

“精灵”们的皮影人生

文/新华社记者 史林静

精灵梦皮影艺术团的演员在排练皮影戏(3月19日摄) 摄影/新华社记者 许雅楠

精灵梦皮影艺术团的演员在进行皮影制作的上色工序(3月19日摄) 摄影/新华社记者 许雅楠

李赛(右)和演员在排练皮影戏(3月19日摄) 摄影/新华社记者 李 安

一声“嘘”声后,剧场的灯渐渐灭了,几个“小”演员随即走到幕后,打开头顶上方的一排灯光,白色幕布亮了起来,光影摇曳中,一只乌龟和仙鹤斗智斗勇的故事被生动演绎。

这些双手对舞的皮影艺人来自郑州精灵梦皮影艺术团。这是一支由袖珍人组成的皮影队,他们平均年龄24岁,平均身高不足1.3米,如不仔细辨认,会以为是一群七、八岁的孩童。

“您好,里面有皮影戏,精彩正在上演。”在郑州市建业大食堂旅游区,李赛身穿天蓝色传统长衫,站在“皮影戏苑”的招牌下,笑盈

盈地向门前往来的游客介绍。阳光下,他的皮肤看起来更白了,新烫的头发也显得格外精神。

1994年出生的李赛是这个团队的“掌门人”,也是河南省郑州市惠济区非遗项目豫东李氏皮影第五代传承人。成长于皮影世家的李赛,自幼便经常看爷爷表演皮影,对皮影戏产生了浓厚的兴趣。

为了学好皮影戏,2010年,李赛与师兄马峰一起,背起行囊到全国各地学艺。有的师傅擅长雕刻、有的擅长表演、有的擅长唱腔,只要在网看到收徒和演出的消息,李赛都会去试一试。

由于小时候患上生长

激素缺乏症,李赛的身高只有1.3米多。身体的局限,使他的学艺道路异常艰苦。在练习操控皮影时,他手小稳定性差,仅仅是几根操纵杆简单的分合就要花掉一周时间。“为了让皮影人物活起来,每天都要重复五六个小时的练习,手上都磨出了茧子、压出了坑。”李赛说。

作为“一担挑”的行当,艺人除了表演还需要制作皮影。皮影制作工艺烦琐精细,要经制皮、画稿、镂刻等十八道工序。“要想让人物栩栩如生、活灵活现,每个环节都要做到极致,表情、发丝、衣服的花样,每一刀每一笔都不能错。”李赛说。

“现在的影视作品越来越丰富,传统皮影戏慢慢淡出人们的视野,但皮影有着其他艺术形式无法代替的价值。”李赛说,他想把这门老手艺传承好,小小的人,也有大大的梦想。

2015年,李赛同师兄一起回到郑州,组建精灵梦皮影艺术团,招募和他们一样的袖珍演员。目前,团队共有十几名袖珍演员,都是“一担挑”的全能型艺人。“我们对自己的定义就是皮影文化的传播者、自食其力的手艺人。”李赛说。

在李赛的工作室,有人在电脑前抠图、绘图,有人在灯下雕刻人物、染色。台案上一个色彩绚丽的唐

宫小姐姐皮影造型显得格外亮眼,这是剧团最近推出的一个新节目。“河南春晚节目《唐宫夜宴》成功‘出圈’后,剧团也趁热打铁,创新表演形式,推出皮影版唐宫小姐姐。”李赛说。

这并不是他们第一次创新尝试。没有演出的时候,他们都在钻研皮影戏的传承、创新与发展。童话、动漫、寓言故事……剧团在原有皮影艺术的基础上不断创新,并利用声光电等现代科技,提升传统皮影魅力。如今剧团每年演出5000场,观众达10万人次。

“我要为来到新时代的老艺术,打造一副锃亮的铠甲。”李赛说。如今,这支队伍不仅赋予皮影新的

生命,也让演员们找到了一群志同道合的朋友。“来到这里,就像小羊找到了羊群,有了归属,也被认可。”团队成员李康说。每次谢幕,观众看到他们后掌声都会更热烈;出去演出,总会有不少人帮忙搬道具。

“是会遇到一些偏见,但更多的是偏爱。”李康说。

古朴的幕布后面,一个个精致的“剪影”在暖色光的照耀下,显得格外逼真,伴随着鼓声弦乐,一场场皮影传奇正在这些“精灵”手中上演。世间本无童话,他们却始终以年轻的模样,演绎着最美的皮影童话。

◎ 鉴赏

瓷器上的“苍龙教子”纹

明清瓷器中出现过这样一种纹饰:波涛汹涌的大海上,一条小龙将身体探出水面,仰望看盘旋于头顶的巨龙,而巨龙也目光炯炯地注视着小龙,二者似在交流。这种图案名为“苍龙教子”,所要表达的是父亲对孩子的疼爱与期盼。“苍龙教子”画面生动,一经出现便迅速流行,成为官窑瓷画的重要题材。

源自“鱼跃龙门”的传说

明末清初,“鱼跃龙门化苍龙”的故事流传甚广,由于鲤鱼与龙一样生有口须,故民间视其为“小龙”。该说法与传统的“龙生九子”故事不同,在当时甚是新奇,一些制瓷者借此将传统的龙纹与鲤鱼纹相融合,从而创造了鲤鱼跃出水面与天上巨龙对视的图案,这便是最早的“苍龙教子”纹。

“苍龙教子”图案出现前,民窑瓷器多见母亲教育孩子的画面,如“孟母教子”“三娘教子”等,但有关父亲教育孩子的瓷器纹样却不多

见。“苍龙教子”纹让人耳目一新,其中包含着深沉的父爱,尽显阳刚之气,这点颇为时人称道,因而迅速流行。

“苍龙教子”起初仅见于民窑瓷器,出于低调,所绘皆为四爪以下的低规格龙纹。可即便如此,这种图案依然引起了统治者的注意。清康熙年间,官窑开始引进“苍龙教子”图,自此民窑便不再绘制。对于这段历史,瓷器专著《饮流斋说瓷》曾提到:“若‘教子升天’之杯,古人且至兴大狱”,意思是民窑瓷器若使用“苍龙教子”纹样,便会引来牢狱之灾。

清官窑绘制的“苍龙教子”,清一色将鲤鱼改作小龙,使画面显得更加气势磅礴。图案中翱翔天际的巨龙正在向海面上的小龙演示技巧,它时而吞云吐雾,时而握火龙珠,看得小龙眼花缭乱、瞠目结舌。

清乾隆官窑的流行纹饰

“苍龙教子”图案在清乾隆年间尤为盛行,当时宫廷内除瓷器外,服饰、家具

上亦有表现。据清乾隆二十一年官廷《穿戴档》记载:正月十五日,乾隆帝驾临圆明园时“戴大毛薰貂缎台‘苍龙教子’珠顶冠”。

学界普遍认为,乾隆帝钟爱“苍龙教子”纹,是为了谨记清康熙末年诸子争皇位的教训,不使自己重蹈覆辙。清乾隆官窑瓷器的“苍龙教子”多绘巨大深红龙与幼小浅红龙,其中深红龙在上,代表乾隆帝弘历,浅红龙在下,代表后来之嘉庆帝颙琰,二龙所戏宝珠象征吉祥美德,“二龙逐珠”寓意父子同心修行,为善求真。

2019年4月,香港苏富比上拍一件“清乾隆松石绿地洋彩苍龙教子祥云海水纹天球瓶”,最终以约1860万元成交。本器高50.8厘米,造型恢宏大气,腹部线条向下斜收,口沿稍有外撇,曲线变化柔美,毫无臃肿生硬之感,身躯更显挺拔,于端庄敦实之中透出秀逸之美。该器彩绘装饰颇具特色,口沿作唇口,上沿施

以金彩,再敷以珊瑚红一周,下绘明黄与胭脂粉色如意云头纹,中间点缀以蓝料彩圆点,诸彩绚丽浓妍,甚为华美。通体所施松石绿釉平滑润泽,宝光内蕴,色调轻快雅致,明朗悦目,仿佛玄天一色。瓷身彩色祥云迤迤,漫天飘飞,但见苍龙腾空而起,叱咤风云,虬躯矫健凶猛,大有气吞千里之势;幼龙则破浪而出,昂首欲飞,与侧首下顾的苍龙深情对望。整个画面生动传神,所见祥云虽多,却形态各异,深得迤迤之姿,福海之中波涛汹涌之象,是以线描之功不厌其烦地绘就,细腻而娴熟,展示御窑画工一丝不苟的敬业精神。两龙神形俱佳,栩栩如生,相顾之际,更得以妙笔传示出浓浓的殷切之情。画中苍龙以珊瑚红彩描绘,色彩深沉凝重;幼龙则以胭脂彩绘就,彩头娇嫩宜人,其绘画笔触极为细致,特别鳞片的描绘尤见功力,十分写实,具有典型的“洋彩”特点。瓶底圈

足内挖,修足规整,底部亦施松石绿釉,中心内书青花“大清乾隆年制”篆书方章款,笔道遒劲有神,官窑法度尽显。

唐英所绘尤为出彩

说到“苍龙教子”还不得不提一个人,那就是清代御窑厂督陶官唐英。唐英是中国陶瓷艺术史上承前启后的重要人物,享有“所造俱精莹纯全”的美誉。由于专事御窑烧造,唐英在绘制龙类题材作品上造诣极高,这其中又以“苍龙教子”尤为出彩。

2016年6月,一件“清乾隆青花苍龙教子诗文观音瓶”在北京匡时上拍,最终以713万元成交,此作据信为唐英亲笔绘制,非常珍稀。该器高38.5厘米,器撇口、长颈、丰肩、束腹、圈足微外撇。造型稳健大方,釉面平整肥厚,玻璃光感强,瓷胎细腻,造型规整严谨。外壁青花绘制“苍龙教子”,发色青翠蓝郁。画中苍龙翻腾于云雾间,俯首下探,口

吐海水,与龙子四目相对,气势磅礴。其鬃发横披,双睛怒张,身躯矫健有力,五爪锋利无比,视之威风凛凛。这幅“苍龙教子”图借鉴南宋画龙名家陈容之技法,以“一身三显”描绘龙身四段及背鳍、龙爪等,工致精细,毫芒毕现,再以墨彩烘染云层,层次渐变,若有若无,如聚如散,整幅画面极富动感,张弛有度,扣人心弦,风格凌厉恢宏,酣畅淋漓。

“苍龙教子”纹的另一面,有唐英所作青花行书诗词:“指日喜雷震太空,甲鳞头角动英雄。乘云带雨飞千里,吸雾呼风上九重。”铃印“陶”“钧”,引首为“片月”长方章,均为唐英个人款,说明为其本人烧制。

“苍龙教子”纹饰出现虽晚,但历经多次演变迅速成熟,为瓷器龙纹注入了生机与活力。加之传统纹饰中对“父爱”的表现少之又少,这更让“苍龙教子”纹显得尤为独特。(据《西安晚报》)