

曹县皮影:

方寸之间演绎大千世界

□牡丹晚报全媒体记者 文杰

皮影,皮影戏中最核心的道具,是皮影艺术的精华,曹县皮影,在当地又名皮儿影、隔纸说书,是我国皮影艺术的一个重要地方分支。皮影制作是皮影戏的重要组成部分,是皮影戏的物质基础,目前,“曹县皮影制作技艺”进入第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。记者了解到,过去传统的走街串巷的戏班模式已经不能满足曹县皮影发展的要求,曹县皮影逐渐摸索公司化运营模式,运用现代化的商业模式来为传统戏曲的发展带来生机和希望。

曹县皮影风格质朴粗犷、色泽古拙,具有强烈的地方特色

独树一帜的曹县皮影

灯渐渐灭了,几位演员随即走到幕后,打开头顶上方的一排灯,白色幕布亮了起来,光影摇曳中,传统的“武松打虎”的故事被生动演绎出来,这是曹县皮影的演出现场。

曹县皮影制作技艺起源于明末清初曹县常乐集乡任庄村,在山东皮影艺术中可谓独树一帜。常乐集乡任庄村先人于明朝迁居曹县,约在乾隆三十年,黄河发大水,大水过后,良田被淹,居所损毁,勤劳的任氏先人又在原来的土地上重建家园,但良田变成了沙土地已

无法耕种,只有讨饭生活,讨饭需要一门技艺,受当地民间艺术启发开创了皮影,以此赖以生存。

曹县地处平原,交通便利,在与外界频繁的接触交往中,各种文化艺术交汇融合,因而民间艺术生长和传承的土壤丰厚。曹县人历来喜欢听戏、看戏,因此在曹县当地拥有着皮影戏茁壮成长的先天条件,自然而然,作为制作皮影戏道具的皮影制作技艺能够一直传承下来。

曹县皮影从制作到演出,已形成完善的体系。皮影制作系用牛

皮,高一尺有余,风格质朴粗犷、色泽古拙、刻工劲健,具有强烈的地方特色。由于纸板上刻成的人物、动物易损毁且不易保存,当时刻画的影人尺寸也不固定,灵活性也差,任氏先人就试着在动物皮上刻画,照着人体结构的形式改进制作工艺,增加关节,使其灵活性大大加强,待所取牛皮洗干刮净,晾至净亮透明时才用于制作。制作时先将样稿轻画于牛皮之上,然后用刀具或刻或凿,最后上色、熨平,每个过程都有专人负责,最后一关只有族人才能完成。

在坚守中创新

曹县皮影在音乐上广泛吸收了地方戏曲“大平调”的艺术因素,形成了较为固定的行当、板式、唱腔。乐队以板胡、大油梆子为主奏乐器,文武场齐全。表演技艺也大大提升,操纵技巧繁复高超,武打场面紧锣密鼓,影人枪来剑往,上下翻腾。文场的音乐与唱腔更是音韵缭绕、优美动听。皮影戏演出范围扩大到山东、河南、安徽、河北交界的广大地区,成为深受当地群众喜闻乐见的艺术形式。

皮影戏造型古朴典雅,以其演出装备轻便,声腔丰富优美,表演

精彩动人而著称,深受民众喜爱。曹县皮影操作巧妙,道白有声有色,又广泛地吸收了鲁西南地方戏和民歌曲调的风格,韵味独特,悠扬宛转,语气诙谐,故事生动,深受人们喜爱。任氏后人表演皮影大多以《辕门斩子》《西游记》等故事为主要内容,大部分剧目流传至今。

曹县庄寨镇庄寨村任家班第八代传人任银来从10岁开始跟父亲学习皮影技艺。40年来,在皮影的影人制作、剧目创新、传承与发展方面作出了突出贡献,极大地促进了皮影艺术的传承与发

展。过去由于影人的制作工艺较为粗糙,任银来便对制作工艺进行改进,在影人的裁剪、打磨、颜料配比等方面形成了一套较为成熟的制作流程。在制作过程中,都是手工对牛皮进行处理,再用剪刀裁切成各种戏曲人物的造型,用软线将身体的每个部分认真地串接起来,确保头部、手臂等主要关节能够灵活运动,以构成皮影人物的基本造型。他将《武松打虎》《西游记》《三国演义》《困河东》《铡美案》等40多部传统剧目与皮影相结合,以皮影的形式进行演出,形式耳目一新。

现代化商业模式为曹县皮影带来生机

从二十世纪八十年代中期开始,受现代影视媒体等新科技和流行娱乐形式的冲击,皮影演出市场逐年萎缩,皮影制作技艺的传承也逐渐凋零。原有的1000多套皮影,仅剩下250余套,大多数皮影已褪色破旧。由于传承复杂,收入低,年轻人大都不愿从事皮影制作,植根于这片文化土壤上的皮影制作技艺逐渐枝疏根稀,举步维艰,与许多其他传统民间文化一样处于消逝的边缘。

2013年7月,任银来安排4名剧团演员赴山西学习皮影制作工艺和皮影戏。演员们边学边演,不仅把影人的制作技艺了然于心,还学会了传统皮影戏、皮影舞台剧、现代皮影戏、小品皮影戏的演出技巧。剧团从

2013年以前33名演员2个分队、演出地域以山东、河南为主,发展到67人5个分队,演出区域扩展到湖北、重庆、广东等地。任银来还受邀参加香港非遗传承展演等活动,影响力不断增强。任银来还开发了皮影工艺品,既能增加剧团收入,又能推广皮影艺术。

为了满足发展的要求,曹县皮影还逐渐摸索公司化运营模式,运用现代化的商业模式来为传统戏曲的发展带来生机和希望。经过近几年不断努力,曹县皮影已经由原来的几个小戏班发展成为相互之间不断深化合作、不断茁壮成长的戏曲文化企业,也成为常乐集镇的一张名片。截止到2019年底,曹县皮影的相关企业已经发展到拥有10余

个剧团、300余人从业人员。值得一提的是,曹县皮影项目还不断研发皮影衍生品,逐渐由单一产业向多元化产业发展,并取得了一定的成效。

近年来,任银来还把皮影舞台搬到了曹县第一初级中学、曹县实验中学、庄寨镇中学等学校的课堂上,讲解皮影历史、操作技艺、制作技艺等,深受老师和同学们喜爱。为表彰任银来在皮影艺术传承方面的突出贡献,2014年4月,任银来被评为第二批“齐鲁文化之星”;2019年被菏泽市总工会命名为“菏泽工匠”和“五一劳动奖章获得者”;2020年“曹县任家班”被菏泽商务局评为“菏泽老字号”。

皮影制作过程中,以剪刀裁切成戏曲人物的造型,用软线将身体的每个部分串接起来,确保头部、手臂等主要关节能够灵活运动

