗产管理的县文化馆有关人

员开始与马王皮影第八代传人、何正同的儿子何华平联系,希望马王皮影能继续发展下去,同时希望皮影传承上能从单一的家传艺术,转化为家族传承与社会传承相结合的复合模式,从而将这项优秀的非物质文化遗产不断推向新高,长足发展。

何华平也意识到仅限于家族传承,在现在这个日益变化的时代,传统的皮影艺术其实是很难得到发展的,应该有所变化。于是,一种新的传承方式出现了:县文化馆专业干部何中平与何华平、何天奎一道,担负起传承马王皮影的重任。同时,在马王皮影何家班子的基础上,县文化馆也创办了一家皮影剧团,两者结合,共同承担起对传统皮影的继承弘扬。这样,以何华平为传承人的马王皮影长期驻扎在重庆等地,为观众演出的同时也能在经济上有一定的收获;文化馆组织的马王皮影剧团则经常参加县上的大型活动,为推介宣传南部县贡献力量。二者的结合,让马王皮影的根扎得更深,枝叶更加茂盛。

新的传承模式,不仅增加了马王皮影的传承人数量,让这门古老的艺术有更多的人知晓;同时,也让马王皮影的剧目更丰富,更贴近现实,适应变化的形势与受众的需求,为皮影带来更多活力与新鲜内容。

这些年来,在保留马王皮影原有剧目的基础上,为了满足当下观众的审美需求、知识需求,以及弘扬本土文化的需要,县文化馆又组织人员创作了新的剧目。其中,最有特色的,当数《陈母教子》与《卖油翁》这两出剧目。

北宋时期,南部县出现了“一门两状元三进士”的家族,尤其是陈尧咨的故事家喻户晓。县文化馆根据历史真实故事,创作了记述陈尧咨射箭和卖油翁酌油故事的皮影戏《卖油翁》,剧目受到观众的欢迎。接着,他们又创作出《陈母教子》的皮影戏:在十来分钟的时间里,皮影讲述了北宋年间,高中状元的陈尧咨在路过绵州时接受贿赂,回家后被母亲冯氏严厉杖责的故事。这出戏的现实教育意义,让它成为四川省第三届曲艺杂技木偶皮影比赛中,唯一入选的皮影戏剧目,得到专家与观众的好评。从家族传承到社会传承,南部皮影走出了一条非遗传承上的可持续发展之路,弘扬发展了优秀的传统文化。

(本版图片由南充市南部县文化馆提供)

参观者情不自禁的参加皮影表演

更多精彩内容请关注四川经济日报微信公众号和微博,欢迎和我们的话题#川行无边# #地球是圆的#互动。

本报声明

本版所登稿件若需转载或编辑出版,应经本报许可同意,并按有关规定向作者支付稿费。否则将追究法律责任。