

非遗传承焕新彩 匠心独运谱新篇

——大型原创红色木偶剧《战马红旗》孝义东风剧院震撼首演背后的故事

□ 文张丽妍 图孙燕

2015年，木偶剧《义虎千秋》赴台湾六个县市，参加首届“亚太传统文化艺术节”，获“两岸文化交流贡献奖”；

2017年，木偶剧《美猴王》赴荷兰海牙、阿姆斯特丹参加“中国映象非遗展演”，获“表演金奖”；

2021年，《义虎千秋》应邀亮相参演首届中国南充国际木偶艺术节，获国际“优秀剧目奖”；

早年间，孝义木偶戏仅流传在孝义市及周边市县，如今已走出山西，远赴香港、台湾及海外多国交流展演，成为孝义文化的一张特色名片。

自1954年建团后，孝义市皮影木偶剧团长期作为孝义的“文化使者”对外进行交流，特别是近年来，成果尤为丰硕：

2018年，被山西省文化厅命名为“山西省首批对外文化交流基地”；

2021年，剧团登上央视《国家宝藏》，被孝义市表彰为“优秀人才团队”；

2022年，被山西省文化和旅游厅评为“山西非遗保护优秀实践案例单位”。

近年来，孝义市皮影木偶剧团坚持创新活态传承“国家级非遗”“三晋奇葩”“孝义文化一绝”，在技艺提升、打造精品，惠民演出、情系群众与走向全国、放眼世界的登台亮相中，不断擦亮孝义文化名片，彰显着孝义的文化自信。

接续传承

非遗技艺 焕发生机

走进孝义市皮影木偶剧团，演艺厅一派热闹，演职人员正在认真排练节目，培养彼此之间的默契、精心打磨每一个细节。经过反复琢磨推敲，相互交流，剧中木偶人的一动一静、一颦一笑、一唱一和都渐入佳境。

“木偶的精髓就是人偶合一，上下传神。木偶本身是没有生命的，但是你赋予了木偶生命。”孝义市皮影木偶剧团团长刘亚星说，舞台上的“惊鸿一瞥”，背后却是日复一日的“举团修炼”和日日新、又日新的“匠心求索”。

台前，皮影、木偶在艺人手中大显身手，尽情演绎精彩故事，幕后，匠人们用双手创造，用心赋予他们生命。

据考证，孝义木偶戏有800多年历史，形成于宋代，属于杖头木偶戏。在20世纪80年代之前，剧团制作的木偶很多都是以木质雕刻工艺制作，演员表演起来很费力，后来剧团在造型方面改进技术，借鉴漆器的制造工艺，采用纸脱胎技术，给孝义木偶的制作带来了极大的进步。制作一个木偶，需要造型、翻模、脱胎等四十余道工序才能完成，考验制作者的美术、刺绣甚至是缝纫的功力。

人才培养是一个剧种保护和传承的基础。“近年来，为了非遗人才得以延续，从幼儿园、小学、初中到高中、大学，孝义开展了7个非遗项目进校园。”孝义碗碗腔剧团团长郭纹铭说，最早在2016年，孝义中和路小学第二课堂就成立了碗碗腔戏剧社，从服装到道具全部配备。2018年，碗碗腔剧团和孝义中学签订协议，通过非遗进校园，从小培养孩子们对非遗的兴趣。

让非遗技艺火起来，还要重点解决人才断层问题。2022年8月，孝义市政府与吕梁市艺术学校达成战略合作意向，并签订意向书，委托吕梁市艺术学校非遗班为孝义培养80余名学生，这些学生毕业后将择优聘用至孝义市碗碗腔和皮影木偶剧团。

孝义市非物质文化遗产中心主任梁珠说：“孝义市的这一非遗人才培养创新之举目前在全省都走在前列。几年以后，两个剧团‘新的春天’就来了，而通过在发展中不断地推广、发掘、传播，孝义的非遗技艺也渐渐火起来，传承保护工作取得长足发展。”

创新转化

非遗艺术 温润心灵

2023年12月17日晚，由孝义市皮影木偶剧团倾情演出的大型原创红色木偶剧《战马红旗》在东风剧院首演。“演出融汇木偶、碗碗腔、皮影等国家级非遗，结合声、光、电特效，以及戏中戏舞台造型、人偶同台等表演亮点。”刘亚星说。

不同于以往幕后操纵木偶的表演形式，人偶同台入戏是此次剧目的一大突破，但同时也为演员们带来了不小的挑战。变无生命为生命化，无情物为有情物，演员们不仅用双手，更用全部身心，与木偶角色融为一体，将精彩的故事演绎得出神入化。观众被剧情深深吸引，更被演员的精彩塑造抓住眼球，全场掌声此起彼伏。

“很紧张，一个多小时的剧目里，我们的演员既要表演，又要唱、道白，还要推景，突破以往分工不同的传统，给我们一个很大的挑战。”演员穆永明在现场说道。

经过主创团队精心策划，这部剧用引人入胜的故事，不仅给观众献上了一场红色故事与非遗木偶联袂的舞台艺术盛宴，更是一堂生动的红色党史课，更是一首英雄赞歌，达到了思想性、艺术性、观赏性、教育性的和谐统一。

作曲设计、中国戏剧学院硕士、山西艺术职业学院戏剧研究所三级作曲王瑛介绍，“在作曲过程中，我们选取了碗碗腔作为它的基本素材，既保持碗碗腔本身剧种风格的品质，又力求做到具有时代性，符合当代观众的审美需求。”

在传承古老技艺的基础上，让传统文化更符合时代审美，孝义市皮影木偶剧团在剧目编创、表演形式、人才培养、木偶制作等方面不断探索求新，让古老剧种焕发时代生机。“把声、光、电、AR、VR这些先进的技术和咱们的皮影木偶戏结合，将科技创新与艺术传承相融合，让木偶在舞台上更有灵动性，更有趣味性。”刘亚星说，孝义非遗文化在不断地进行改革和创新，展现出新的活力。

除此之外，在木偶戏内容创新上，剧团依托数字技术，创作短平快视频，节目以舞蹈、特技、绝活为主，老少皆宜。“这样就能适应不同的多元化的文化市场，也能满足更多观众对文化的需求。”

以文为媒

百年非遗“景”上添花

在繁忙的创作演出之余，孝义市皮影木偶剧团还自觉肩负起传播推广木偶皮影艺术的重任。“当前，木偶皮影艺术被纳入非遗保护范畴，各级部门给予了前所未有的支持，使我们有希望通过创作向大众展示艺术成果。”

在刘亚星看来，通过深度挖掘孝义文化特色，精心打造优秀剧目，持续开展送戏下乡、非遗进社区、进校园等活动，可以让传统文化更好地扎根于群众、服务群众，也让非遗在这片土地得以再续辉煌。

同时，通过非遗进景区，将非遗与旅游深度融合，扩大了知晓度。开设周末剧场，采取政府采购模式，对市民免费开放，增强了群众基础。2021年，孝义市被评为山西省首批文旅建设先进县。

去年“五一”期间，孝义市皮影木偶剧团在北京龙潭中湖公园举行“晋彩非遗京尚文创”2023晋京非遗文创游园会活动。皮影戏《连年有余》《龟与鹤》，木偶戏《长舞狮》《美猴王》等让观众领略到了非遗的独特魅力，感受到传统文化的博大精深和生生不息。值得一提的是，6月26日，剧团参加了天津夏季达沃斯论坛“山西之夜”，木偶戏《偶艺乐园》中的四个绝活表演，让中外宾客体验到中国优秀的传统文化，这是孝义非遗又一次对外精彩亮相。

作为山西省唯一的皮影木偶艺术专业官方表演团体，自2017年以来，孝义市皮影木偶剧团已累计演出500余场。

当前，木偶皮影艺术创作技艺不断更新、题材更加丰富多样，涌现出一大批反映时代、弘扬民族精神的作品，艺术表现力增强，符合当下观众的审美需求。记者了解到，近几年，孝义市皮影木偶剧团成绩喜人，2022年创排了反腐倡廉皮影系列剧《清风》《除恶霸》《招标》《碰钉子》《责任》《如此福利》，2023年创排了消防安全皮影系列剧《楼道曲》《常闭防火门》《医院的危险》《商场不是“伤场”》，2023年创排了大型木偶情景剧《偶艺乐园》和《战马红旗》。

一代接着一代的艺人，接续奋斗，在传承传统技艺的基础上，不断探索与创新，不仅让孝义皮影木偶获得了新生，也让这古老的剧种，在新时期散发出了新的魅力。非遗文化渐渐走出“深闺”，大放异彩，从“静态传承”迈向“活态传承”，焕发出旺盛的生命力，用璀璨文化助力孝义高质量发展。

