

Research on the Survival and Development of Shadow Plays in Modern Cities——Taking Yunmeng Shadow Play as an Example

Minxin Wang Jiaqi Liu Kaixin Li Juan Dong Xinyi Wei

Hubei University of Economics, Wuhan, Hubei, 430205, China

Abstract

This paper comprehensively combed the related researching achievements of Chinese opera in non-material cultural heritage protection. Through field investigation and literature collection, it deeply analyzes the current development situation and existing problems of Yunmeng Shadow Play in Hubei Province of China. This paper provides practical advices for the spreading and development of Yunmeng Shadow Play through the theory of sustainable protection and experience combined with related marketing knowledge, which can make thorough research on protecting and innovating Yunmeng Shadow Play.

Keywords

intangible cultural heritage; Yunmeng Shadow Play; current situation; problems; protection and development

皮影戏在现代城市的生存与发展研究——以云梦皮影戏为例

王敏欣 刘嘉琦 李开鑫 董娟 卫欣怡

湖北经济学院, 中国·湖北 武汉 430205

摘要

本文全面梳理了中国戏曲类非物质文化遗产保护的相关研究成果,通过实地调研与文献搜集整理,深入分析了湖北省孝感市云梦皮影的发展现状和存在问题。结合市场营销学的相关知识,运用可持续发展性、保护性、体验性理论,对云梦皮影的保护与创新做出深入研究,为湖北云梦皮影的传播与发展提供了实际可行的建议。

关键词

非物质文化遗产;云梦皮影;现状;面临问题;保护与发展

1 研究背景与意义

1.1 研究背景

习近平主席在“中国共产党第十九次全国代表大会”中提出“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛。”其第五点“推动文化事业和文化产业的发展”中提到:“加强文物保护利用和文化遗产保护传承。健全现代文化产业体系和市场体系,创新生产经营机制,完善文化经济政策,培育新兴文化业态。”皮影是非物质文化遗产和休闲娱乐形式两者结合的艺术。国家政策的扶持、文化产业的持续发展和国民不断增长的非遗保护意识等,为皮影产业和皮影戏剧建立了一个较为优势的外部环境,意味着皮影的发展具有潜在空间。

且近年来中国文化产业蓬勃发展,一方面文化产业在国民 GDP 中的比重不断提高,另一方面文化产业增速超过同

期 GDP 增长速度。截至 2018 年底,中国文化产业增加值占 GDP 比重升至 4.3%,标志了中国文化产业正在迈入高速增长的新阶段,文化产业对于国民经济的发展更加重要,皮影的文化价值尚待挖掘。

1.2 研究意义

帮扶云梦皮影艺人,改善艺人生活困难、收入微薄的现状。通过宣传与皮影戏创新等方法吸引更多的人关注皮影行业、进而推动皮影戏本身的传承。同时借由其极强的观赏性与艺术性,满足人们的文化审美需求。

整合云梦当地皮影资源,扩大其影响力,提高当地人民对本地非遗文化的认同感和个人获得感。使大众对于非物质文化遗产面临的危机有更直观的认知,另一方面促进更多的个人和社会组织自发进行云梦皮影文化保护工作,为其创造

一个良好的社会环境。

随着人民生活水平的不断提升,人们对于文化生活以及精神文化更高的要求。发扬皮影戏作为传统文化的精粹,所具有的丰富的文化内涵和强大的生命力,发挥云梦皮影独特的地方特色,使其更具有灵活性,够顺应市场的需求,满足大众的精神文化需求。

响应国家大力发扬传统文化、民间文艺的号召,实践中中国非物质文化遗产推广工程。推动当地皮影产业化发展,从而促进当地非遗文化与旅游业结合,为其它地区非遗文化的发展提供一份范例。

1.3 研究现状

目前云梦皮影戏的论文资源较少,大多为2015年的作品,近两年平均每年仅有一篇论文发表,论文内容大同小异,大多是对云梦皮影戏表演范式、人物雕刻及美术等艺术欣赏层面上的研究,以云梦皮影如何改革创新,如何与当下时代结合为切入口的论文寥寥无几。

1.4 研究方法

本文主要采取调查法、实地调研法与文献分析法。

调查法:发放问卷、整合所收集资料。

实地调研法:走访艺人、深入交谈。

文献分析:查阅论文。

2 研究综述

2.1 皮影艺术研究

“皮影”是对皮影戏和皮影戏人物(包括场面道具景物)制品的通用称谓。^[1]从表演形式来看,其将精美皮影形象与传统戏曲文化结合,使表演动感与美感有机融合,一直以来深受广大人民的喜爱,是中国传统非遗文化中一颗璀璨的明珠。

皮影戏作为中国出现最早的戏曲剧种之一,其独特的戏剧表演方式使其区别于其他以演员表演为主的曲艺形式。一人一桌一椅、一方幕布、十余影人足矣。而观众则通过观看平面人物的光影表演来感受戏剧所要表达艺术效果。皮影戏中的平面偶人以及场面道具景物,通常是民间艺人用手工、刀雕彩绘而成的皮制品,故称之为皮影。它的演出装备轻便,唱腔丰富优美,表演精彩动人。使得皮影戏的影响不局限于中国,对其他国家的文化艺术的发展同样起到一定促进作用。

于是,随着皮影戏文化在各地不断地传播发展,逐渐形

成了各具地方特色的唱腔、人物形象、演出形式、制作方式等等,使中国皮影戏文化在基础的民间艺术风格上融百家之长,在独特的抽象与写实相结合的表现形式上又兼具创新精神。脸谱与服饰造型生动而形象,夸张而幽默,或纯朴而粗犷,或细腻而浪漫,再加上雕功之流畅,着色之艳丽,通体透剔和四肢灵活的工艺制作效果,着实能使人赏心悦目,爱不释手。

2.2 非物质文化遗产研究

2006年5月20日,皮影列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2011年11月27日,中国皮影戏列入人类非物质文化遗产名录;1995年2月由省文化厅授版为“湖北皮影艺术之乡”;2010年5月,云梦皮影戏入选国家非物质文化遗产保护名录。对非物质文化遗产理论知识以及相关研究的认识是理解云梦皮影戏这一项国家级非遗项目发展的一个重要理论基础。

雷蒙·威廉斯说“文化不能被限制为是某种可见的物品,因为它是一直存在和不断的进化地。”^[2]虽称为“文化遗产”,但我们需从“文化”和“遗产”两个词分别理解。文化既可以表现为可见的物质,也可作为在人类进化发展过程中的不断变化的文化元素。同样的,遗产是可见的物质,其本身的价值自不必说,同时其背后蕴含的不可见的符号性的文化元素和意义也不能忽视。在研究云梦皮影这项为物质文化遗产的时候,我们首先应看到它是一项蕴含着丰富云梦当地文化特色的文化遗产,同样也是非遗文化制度话语背景下的非物质文化遗产项目。理解现今我们要谈的非物质文化遗产的概念对于研究该主题具有一定基础意义。

“遗产”一词在《现代汉语辞海》中被解释为:(1)死者留下的财产,包括财务权等。(2)借指历史上遗留下来的精神财富或物质财富。^[3]联合国教科文组织对非物质文化遗产的定义是非物质(无形)遗产包括口头传说和表述:(2)表演艺术;(3)社会风俗;(4)有关自然界和宇宙的实践;(5)传统的手工艺等。^[4]可以看出非物质文化遗产也是属于遗产范畴,即人类文化的遗留物。只是其以形态不同而区别于其他分类而已。而所谓对非物质文化遗产的深入研究,实质上即是对遗产背后的文化演变发展活动的研究。^[5]

3 云梦皮影现状研究

3.1 资源

云梦皮影戏曲目有近百种,分为大本戏、小本戏,大本

戏为历史演义和侠义公案为主，宣扬精忠报国、勤劳节俭、尊老爱幼和忠贞自由的爱情等中华民族传统美德，表现劳动人民对美好生活的追求和向往。小本戏多以当地乡土风情为素材，反映劳动人民的生活。目前皮影表演的常用保留剧目有：《山娃与凤凰仙子》、《猪八戒背媳妇》、《武松打虎》、《梁红玉击鼓战金兵》、《斩钦差》、《三调芭蕉扇》、《鹤与龟》等。皮影师傅表演没有剧本，只有故事梗概，戏词、动作都由艺人自己发挥。影子为仿戏剧服饰和十大角脸谱，影长六七十厘米左右，皮影的着色以黑、红、黄、绿为主，人物脸谱则是按黑忠、红烈、花勇、白奸、空正设计。具体的服饰造型没有统一要求由皮影师傅根据故事中的人物外型描述、性格特征自行创作。

3.2 企业

云梦皮影戏馆现存 26 台，较为出名的是皮影大师秦礼刚开办的“梦泽影戏馆”和刘祖银、刘大建父子开办的“父子影戏馆”其余还有大大小小的茶馆定期进行皮影演出。皮影戏表演时间通常为中午十一点半至下午两点半，票价两元一场。云梦当地皮影爱好者储先生开办了老茶馆定期邀请各流派皮影师傅前去表演。老茶馆的表演形式为半商业化，学校邀请一般费用在 1200-1500 之间，艺人可获得 600-800 的薪酬，公司企业邀请费用 3000-5000 之间，按照收入比例为艺人提供薪酬。平常表演每次演出时间一般为下午两点到四点之间，时长大概为三十分钟到一小时之间，收费方式是以茶水费用代替观看皮影戏的门票。表演内容为传统的故事曲目，会在词语、节奏、道具、唱腔等方面进行一些创新改动，但会尽量保持云梦皮影的原汁原味。每周六晚七点进行义演，每周表演次数并不固定，根据艺人以及老茶馆的安排进行调整，在春节期间会由政府资助进行惠民演出，十月中旬开办皮影精品展。

3.3 传承人

云梦皮影艺人水平参差不齐，因流派不同没有形成皮影剧团，演出资源也因此分配不均。目前云梦有 1 位国家级传承人——秦礼刚和 1 位省级传承人——滕得清。现今皮影戏市场萧条只有约 10 人还在持续演出，艺人大都年龄较大现在最年轻艺人——秦礼刚的关门弟子陈红军师傅也已经 40 多岁了。艺人外出演出根据其级别要价不同，如秦礼刚师傅出市表演费用约为 4000 元，出省费用约为 10000 元，如果出国表

演则由政府承担费用。

3.4 政府

政府对于云梦县一年 10 万元保护经费，用以保护所有非遗项目，但云梦地区现存非物质文化遗产较多，资源分配到皮影戏上的部分十分有限。为保护非物质文化遗产传承，国家级传承人每人每年补贴 2 万元，省级传承人每人每年补贴 6000 元，市级传承人每人每年补贴 2000 元。为多给艺人演出机会，云梦县非遗中心每年补贴老茶馆 8 万元（据老茶馆负责人反映补贴落实不到位），同时安排 3 次大型活动，文化与自然遗产日（非遗展演日）、每年下半年皮影精品剧目展演和春节皮影惠民演出，当地黄香文化节也会邀请皮影艺人表演。演出报价如下：黄香文化节 2000 元 / 场，并不因艺人的名气而有所区别待遇；文化与自然遗产日 800-1000 元 / 场；社区表演 500-1000 元 / 场。目前政府也在建立非物质文化遗产展示厅，占地 1000m²，新建补贴 200 万元，改建补贴 100 万元，将建成的非物质文化遗产展示厅会由政府给与补贴邀请皮影艺人进行驻演。

4 面临的问题及成因

4.1 皮影戏内容僵化

传统皮影戏大多传承古老剧目，比如《武松打虎》、《八仙过海》等，缺乏吸引力，无法与当下的热点话题相结合，剧本创新力度不够。并且不同年龄段的受众群体对不同类型皮影剧本的需求不一，目前的云梦皮影难以满足大众多样化的审美需求。

4.2 皮影戏传承遭遇困难

目前云梦皮影的老一辈皮影艺人大多后继无人，且不少艺人都因为经济等方面的原因放弃了从事多年的皮影事业，而大多数年轻人也由于皮影的不断没落选择从事其他行业。

4.3 影戏班子规模小，缺少合适的表演交流场地

目前云梦皮影艺术逐步萧条，现存皮影 26 台，门派种类较多，但人丁萧条，且自成一派，互相往来不多。并且皮影演出大多是应邀请临时塔台演出，固定戏台较少，没有形成大规模皮影戏表演剧团。

4.4 地方政府扶持力度有限

地方政府资金能力有限，且云梦县当地非物质文化遗产种类较多，县文化馆对云梦皮影帮扶的程度有限。

4.5 皮影戏产业化进程缓慢

云梦皮影戏以表演为主,艺人获取酬劳的途径单一且除个别知名艺人外收入较低。当地皮影文化产业凋零,没有形成良性的商业链,皮影文化产业化的发展也举步维艰。且在市场角度,也存在一些阻碍:

(1) 市场宏观环境不佳。表现为“非遗”产业进入市场的意识表现不强,这从中国湖北省的“非遗”产业化现状可以看出,人们并没有很强的产业化发展“非遗”的意识和观念。相关传承人受中国传统观念和民族保守思想的影响,以及一般传承人由于年龄偏大、文化水平较低,对经济、政策和科技的了解和掌握不够,难以应用科学可行的方式让非遗文化走上产业化道路。

(2) 产业化政策支持不足。金融政策和财政政策的支持不够,造成“非遗”项目融资困难、财政投入不足且税负偏重。在社会融资方面,社会资金投入约132710万元,但总体上仍然无法满足“非遗”项目的产业化发展的需求。由于资金的匮乏,导致非遗产业难以形成完整产业链。

(3) 市场收益转化率低。已进入市场的“非遗”项目,虽然通过宣传获得了一部分影响力,但并没有将影响力转化为直接收益。在进入市场后大多暴露出管理方式单一、组织化程度低、市场竞争力不强的问题。同时“非遗”项目能给大众提供的文化服务单一、创新不足、和主流审美需求不匹配,更加大了产业化变现的困难。

(4) 缺乏相关人才。湖北省当前的非遗传承人存在经营管理人才数量偏少、结构不合理和专业化程度不高的现象,这严重制约了“非遗”项目进入市场产业化发展。

(5) 非遗的文化普及率不高。大众对“非遗”文化的了解大多停留在了解文化本身而不去探索文化的深厚底蕴的魅力。这导致“非遗”文化在大众中的吸引力不足,呈现“非遗”文化服务市场需求疲软的状态。

5 保护对策

5.1 皮影戏自身形式方面

(1) 艺人自身:表演皮影戏的民间曲艺人要随着时代的进步不断提高自身水平,以便能创造出更好的剧本和表演形式来赶上时代的步伐,不被快速发展的时代潮流所淹没。

(2) 人物:云梦皮影人物创作过于守旧,极少加入现代化元素。因此,笔者就此问题思考出将近代人物、现代人物、

二次元及游戏人物元素加入创作中,更利于皮影进一步的现代化发展。

(3) 舞台:传统文化不断创新才能顺应新时代发展,其可创新之处在于可在表演期间加入灯光烟雾等元素,由艺人操纵皮影与二次元宅舞相结合同台演出等形式,也可打破传统皮影形式,利用互联网直播平台以及录制平台进行表演。

(4) 剧本:以前期积累的素材为创作基础,撰写完成现代皮影剧本。此外,笔者将受众分为三类,并根据各类受众喜好进行相应的剧本创新。针对少年儿童,笔者预想将流行的卡通动画人物形象以皮影的形式表现出来,并且根据动画情节改编剧本吸引少年儿童的兴趣;针对青年群体,笔者预想将二次元、游戏、影视经典桥段等新兴元素与皮影戏结合创新剧本;针对传统文化爱好者,笔者认为这一人群喜欢经典桥段并且关注国家时事热点问题,对此笔者预计将在保留原有传统剧本的同时针对国家时事热点编排皮影小剧场。

5.2 政府政策方面

(1) 政府有关机构加强对已有政策的落实力度。中国设立“文化遗产日”,建设中国非物质文化遗产推广工程推动非遗文化发展;针对不同级别传承人进行经济补助,国家级传承人每人每年2万元,省级传承人每人每年6000元,以资助其收徒及开展传承活动;中国鼓励地方政府为传统文化提供更多表演平台,加大对文化产品的购买力度,为皮影艺术的传承与发扬提供良好条件;中国建立非遗文化产业园区,鼓励皮影剧团企业化发展,落实一系列戏曲文化类小微企业的税收优惠政策,对皮影戏的商业化发展起到促进作用。

(2) 向非遗文化已取得良好发展的地方学习先进经验。目前唐山皮影已经得到良好发展,为使皮影保护工作有效进行,河北省政府基于政府、剧团、传承人、技术四大方面进行改革创新。其中在政策方面,唐山政府为唐山皮影戏提供更好的演出环境;提高皮影艺人薪资待遇;为艺人建立详细档案;组织大型剧团与各地艺人开展更多演出,同时支持小型民间剧团的发展;利用高新技术将数字信息技术与非物质文化遗产结合,建立数字化素材库;从影窗、灯光、剧本、唱腔等方面根本上进行改革创新,使皮影更符合现代的审美与潮流。以上种种措施值得云梦政府参考借鉴。

5.3 经济发展方面

随着人民生活水平的不断提升,公众可支配的收入不断

增加,人民更加追求提升生活的质量。而近年来文化产业也正处于蓬勃发展时期,在国民GDP中的比重不断提高,这都为非遗文化经济化发展提供了良好的环境。如今,许多经济发展形式都受到大众的欢迎。例如文化旅游业,非遗文化与地方文化结合具有极大的文化旅游价值,不但拉动当地经济文化产业同步发展,也扩大了非遗文化的知名度。此外,电子商务平台的不断发展,也起到驱动消费,拉动社会消费品零售总额增长的作用,为非遗文化相关产品宣传与推广提供了渠道。因此,因地制宜,因时制宜,我们提出以下几点发展措施。

5.3.1 加强皮影戏线上线下宣传力度

利用多种多样的多媒体平台,通过投放云梦皮影纪录片,创建相关媒体平台且持续每周进行内容推送;并举办类似“寻找云梦皮影传承人”活动等方式形成一套完整的线上线下宣传推广体系。

(1) 线上

以“云梦皮影戏”为名,建立独立的微博、微信公众号,定期推广宣传,增强云梦皮影知名度。拍摄云梦皮影文化纪录片,纪录片内容以艺人从艺经历为主线,通过讲述皮影艺人与皮影之间的故事,展示艺人对皮影浓厚的情怀和皮影戏深厚的文化底蕴,建立云梦皮影文化形象。

(2) 线下

定期举办一系列线下皮影活动,如皮影展览、皮影表演、“寻找皮影传承人”活动以及皮影周边产品售卖等,通过这种交互方式,深入广大群众,旨在能更近距离的介绍与传播云梦皮影文化。提升云梦皮影戏在武汉地区的文化影响力,吸引更多企业、社会组织参与。同时应持续推进“云梦皮影戏传承人”活动,将有志于为传承皮影文化的人聚集起来,同云梦皮影艺人建立联系,为其提供了解学习云梦皮影的渠道。

5.3.2 云梦皮影戏的品牌产业化发展

在查阅资料的过程中笔者了解到中国陕西省华县通过生产性保护措施促进皮影戏产业的发展率先走上皮影戏产业化的道路。2006年起华县先后涌现出陕西雨田民间文化传播有限公司、薛宏权皮影艺术工作室等皮影文化企业14家,演出班社13家。2008年华县皮影产业群被命名为“国家文化产业示范基地”。截至2009年,华县已有皮影从业人员2000多

人,皮影产业年销售额达5000余万。经过调研笔者发现在云梦皮影戏以表演为主,艺人很少将皮影作为工艺品进行贩售,受华县皮影戏发展的启发笔者认为可以打造云梦皮影品牌,进行皮影等周边产品的生产,延长云梦皮影的产业链。

5.3.3 将皮影戏受众进行分类采取不同措施

经过调查笔者认为可以按年龄将皮影戏受众分为三类,针对不同人群设计不同的产品。

(1) 少年儿童

如今父母重视儿童的教育问题,愿意在孩子的文化素质培养上投入时间和金钱,消费潜力巨大。比起新兴文化,传承千百年的云梦皮影更具有普适性和教育性,更有利于培养少年儿童的文化素养。由于少年儿童偏爱卡通形象,对此可以将当下流行的卡通动画人物形象以皮影的形式表现出来,制作半成品皮影自行拼接。

(2) 青年群体

青年群体的娱乐方式较多,兴趣爱好广泛,涉及明星、动漫、游戏、小说、社会热点等多个方面,精神文化消费受多方面因素的影响。对此可以将二次元、游戏等新兴元素与皮影戏结合创新皮影人物形象,同时以皮影特有的艺术手法为基础制作成书签、耳坠、钥匙扣等工艺品,并推出情侣等系列产品。

(3) 传统文化爱好者

传统文化爱好者通常年龄较大,有稳定的经济来源,对传统文化类产品的消费欲望强烈。他们注重文化产品的收藏价值及其文化内涵,针对这一人群的产品以制作精良的传统皮影人物为主,突出云梦皮影的收藏价值。

5.3.4 建立云梦皮影体验馆

为使得云梦皮影深入人心就需要让观众参与到云梦皮影的表演与制作中来,缩小云梦皮影戏与人民群众之间的距离。笔者认为可以建立云梦皮影体验馆,让人们亲自从选材、雕刻、上色体验皮影制作的乐趣,并且能够在幕后表演自己喜欢的皮影剧目,让人们对皮影戏有更深入的了解,在娱乐的同时体会到皮影戏的魅力与乐趣。

6 结语

当然不止云梦皮影存在上述问题,还有许多非遗文化也面临着相似的问题,若是放任不顾必然造成非遗文化宝库的

重大损失。同时我们也应该明确要想让非遗文化实现可持续发展再绽光彩并不是一朝一夕就能完成的，非遗文化的保护需要的是政府、艺人和社会切实可行的长期努力。

参考文献

[1] R.Wiliams(1960).Border County, Random House.p11.

[2] 莫力. 非物质文化遗产的现代发展 [D]. 云南大学,2014.

[3] 张涌,赵文山,宋辉跃.现代汉语辞海.北京:中国书籍出版社,2003:1280.

[4] 联合国教科文组织官网:<http://www.unesco.or/culture/ich/index.php?le=EN&pe=home>.

[5] 薛海萍.浅谈皮影戏发展渊源与新途径传承 [J].重庆科技学院学报(社会科学版),2008(11):169-170.