

復州皮影傳承人宋國超表演現代皮影戲《鶴與龜》。

今年國際博物館日，已先後在深圳、北京、浙江、寧夏、福建等地巡展的「燈影的魅力——大連博物館藏遼南皮影展」回到誕生地遼寧大連展出。展覽從遼南皮影的藝術造型與製作、傳統遼南皮影戲的傳承與發展等方面，展現中國非物質文化遺產的獨特魅力。

明萬曆年間，遼南皮影戲由來自陝西戍邊的官兵傳入。清嘉慶年間，河北灤州皮影藝人進入東北，皮影戲開始活躍繁榮起來，慢慢形成了遼南皮影獨特的藝術風格。從其造型藝術、表演技巧、唱詞唱腔、傳統劇目創作等方面都別具特色。幾百年來，遼南皮影戲藝人以「三尺生絹作戲台」、「一口述說千古事，雙手對舞百萬兵」等傳統藝術表演形式，娛樂民眾繁榮文化，也對民間美術、音樂、舞蹈、說唱的傳承作出了貢獻。

皮影造型式樣繁雜

皮影造型是皮影最顯著的特徵之一。遼南皮影選用質地軟、透光好的幼年驢皮雕鑿而成，包括頭茬（頭部）、戳子（軀幹）、場片（舞台佈景）、砌末（輔助道具）四部分。其中，頭茬是影偶頭面，是影偶性別年齡、品性、身份地位、職業出身、風度氣質等最明顯的外在表徵，也是皮影角色信息最豐富的部分，其數量最大（一棚影頭茬至少不低於500件，戳子60身），最能體現遼南皮影的造型特點。

頭茬造型·旦

遼南皮影頭茬多採用去線留皮的陰刻手法雕鑿而成，可分為帽飾、臉譜兩部分。帽飾包括頭帽、裝飾、髮飾三部分，視覺上呈俯視效果。臉譜則和傳統戲劇一樣，分生、旦、淨、丑四大行當，有五分側面、七分側面之分，視覺上則為正視效果。平視、俯視的結合，體現了遼南藝人的匠心獨運與創作智慧。「公忠者難以正貌，奸邪者刻以醜行」的遼南皮影臉譜造型，寄寓了皮影藝人對皮影角色善惡、褒貶的道德評價，從而使觀眾很容易判定角色的善惡忠奸、穩重輕浮、幽默呆板、開朗沉鬱、豁達拘謹等品性特徵。

戳子即影人的軀幹部分，為影人藝術形象的外在表現。結構上，一般由10個部分組成，即胸肩部、腰腹部、兩上臂、兩下臂、兩手、兩腿。這些獨立的組成部分在關節處以線綴接，形成活動自如的影身，表演時，再配插不同頭茬，進而形成影偶，扮演劇中角色。造型上，戳子以古代戲裝為設計原型，大體上分為兩類：一是符號性的裝飾圖案，如龍紋是蟒袍的符號，靠旗是將帥的符號，補子、玉帶、海水江崖是官衣的符號等。二是寓意性的裝飾圖案，如代表氣節的

戳子造型·男

梅、蘭、竹、菊、松；代表高雅品質的荷花；代表富貴吉祥的牡丹；代表福壽壽海的海水江崖圖案等。另外，鞋是區分戳子性別的重要標誌，男性穿官靴、朝方、快靴；女性穿弓鞋、繡鞋。由於影身在影戲表演中可以和不同頭茬配插，故其適用性更強，數量較頭茬大為減少。

遼南皮影造型中還有一個重要的類別——砌末。砌末一詞為行業術語，金元時期出現，意思是「什物」，在戲曲中指「道具」。砌末是影戲表演重要的輔助手段，用於交代劇情發生的時間、地點、環境，幫助塑造影戲的角色形象等。其分類細微、品類繁多、構思巧妙、製作精細，大體包括影窗

裝飾的彩簾；室外環境的外景場片；室內環境的內景場片；車馬舟船等交通工具；刀槍劍戟等武器兵器；文房四寶、鍋碗瓢盆等小道具；各種動物；專用場片等，可以說包羅萬象，應有盡有。砌末來源於生活，以生活中的「什物」為設計原形，根據影戲表演需要，適當放大或縮小，簡化或美化，其造型風格與影偶和諧統一，是皮影表演時烘托氣氛必不可少的媒介。

外景場片

聯合國非遺 遼南皮影 民間古韻 再現燈影魅力

皮影戲又稱「影子戲」或「燈影戲」，是傀儡戲的一種。以獸皮刻成人物、動物等要表現的對象，通過藝人操作將其剪影映襯於隔亮布上，配以說唱來表達劇情的戲曲形式。遼南皮影戲是中國北方皮影戲的重要分支。2006年，遼南皮影戲的重要代表——復州皮影經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄；2014年又被列入聯合國急需保護的非物質文化遺產名錄。 採訪：香港文匯報記者宋偉

《劉美案》選段

義和班班主宋國超（右）指導徒弟表演皮影。

非遺傳承冀揚國粹

遼南皮影的製作也極盡繁雜，一般包括刮皮、漿皮、選皮、描樣、雕刻、上色、罩油、組裝八個步驟。經過複雜工藝雕鑿而成的皮影工藝精湛、色彩艷麗，具有極高的收藏價值和實用價值。

國家級非物質文化遺產——復州皮影傳承人宋國超一家三代皮影人。祖父宋德新當年成立「義和班」，彼時義和班班底雄厚，在遼南名聲頗高。受父輩熏陶，宋國超酷愛皮影藝術，常年自費購置道具。與其他皮影藝人不同，宋國超不僅能掌握全套的皮影技藝，而且會唱傳統大書。《樊梨花征西》、《界牌關》、《盜馬關》等曲目一連可以唱十幾天。這些大書的唱腔和技法都是十分講究的，也是真正的復州皮影戲原汁原味的

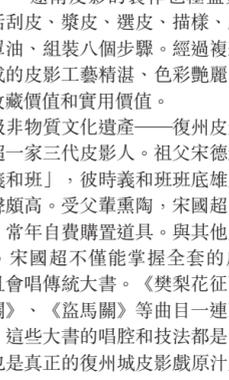
特點所在。現今遼南地區的傳統大書唱法幾乎瀕臨消亡。

皮影戲的舞台簡單靈便，只要在一張長桌上搭上影窗，窗上放影卷，桌案上放影人，窗後上方懸燈即可進行表演。皮影藝人用齊全而豐富的影人造型，配以嫺熟的操縱技藝和獨具特色的唱腔唱詞，說唱千古歷史人物的故事，表演生、旦、淨、丑的喜怒哀樂。

正所謂「一口敘述千古事，雙手對舞百萬兵」，遼南皮影戲內容極為豐富，有的歌頌帝王將相、忠臣良將，有的反映愛情生活、歷史、傳奇、公案、寓言、神話等題材豐富，《劉美案》、《鳳儀亭》、《沙場情緣》、《大登殿》等均為遼南皮影戲的經典代表。皮影藝人用古樸的表演方式，講述着民間古老的傳說與故事。

宋國超說：「班裡的成員分工明確，二人拉弦，一人司鼓（鑼、鼓等全由一個人打），一人遞影，二女唱旦角，其餘人要影，並飾演生、丑、淨、雜等角色。在製作工藝上，一個較為複雜的傳統皮影人物作品，需經幾十道工序，耗費五六天時間，工序煩瑣、單調，年輕人都不想學。」

「沒有市場就無法生存」，多年來，為延續這門古老藝術，宋國超從刻影人、編新劇、排新戲、尋找接班人到與全國其他派系皮影藝人交流合作，一直在為復州皮影的傳承上下求索。

《樊梨花征西》選段

原創人偶劇《最後一頭戰象》 展現「中國智造」新成果

由上海木偶劇團主創的大型原創人偶舞臺劇《最後一頭戰象》經過了半年多修改調整後，日前亮相第十二屆中國藝術節舞臺，由此拉開新一輪巡演序幕。香港文匯報記者在媒體開放日了解到，無論是故事情節還是舞臺設計，包括動物主人公的打造，這部國產劇都能與英國的《戰馬》相媲美，特別是其中的「戰象」充分展現了「中國智造」的最新成果。高達3.8米的5.0版巨型亞洲象偶於中國藝術節舞臺首次曝光，舞臺上還將出現多頭巨型戰象並肩作戰的壯闊場面。

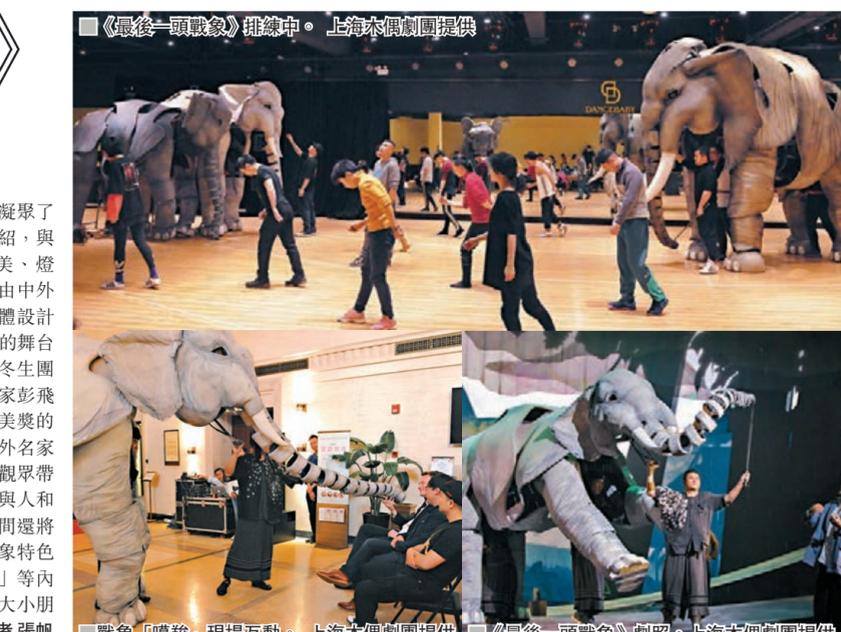
大型原創人偶舞臺劇《最後一頭戰象》改編自沈石溪的同名短篇小說，同樣也是展現戰爭背景下人與動物生死之交的感情，只是地點轉到了我國的雲南，主人公傣族少年波農丁與小象嘎嘎從相遇到一同成長、奮戰，書寫了一部感人的傳奇故事。

上海木偶劇團團長何瓊瓊透露，此次的3.8米高的象偶是目前為止該團自主設計研發最大的一頭大象，並在多項工藝上顛覆了傳統木偶製作技藝，外形上更具視覺震撼，頭部和四肢關節處增加了萬向動能設置，使其轉動更加靈活，為木偶演員提供了更多情感傳達的空間。其中象鼻是劇中大象情感傳遞最出彩的部分，它或卷、或舒、或搖、或擺，其動作的速度和頻率，體現出大象內心世界的真實表達。而為了配合劇情的需要，象鼻還增加了噴水功能，其脊背上還可以佩戴象鞍，這些最新成果都將在第十二屆中國藝術節率先亮相。

另據了解，「戰象」的打造也凝聚了國際團隊的心血。據導演何念介紹，與逼真的象偶升級製作同步，舞美、燈光、音響、多媒體設計等部門由中外國際團隊領銜製作。如英國多媒體設計團隊59 Productions設計電影級別的舞臺視覺；中方舞美由沈力團隊和任冬生團隊（燈光）共同配合；著名作曲家彭飛（《港囧》）聯手中國首獲格萊美獎的錄音師陸曉幸操刀音樂。各位中外名家繼續為戰象的最終呈現助力，為觀眾帶來更具視覺衝擊力的戰火紛飛，與人和自然的超時空對話。十二藝節期間還將展開各類公益線下活動，如「戰象特色親子課」與「戰象步入藝術商園」等內容，主辦方也盛情邀請海內外的大小朋友積極參與。 文：香港文匯報記者張帆

戰象「嘎嘎」現場互動。上海木偶劇團提供

《最後一頭戰象》劇照。上海木偶劇團提供

戰象「嘎嘎」現場互動。上海木偶劇團提供