

韓小利展示秦腔戲帽。香港文匯報記者李陽波攝

三輩同守秦腔戲帽 西安帽子韓名揚西北

「曾經有一份真摯的愛情擺在我面前，我沒有珍惜……」二十多年前，《大話西遊》裡至尊寶的這句告白，成就了香港電影的經典片段。鮮為人知的是，《大話西遊》背後，有着陝西西安戲帽技藝非遺傳承人韓小利的精彩創作。如今，在西安城隍廟旁邊的一條小巷裡，韓小利仍不時會從工作室那台20寸的老電視裡看到這部電影。每逢此時，他都會停下手裡的活計，默默看上一會兒，回味那段為至尊寶、紫霞仙子，甚至眾多的各色小妖們製作戲帽的日子。

■香港文匯報記者李陽波 西安報道

韓小利義務講解戲帽知識。受訪者供圖

頂上華冠 手中絕活

純手工打造的戲帽。香港文匯報記者李陽波攝

100多年前的清末，韓小利的爺爺在西安開始了家族的戲帽生意。後來，韓小利的父親將戲帽技藝發揚光大，大約在西安事變前後開辦了當時有名的「永興戲帽舖」。新中國成立後，永興公私合營，韓小利的父親也從老闆變為西安戲劇服裝社首任社長，一直到文革。

1978年的春天，中華大地上的一聲驚雷，在擊破十年浩劫桎梏的同時，也迎來了人們物質文化生活的百花齊放。「記得那一天好像是老戲（秦腔）封禁10年後重新開演的日子，西安城都沸騰了。父親興匆匆從外面回來告訴我：你開始學做戲帽吧。」韓小利說。

學藝「手滿傷痕」學成名利雙收

初學的那段日子，韓小利可以說是吃盡了苦頭。秦腔戲帽六七十道複雜的工藝，再加上刻、畫、染、縫等純手工技巧，讓十幾歲的韓小利苦不堪言。「不僅不能和同齡的孩子在街上肆意玩耍，這門手藝還特別容易受傷。」幾十年過去了，韓小利的雙手「繡」滿了傷痕，他的食指因為長時間使用刻刀，而壓出一道永遠也無法癒合的「深溝」。雖然枯燥又艱苦，但當時正值改革開放初期，文藝市場全面復興，西安大街小巷一夜之間到處瀰漫着秦腔高昂的「吼」音。「那一年戲帽市場突然就紅火起來，一頂賣到100多元，這在當時高得嚇人，相當於一個縣級幹部月薪的月收入。」於是在傳承家技藝和高收入的雙重影響下，韓小利慢慢步入正軌，開始了對戲帽製作技藝一生的癡迷。

受名角青睞 為《大話西遊》製帽

憑着扎實的傳統技藝及大膽的現代化創新，韓小利贏得了西北秦腔名角們的青睞，一時間門庭若市。「我喜歡秦腔，我更了解演員們的表演心理和習慣。所以戴着我的戲帽上台，他們總覺得表演順暢、心裡穩當，說我的帽子能壓得住戲。」
1992年，在父親鼓勵下，韓小利自立門戶，生意越做越大。兩年後，在行業中炙手可熱的韓小利加入《大話西遊》劇組，為周星馳、朱茵等明星製作了100多頂戲帽，還跨界製作「蜘蛛精」等大型道具。電影熱播之時，韓小利備感欣慰，自覺這是一種弘揚中華服飾文化的方式。

行業整體衰落「帽子韓」冀「重生」

有了《大話西遊》的經典加持後，韓小利的事業一路直達巔峰，各地戲曲大腕都找他定製戲帽，一頂普通的戲帽可售2,000多元的天價。也正是這個時候，韓小利贏得「帽子韓」的美譽。然而好景不長，2000年世紀交替之際，當全世界的人都沉浸在跨世紀的狂歡的時候，韓小利怎麼也沒想到自己的時代也隨之而翻篇。
從2000年開始，全國戲曲行業衰頹，戲帽業隨之沒落。韓小利告訴香港文匯報記者，當年最火的時候，陝西有100多個劇團，每個劇團動輒近千頂戲帽。2000年後，行業好景不再，劇團紛紛解散，目前陝西全省僅有20多個劇團。「戲帽行業受衝擊太大了，不僅產品沒有了出路，從業的人也越來越少了。」雖然韓小利如今依然時常會接到一些戲曲名家的訂單，但行業大環境的整體衰落已是不爭的事實。
從15歲學習製作戲帽到名震西北，從供不應求到門可羅雀，見證行業興衰的韓小利，亦嘗盡生活的酸甜苦辣。面對目前行業的困境，韓小利看得很是淡然。因為他一直相信，只要自己堅守家傳技藝的初心不改，夢想不滅，艱難困苦之後，他也一定會如同電影裡紫霞仙子堅貞不渝的等待一樣，迎來又一個美好的未來。

拒絕機器量產

多年來，「帽子韓」的招牌仍威名赫赫，很多企業找他合作機器量產，但韓小利每次都拒絕了。在他看來，只有經過人手的溫度，和演員融為一體的戲帽才會煥發靈性；這一點，機器永遠做不到。

為人物量身定做 盡量還原歷史

據韓小利介紹，戲帽分為很多種，生旦淨末丑，每一個角色都有不同的特色，有時一部戲就需要不同的戲帽幾十種。特別是一些歷史劇，不是簡單的做一套戲帽。那是要根據不同歷史人物，去查資料，考證歷史，有時甚至要去博物館看看出土文物或者壁畫上的歷史原型，「雖然不可能完美地反映歷史，但我還是希望能做到最接近，盡量還原歷史。」

正是秉持這樣一種理念，韓小利選擇對機器成批壓製說不。「並不是絕對反對機械化，只是戲帽這個行業很特殊。」韓小利表示，演員每個人身材不同，同一個規格的戲帽勢必有些人不太合適，所以就要量身訂做。而且每一頂帽子都有他自己的文化和內涵在裡邊，不可能千篇一律。
韓小利認為，在製作戲帽和使用戲帽的人眼裡，帽子不是貨品，而是藝術品，是戲曲藝術的一部分。「一次成型把幾十種工序都給代替了，這不是創新，這是糟蹋行當，久而久之會對本就不景氣的行業再次帶來危機。」

憂心傳藝無人

經歷一波又一波的大浪淘沙之後，戲帽行業漸歸沉寂，幾乎無人可用。「年輕人都不願意學了，就是願意學我也不能收啊。」面對記者的疑惑，韓小利連連苦笑。
韓小利每次做戲帽都要根據劇情和故事人物的身份事先畫好草圖和彩圖。網上圖片

學做戲帽就業難

「說實話，有時一些年輕人要來學，我是真心不敢收，不是因為他們秉性不好、天資不好，也不是我非得捂着這門手藝，而是真的擔心孩子們將來的就業。」韓小利坦言，現在一般人純做戲帽，可能生計都成問題，更別說發展。有時遇到一些資質很好的孩

子，自己是打心裡喜歡，也想教他，但是轉念一想，算了，不能害了人家孩子啊。
如今，「帽子韓」只有兩個徒弟，一個是自己的兒子，因為要傳承家技藝，一個是某縣劇團的演員，專業用得上。對於他們兩個，韓小利傾其所能，三十六般武藝恨不得一夜之間都能讓他們樣樣精通。
韓小利受訪時表示，目前國家很多非物質文化遺產都遇到了困境。現在國家保護傳承人，讓「老人」可以安靜堅守，但是未來如何傳承，真該好好思考了。

反感商業化娛樂

去年年底，西安一個文化美食坊找到韓小利，邀請他去表演戲帽製作。剛開始的時候，韓小利非常高興，認為這又是一個弘揚傳統文化的機會，但是去了之後，現場的情況卻讓他傻了眼。「說是表演，實際上是給食客吃飯的時候助興，人在吃飯的時候

不願「非遺」失尊

作為戲帽非物質文化傳承人，多年來，凡是出外弘揚傳統藝術的交流，韓小利都會盡心盡力，一絲不苟地完成。然而，面對冒傳承之名商業推廣的行為，韓小利雖然極不贊同，但卻很是無奈。
哪會用心去觀看什麼。」對於這樣一種表演，韓小利坦言接受不了。因為在他看來，非物質文化遺產，必須要有起碼的尊重。
如今，除了政府層面組織的一些文化交流活動，韓小利則將時間放到了對孩子們的藝術熏陶上。「現在我經常會去一些學校、圖書館、博物館，給孩子和感興趣的民眾講一講戲帽這門藝術，講一講歷史，手把手教教如何做。」韓小利亦經常利用一切機會呼籲社會有識之士、愛心企業家都能多關注非遺，合力為子孫後代多保留一些老祖宗的印記。

西安小學生體驗戲帽製作。受訪者供圖

請多給堅守者一些掌聲

西安，這座承載了十三朝輝煌的古都，城內隨手擲下的一片葉子，隨處吹來的一陣清風，隨手鞠起的一捧黃土，似乎都能解讀出一絲文化氣息。
然而，在這種文化繁榮的最下層，卻存在着像韓小利一樣孤獨的文化「堅守者」。在記者看來，他們像是沙漠中的一株沙棘，雖然葉子都圍成

了枝，但卻頑強地用生命詮釋着自己的存在和價值。哪怕黃沙壓身、烈日暴曬，卻依然聳立風中等待着下一場雨水的到來。
曾幾何時，許多繼承了數百年乃至上千年文化傳統的非遺傳人，在市場經濟的衝擊之下，一度為生計所迫，但欣慰的是他們大多不輕言放棄。
其實堅守需要莫大的智慧和勇氣，

因為堅守是一種對信念一以貫之的忠貞，堅守是生死相依、不離不棄的承諾，堅守是發自內心無私無畏的愛，堅守更是再現輝煌的銜鋒號。我們的國家、我們的民族、我們的文化、我們的生活都需要堅守，所以，請多給堅守者一些掌聲，不僅是為他們，更是為了我們每一個人。

■香港文匯報記者 李陽波

■秦腔下基層演出場景壯觀。香港文匯報蘭州傳真

