

浅谈川北大木偶戏的表演体系及造型工艺

李洪波

(四川省大木偶剧院 637000)

摘要：中国四川大木偶戏，是世界稀有剧种，距今已有 300 多年历史。川北大木偶系杖头木偶，在长期的艺术实践活动中逐步发展，形成人偶同台，亦假亦真，以假乱真的艺术风格。俄罗斯戏剧家奥布拉兹佐夫在其专著里专章介绍川北大木偶，赞誉它是“世界罕见的大木偶艺术”，是“中国民间艺术的冠冕”。2006 年，川北大木偶戏成功入选首批国家级非物质文化遗产目录。

关键词：川北大木偶；表演体系；造型工艺

我们首先要确立川北大木偶的两个体系，一是表演体系，即木偶表演者；二是造型体系，即木偶制作生产者。这两个体系相辅相成，共同成就川北大木偶今天的辉煌。

我们先来谈一谈川北大木偶的表演体系，川北大木偶属于杖头木偶，大小近乎成人，由于它身高体阔，表演者还得借助腰间所系的布袋（绷绷），把一根五尺长的直杖（脚筒）插在布袋内作为支撑点，腾出双手去完成各种表演动作。表演者又叫作“签子手”，这是因为木偶的双手各有一根铁签贯穿在手掌侧处，表演时，由“签子手”握着轮动两根铁签来进行各种动作的比划，而木偶头部的眼、眉、口、颈则由握直杖（脚筒）的手指轮动机关或者由助手去完成。

川北大木偶发源于四川省仪陇县马鞍场一带，是一种家传艺术，1914 年，仪陇县包场木偶艺人李约之创建了“福祥班”，从艺者全是李氏一家，故时人又称为李家班，传至今天，已经是第六代了，其中代表人物有：第四代传人李泗元（国家级非遗传承人）、第五代传人李乐（国家二级演员，市级非遗传承人）、第六代传承人李东、李雨静（四川省大木偶剧院演员）（李泗元收徒非遗传承人此文不做表述）。川北大木偶在表演上以川剧为依托，在旧社会常年演出的都是川剧折子戏或者大幕连台戏，所以在表演上讲究“不是真人、酷似真人”的先形后神的模仿真人动作，让观众看不出真假来。如果你深入幕后，就能见到“签子手”们一招一式如同“人大戏”的演员于舞台上表演一样，所以，这不仅要求川北大木偶的表演者必须具有扎实的基本功，更要有过硬的木偶操作技巧，只有通过日复一日，年复一年的艰苦磨练，才能让诸多复杂而又细微的动作准确无误、灵敏自如、干净利落、轻灵传神。经过前辈艺术家们的刻苦钻研，更是创造了许多令人叹为观止的绝技绝活，如《火烧濮阳》中的耍斗笠、脱衣解袍、耍水发、内签子；《情探》中的端桌子、甩椅子、接椅子、耍烛火等等。

建团以来，在总结前人经验的基础上，更是培养了一批优秀演员，如“第四代传人”李泗元，他的表演艺术精湛全面，生、旦、净、丑行行精通，他表演的小生风度文雅，体态轻盈，揭衣戴帽，抛鞭接鞭等动作迅速敏捷，形同真人，功底可谓炉火纯青。二级女演员丁建平表演动作优美，细腻传神，特别是在表演女主角内心活动时更是神态逼真，顾盼

自如，深富传神之功力。三级演员秦映兰男女角色皆能表演，并且表演的人物性格突出，动作恰到好处，签子娴熟于心，令人赞叹不已。时代发展到今天，四川省大木偶剧院涌现出一批又一批的中青年木偶表演者，他们中有以“第五代传人”李乐表演的丑角夸张独特，手眼身法与木偶融为一体，在《彩蝶的神话》中扮演的月老仙翁慈祥风趣；《龙门传说》中的龟丞相诙谐生动；《丝路驼铃》中的侍卫长奸险狡诈，都被他展现的淋漓尽致，在舞台上独领风骚。四川省大木偶剧院业务副院长唐军潜心钻研业务，每部大戏都是男主角的不二人选，他所塑造的“梁山伯”《彩蝶的神话》、“金鲤郎”《龙门传说》、都在历届艺术节上获得表演大奖，他签子娴熟，深入角色揣摩人物内心，在表演上用心解读，形成了独树一帜的表演风格。三级演员梁晓晖从小热爱木偶艺术，拜师李泗元先生门下，多年来潜心钻研木偶表演技法，融川北大木偶的小生、丑行于一体，在《玉莲花》中表演的“玉林”风流倜傥，神采飞扬；在《彩蝶的神话》中表演的“臭鼬精”灵动传神，奸诈阴险，将这个反派角色拿捏得恰如其分；在《龙门传说》中表演的“二娃子”属于典型的娃娃丑，他在表演中贯穿了大量的娃娃戏揣摩心得，将人物刻画的栩栩如生，天真烂漫。这些中青年表演者还有技艺精湛的胡映化（青衣）、老成持重的高洪（老生）、优美灵韵的陈小蓉（小旦）、仙气翩翩的赖英（正旦）、以及一大批正在接过川北大木偶表演杖头的年轻人，陈建军、杨清文、李东、刘玉美、敖霞、李梓维、尹望宇、譙棠、汪亚男、姚瑶等。他们都在历届艺术节上开始崭露头角，长江后浪推前浪，我们有理由相信，美丽的川北大木偶，将在他们的手中变得更加动人，川北大木偶的未来是光明的，是璀璨的！

其二，我们要谈一谈川北大木偶的造型，也就是制作工艺。川北大木偶造型艺术独特，它体形高大，一般在 1.5 米以上，但它大而不笨，高而不呆，面部表情生动，眼耳口鼻活动自如，动作优美干净，在视觉形象上达到了以假乱真、酷似真人的艺术魅力。

早在清同治年间，四川省岳池县的雕刻艺术家杨岱父子根据川剧生、旦、净、丑的行当归类，雕刻出一个个栩栩如生、形象逼真的木偶头子，被李家班运用于田间地头、走南闯北的木偶表演。新中国成立后，以邹一志（已故）、胡玉

林(已故)、李发海(省级非遗传承人)为首的造型艺术家们经过艰苦创造,在材料上、戏路上、机关创新及安装上进行了不断的革新和突破,充分运用了木偶造型艺术不受限制的有利条件,把造型艺术的发展与社会发展紧密结合,以浪漫主义与现实主义相结合的手法,把死木偶变成了活木偶,他们所塑造的“藏族老人”、“藏族姑娘”(逛新城)、“玉林”、“玉莲”、“管家”、“阴阳仙翁”(玉莲花)等人物形象造型优美生动,风味独特有趣,达到了形象美和性格美的高度统一。胡玉林(已故)、李发海、周杰锋、赵云坤、鲜光慧所塑造制作的木偶形象不仅能穿衣解带、拂袖掸尘、吹火点烛、吸烟喝茶,而且五官灵动、下腰叩首、舞刀弄剑、吹拉弹唱,真可谓千姿百态,变幻无穷,奇特别致,使人耳目一新。

进入21世纪后,以许学术、舒世林、赵庆为首的一批年轻人接过老一辈手中的造型艺术重担,更是将川北大木偶的造型艺术发展到了如今的巅峰状态。2012年,随着中国木偶团原副院长,国家一级造型大师刘霁老师(已故)亲临四川省大木偶剧院指导木偶造型艺术以来,从《彩蝶的神话》到《龙门传说》、《丝路驼铃》,三部大戏的造型艺术达到了前所未有的一个创作高度,刘霁老师将北派“京木偶”的雕刻制作手法与川北大木偶典型的南派写实木偶技艺相结合,成功的塑造了“梁山伯”、“祝英台”、“马公子”、“臭鼬精”、“月老仙翁”、(彩蝶的神话)“金鲤郎”、“桑姑”、“二娃子”、“龟丞相”、“虾兵蟹将”、(龙门传说)“唐昊”、“爱丽丝”、“侍卫长”、“驼老大”(丝路驼铃)等一系列人物形象,这些人物造型饱满生动、个性鲜明、人物造像既夸张又不失真

实,尤其以许学术在《丝路驼铃》一戏中制作的“骆驼”与“仙鹤”,每一次演出开始,悠远的丝绸古道驼铃响起,“驼老大”牵着造型逼真的“骆驼”从剧场后走进观众席再上舞台,都会引发观众们强烈的反响,得到雷鸣般的掌声,许多小朋友都会忍不住要求在戏后与这些造型逼真的木偶合影留念。特别是在2018年,由四川省大木偶剧院制作的川北大木偶“熊猫队长”在第23届韩国平昌冬奥会参加了张艺谋导演的《北京八分钟》演出,惊艳全球,“熊猫队长”代表中国向世界发出邀请,这是南充符号首次出现在奥运会上,我院也因此荣获平昌冬奥会“特别荣誉奖”,这是我院以许学术、赵庆、舒世林为首的制作团队将现代科技与传统技艺有机结合的一次大胆尝试,传统的川北大木偶造型艺术顺应了时代需求,在新时期、高科技时代迸发出崭新的生命力。

由此,川北大木偶的两大体系并肩前进,共同进步,在业务上推陈出新,与时代紧密结合;在艺术上严守克己,尊重艺术规律,我们始终遵从“美好的故事、老少皆宜”这个木偶戏艺术宗旨,在发现美、创造美的道路上不断开拓视野,融合汲取其他艺术门类的精华,一步一个脚印走向更加辉煌灿烂的明天。

参考文献:

[1]何茜. 基于现代动画的川北大木偶戏研究[J]. 吉林广播电视大学学报, 2019(10):2.

[2]李佳, 王芳, 何祥鹏, 等. 非遗“川北大木偶”艺术的传承与发展——以南充职业技术学院2018级木偶制作班为例.