

Yenzgiu Hwngfat Ginzchung Vwnzva Heiqmoegyau Lwgnyez Guengjsae

广西儿童木偶剧在群众文化中的发展研究

□ 施少丽

儿童木偶剧是以传统木偶剧为基础,根据儿童的审美心理习惯创作的兼具趣味性 & 教育意义的艺术表演形式。五彩壮乡民风淳朴,八桂儿女能歌善舞,独特的民族风情和鲜明的文化特色,使得广西的儿童木偶剧在我国戏剧舞台上独树一帜。新时代文化背景下,广西儿童木偶剧如何开拓创新谋求更大的发展,是一个值得研究的论题。

一、儿童木偶剧的历史发展

儿童木偶剧源于中国传统木偶戏。木偶戏,又叫“傀儡戏”,最早出现在三国,有着1700多年的历史,是中华民族智慧和艺术的瑰宝。中国作为偶戏大国,各地都有着代表戏种,品种十分丰富,例如泉州提线木偶戏、晋江布袋木偶戏、漳州布袋木偶戏、唐山皮影戏等都是首批国家级非物质文化遗产。

在广西,木偶戏多称为“木偶戏”“木头戏”,是具有浓郁地方特色的民俗活动与民间艺术。它的内容一部分取材于著名文学作品中的经典片段,如《西游记》的“三打白骨精”、《水浒传》的“武松打虎”,一部分则是来源于民间艺人自由创作的乡野趣闻。表演集民间雕刻、彩绘、戏剧表演等技艺于一体,表现形式夸张有趣,成为人们群众喜闻乐见的一种艺术表演形式。在农闲或是重大节庆,市集街口、乡间村头经常会看到木偶戏班搭台唱戏,戏之所到,人头攒动,万人空巷,场面不亚于现在的明星演唱会。木偶戏作为当时的主流群众娱乐项目,观众涵盖了老年人、青年人和广大儿童。

随着经济发展和物质文化生活的丰富,人们群众接收和可选择的文化产品逐渐增多,木偶戏不再是大众休闲娱乐的唯一选择,受众面日益萎缩,这个曾经红极一时的民间艺术逐渐被边缘化。为了提高自身竞争力,儿童木偶剧应运而生。首先,木偶戏浅显的情节体系和生动的表现形式恰好符合儿童的年龄特点和审美习惯,将受众缩小定位于儿童,是木偶戏在新时代中的一次华丽转身。其次,在“文化强国”“文化自信”的时代背景下,作为传统文化和现代教育的综合体,挖掘儿童木偶剧文化传承的社会价值和教育意义,也是时代的迫切需要。可以说,儿童木偶剧既是木偶戏收缩的产物,也是木

偶戏迎合现代文化发展自我转型的结果。

二、广西儿童木偶剧的发展现状

(一)精品剧目涌现,文化交流频繁

近年来,广西文艺市场陆续涌现一批优秀的儿童木偶剧目,有的原汁原味地反映了壮乡的风土人情,有的将木偶和其他艺术种类巧妙地结合让人耳目一新,有的大胆借助各种科技手段创新剧目形式。这些既传承着广西木偶艺术的精髓,又展现着广西儿童木偶创作的蓬勃生机的精品剧目陆续在国内外专业艺术比赛的舞台上斩获大奖:广西人偶舞蹈艺术精品《偶艺新韵》在第六届布拉格木偶艺术节上荣获“最佳艺术表现奖”和“最受儿童观众欢迎奖”;广西木偶芭蕾舞剧《小美人鱼》在国际木偶艺术节和第二届全国木偶皮影比赛中荣获金奖;广西木偶剧《拇指姑娘》在第三届全国木偶皮影戏比赛中摘得金奖;广西原创儿童木偶音乐剧《壮壮快跑》,在第二届中国南充国际木偶艺术周获得“最佳剧目奖”和“优秀演奏奖”;广西大型神话木偶剧《红孩儿》在全国木偶皮影汇演中获“优秀剧目奖”。这些精品剧目还多次在捷克、新加坡、日本、泰国、越南、柬埔寨、文莱、南美等国家和广东、上海、海南、贵州、四川、香港、澳门、台湾等地区演出,反响十分热烈,成为广西乃至全国文化交流的亮丽名片。

(二)市场需求扩增,观众认可度高

随着物质生活的提高,人们对文化的消费意识也逐渐提升。很多家长开始关注孩子成长中的文化熏陶。儿童木偶剧这一传统的文化产品伴随了各个年龄阶段家长的成长,在潜意识中有着天然的亲近感,所以很多家长选择通过带孩子观赏儿童木偶剧来了解家乡的传统文 化。近年来,儿童木偶剧慢慢成为亲子文化消费的主流,市场需求逐渐扩大。

南宁市妇女儿童活动中心作为公益性群众文化活动场所,从2017年起开始打造“公益儿童剧场”,每年组织开展公益儿童剧观赏活动近30场,其中儿童木偶剧占86.7%,儿童木偶剧的观赏人数达到12500人/年,成为该中心最受欢迎的公益活动之一。南宁儿童剧院、柳州艺术剧院等专业艺术剧院也定期上演儿童木偶剧,每次也是人头攒动、座无虚席。

除了在区内受欢迎,广西各种精品儿童木偶剧也常常被各地政府或剧院邀请到全国各地进行表演。广西木偶剧团作为区内专业的木偶表演团队,每年都受邀到广州、东莞、中山、顺德、香港等地出演将近20场,演出场面也相当火爆。

(三)剧目产量偏低,人才培养不足

与电影电视不同,儿童木偶剧的创作周期比较长,对创编团队、舞美效果的要求都比较高,道具制作的工艺也比较传统,大部分还是纯手工打造,这些条件都限制了儿童木偶剧的生产规模,产量偏低、更新速度慢在一定程度上影响了儿童木偶剧在文化消费市场的竞争力。其次,很多儿童木偶剧团存在专业人才老龄化和后备人才培养不足现象。广西木偶剧团的舞美创作部一共才有8人,其中退休后返聘的有两人。然而,即便是退休返聘的老师傅,做一把“枪把”(演员们操纵木偶时握着的木把),也得花上两天的时间。

三、广西儿童木偶剧创新发展的途径

(一)推进剧目创作新尝试

儿童木偶剧,服务主体是广大儿童。首先,要根据儿童成长需要创新剧本,要主动打破传统剧目说教的故事模式,要以儿童的好奇心为导入,结合现代教育理念和新颖的叙事风格,让孩子喜闻乐见又获得教育。其次是创新剧本创作方式,深入儿童的日常学习和生活。可以通过举办讲故事比赛等形式引导儿童参与剧本创作,将儿童天马行空的创造力和想象力放到剧本里,用孩子生活化的表达丰富剧本的语言,提高剧本的亲合力。也可以组织道具创作大赛,鼓励孩子对固定角色和场景进行道具创作或布置,提高孩子对剧目的亲近感和自豪感。还可以通过招募小演员,让孩子自己参演木偶剧,增强剧目与服务主体的互动,进而提升观众的关注度。第三,要主动开阔视野,大胆引用各种手段和途径丰富剧目展示的层次感和多样性。注重舞美效果营造,可以充分利用多媒体、幻影成像、杂技特技、水雾气泡等技术手段来营造良好的氛围,增强视觉冲击力;也可以改变叙事策略,尝试多层立体叙事发展,丰富感知途径;同时注重制造互动效应,加强观众互动,调动观众

情绪,制造现场高潮。

(二)拓展定制服务新思路

儿童木偶剧在广西有着深厚的群众基础,其独特的艺术形式非常适用于政府部门开展精神文明建设、主题活动宣传和未成年教育等活动。因此,充分发掘自身优势,密切联系政府机关及事业单位,提供定制式服务,也将是儿童木偶剧创新发展扩大业务面的有效途径。广西木偶剧团在这方面就有着许多成功的经验。近五年来,广西木偶剧团频繁到广东各地展演,这就是当地政府为了丰富群众文化生活,促进民族文化发展,政府出资组织的活动;2019年,南宁市妇女儿童活动中心以政府购买服务的形式向广西木偶剧团购买了18个儿童木偶剧,用于“公益儿童剧”活动。此外,还可以根据时事主题,例如,精准扶贫、扫黑除恶等,针对性的创作一些对口剧目,主动加强与学校、活动中心、培训机构的联系,积极送剧上门,加强互动,实现互惠共赢。

(三)开发商业推广新渠道

加大儿童木偶剧的衍生产品开发,构建以演艺为主的相关产业链,实现多枝化的产业树经营,实现效益的最大化。可以参考迪斯尼动画片 的模式,先是通过一个成熟有影响力的儿童木偶剧目,带动该剧卡通图书和音像制品的推广,进而打造由该剧主要形象作为标识的相关文化产品、生活用品的销售,例如服装、玩具、文件、游戏甚至是食品等。共同产生经济效益的同时,也巩固了该剧的社会知名度,实现多赢效果。

(四)探索人才培养新模式

积极申请政府科研课题或资金,联动专业戏曲院校加强对木偶艺术的研究,加大对木偶剧专业人才的培养和木偶理论的研究,对相关科研人员给予资金支持,并鼓励将其科研成果转换到具体实践中来,从而完善整个木偶剧发展体系。同时加强校企合作,形成订单式培养模式,增强从业人员的专业能力,提高人才的利用率,将年轻有活力的艺术血液补充到儿童木偶剧这个传统文化行业中来,增加行业生气。

(作者单位系南宁市妇女儿童活动中心)

Loqqangj Swnjcienz Caeuq Hwngfat Fwen-dujgvaij Ndawbiengz Baihbaek Guengjsae

浅谈桂北融县民间土拐山歌的传承与发展

——以融安民间土拐山歌为代表性

□ 秦其平

广西桂北融县民间土拐山歌,也叫百姓山歌。是桂北地区汉民族方言中用以记述、叙事、交流情感而传唱的一种地方民歌。流传于广西桂北融安、融水两县以及罗城、柳城等汉民族聚居地区,以融安县长安、浮石、大良、潭头、东起、沙子、泗顶、大坡以及融水和睦、永乐等乡镇最具代表性。据老《融县志》记载:汉族先民自秦汉时期就相继进入广西桂北融县(今融安、融水)和柳城、罗城等地区,土拐话(本地方言)是当地主要方言。民间土拐山歌传唱自唐宋以来,至今已有一千两多年历史。民间每逢年节、红白喜事、新年吉庆都必唱山歌。规模最大的是每年农历七月初七,即“七夕乞巧节”。初七这天是融安县的土拐山歌会期,也是本地区汉民族民间民俗的传统节日,各乡镇、村寨都自发组织起来举办“土拐山歌会”。人们以歌传情、以歌交友,寄寓对美好生活的追求。千百年来,融安土拐山歌一直盛行于民间,为广大人民群众所传承。

融安县位于广西桂北山区,今辖于柳州市。自公元前112年(西汉元鼎5年)设郁林郡潭中县以来,历齐熙县、齐熙郡、东宁州、融州、

义熙县、融县、融安县至今已2100多年。全县总面积2905平方公里,总人口32万,辖6镇6乡153个村(街、社区),聚居汉、壮、苗、瑶、侗等19个民族。北邻侗乡三江侗族自治县,西连苗乡融水苗族自治县,南与柳城县交界,东与永福县接壤。自然景观与人文景观独特,民风纯朴、文化繁荣。历来是湘、黔、桂三省(区)交界中心区域和商品集散地。县城长安镇市场繁荣,商贸兴旺,民风淳朴,文化底蕴深厚。民间民俗文化丰富多彩,千百年来,民间土拐山歌在本地方民族文化发展中占据了极其重要的地位。

一、土拐山歌的语言特点与表现方式

融安土拐话是当地汉民族主要方言,民间土拐山歌其语言特点表现在语音保持着古音韵系统,声母少而韵母多,古代辅音韵尾保存较为完整,阴声韵与阳声韵对应整齐。其演唱形式是以男女对歌为主,表现爱情内容的称为“日歌”,叙事、逗趣或猜谜的则称之为“夜歌”,题材包括劳动歌、生活歌、劝世歌、喜庆歌、时政歌和情歌等。每首四句,以五言七言为主,逢一、二、四句多押平声韵,五声调式,主音阶5、6、1、2、3、5,由一人主唱,一人或多人伴唱,形成两个声部效

果。歌词善用赋比兴手法,尤以双关语句见多,歌词严谨,音调婉转,歌声美妙而动听,给人一种清新愉悦、自由浪漫的情感,具有鲜明的地方特色。

在传统的桂北山歌语言中,主要有壮语、柳州话和土拐话等三种地方语言山歌,其表现形式分为“欢”与“加”两大类。“欢”是流行于泗顶、桥板、沙子等壮族聚居地区的壮族山歌,通常也称为“壮欢”,用壮语演唱。基本形式是“四句欢”,每段歌为五言四句。歌词韵脚独特,为“腰脚韵体”。另一类就是流传于融安、融水汉民族地方长期传唱的“土拐话山歌”和在壮汉民族长期杂居盛行的“桂柳话山歌”叫“加”。这是各民族文化交流融合的产物。唱“加”时,歌手按约定俗成都用汉语方言答唱,腔调接近口语,群众一听便懂,特别富有吸引力。“加”的歌词基本形式为七言四句,与古体诗韵脚大致相同,一、二、四句押韵或二、四句押韵。如桂柳话唱:“党和政府关怀多,如今过上好生活。种田种地有补助,半夜睡梦都唱歌”。土拐话所唱的山歌歌词形式与桂柳上基本相同,亦为七言四句,一、二、四句押韵或二、四句押韵。只是在演唱形式和

运用地方语言上有所区别。如土拐话唱:“党和政府关怀多,如今生活过得好,种田种地有补助,半夜睡梦也唱歌”。其歌词意义和表达形式是相同的,只是一、二、四句末尾的所押音韵不同。又如土拐歌《调情》“高山岭顶有莨藤,藤小开花十二层;伢俩有心爬上去,管它藤断石山崩(用土拐话唱押韵)。”有时为强化语气,从而达到不同的艺术欣赏效果,改为以三字句开头,如土拐话唱《哥想妹》“想妹多,想妹多了睡不好,半夜睡梦哥喊妹,喊来喊去醒哥嫂。”又如《妹想哥》“妹心懊,想哥得多病成痨;不信你到妹门看,药渣堆有几尺高。”这样就形成了三七七七结构的“三言首”格式,演唱起来更加悦耳动听而别有韵味。

还有是在演唱情歌这类偏于抒发情感的山歌时,于歌首加特定韵(衬)词,如以“哎”“呀”“嘛”“个”作引音,声音由高到低,委婉缠绵。如(土拐话):

不加特定韵(衬)词:

跟你唱歌且聊天,炒菜冇知放油盐。

冇放油盐也冇罢,火火烧锅菜臭烟。

(未完待续)