

雕刻中的光影人生

——记孝义皮影制作技艺非遗传承人胡发伟

□ 文/图 李竹华

一支笔、一把刀、一张牛皮、几许颜料……孝义皮影制作技艺非遗传承人胡发伟坐在自家的皮影工作室窗前,埋头雕刻皮影,刀起刀落间,皮影人物跃然而出。在这20平方米的工作室,一个个色彩绚丽各式各样的皮影艺术作品显得格外亮眼,有神仙妖魔、飞禽走兽、亭台楼阁、武将仕女,也有《四大美女》《骏马奔腾》《十二生肖》等工艺礼品,这些作品色泽鲜艳,构图简洁,雕工细腻,造型别致,在亮光下可显出立体感,具有独特的审美价值。

“一口叙述千古事,双手对舞百万兵。”说的是皮影戏艺人凭一张白布、两根竹竿,便让一张牛皮演绎千军万马和世间百态的精彩故事。而华丽的皮影,都是皮影艺人一点点刀雕彩绘而成。今年52岁的胡发伟就是山西“皮影之乡”孝义皮影制作技艺非遗传承人,他16岁时因一场意外造成左大腿高位截肢,本就家境贫寒的他为了生存,先后学习了钉鞋、刻章等。一次偶然的机会,他给皮影剧团修复损坏的“影人”和道具时,接触到很多漂亮的传统皮影作品,便对这门艺术产生了浓厚的兴趣,从此喜欢上了这门手艺。后经人介绍拜皮影老艺人陈义文、梁全民和李世伟为师,开始学习皮影雕刻技艺。由于他从小酷爱美术,勤奋好学,善于思考,进步很快,经他手雕刻出的皮影,人物鲜明,栩栩如生,惟妙惟肖。

孝义皮影,起源于春秋战国时期,是中国最早的皮影发源地之一,是集光影、雕刻、说唱等为一体的综合性表演艺术。皮影的雕刻制作繁而不乱、简而不疏、刀法犀利、色彩简洁,线条遒劲有力,既于古朴粗犷中显现出古老艺术的率真气质,又体现了黄土高原浓厚的民族文化内涵,成为孝义闪亮的文化名片,同时也是这座城市对外文化交流的窗口。雕刻,是皮影的重要组成部分,从选皮、制皮、绘图、雕刻、染色、封色等10多道工序,刻三四千刀才能变成色彩斑斓的“影人”上戏。在孝义有座中国唯一的皮影木偶艺术博物馆,馆内珍藏了明、清时期孝义一带皮影的实物以及演出道具,后院还有数座移建的专演皮影木偶戏的乐楼。胡发伟的皮影工作室,就在皮影木偶艺术博物馆旁。

胡发伟在传承皮影雕刻这项传统技艺的过程中,深钻细研,在继承学习本地皮影老艺人技艺的基础上,创造性地融入自己的技

能和思想感悟,不断大胆尝试创新,融入时代元素,不断从工笔画、刺绣、剪纸纹样等艺术作品中吸收养分创新雕刻工艺,创作了多部作品,赋予了皮影雕刻技艺更多的表现内涵。比如,用皮影艺术给美女换上更漂亮的头饰,画上樱桃小口,使得人物形象更加写实地表现出女性直观魅力,赋予她更强的灵魂。2023年,在山东第四届全国残疾人展能节上,胡发伟现场雕刻了一件柳叶蛾眉、发髻高绾的古典仕女作品。令人叹为观止的是,从脸部到发髻之间拇指大小的面积上,竟雕出了36根头发丝,每根直径不到0.18毫米,雕刻过程堪比外科手术,观展人员围观点赞,连连竖起大拇指。胡发伟说,我很高兴有这么多人看到我的作品,也希望更多的人了解孝义皮影,我要不断学习,不断进步,把国家级非遗项目传得更久远。他向许多参观山西展区的游客介绍:“头发丝太细,不能描样,只能凭经验跟着感觉走,转刀转不好头发丝就断了,皮影就毁了。要掌握皮影雕刻这门手艺的绝活,必要人刀合一、物我两忘,没有很强的设计绘画能力和十多年的雕刻功底很难做到。”

在皮影雕刻上,胡发伟创造性地将皮影底图、元素方面、深钻细研,以至于雕刻时更加得心应手,作品更加活灵活现,增强了表现力。曾为如何谋生而犯愁的他,在与非遗技艺、传统技艺接触碰撞后,不仅找到了生活的方向,还通过这门手艺养活了一家人,也使这一古老的技艺得到最美传承和长足的发展,更让孝义皮影戏这一古老的民间艺术重新焕发出勃勃生机。他说:“我对自己的定义就是皮影文化的传播者、自食其力的手艺人。”

胡发伟说:“要想让皮影人物栩栩如生、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。”经过20多年的刻苦钻研,胡发伟在皮影刻刀研磨方面不断革新,针对不同的刀法刻绘需求,他创造性地将皮影刻刀研磨成37把各种规格的独特工具,使雕刻更加得心应手,创作的作品有很高的观赏价值。雕刻皮影讲究的是转皮走刀,刻刀把不同,每一个线条都会传递出独有的韵律与节奏。其次,根据牛身上不同部位的牛皮特性选材,让皮影作品更加具有表现力。在皮影底图元素方面他也做了深入发掘,从古代元素到现代人们的生活场

景,极大地丰富了皮影的表现内涵。为适应时代发展和顾客的需求,他开发出17款形态各异的框架和包装,与此同时,在染色方面也大胆创新,将原来的骨胶改成牛皮胶,使染出来的皮影艳丽而火爆,使得粗犷质朴的孝义皮影展示出精细灵秀的一面。

痴迷20余年的胡发伟凭借精湛的技艺,在皮影雕刻领域闯出了自己的一片天地,被评为市级、省级、国家级非遗文化代表性传承人,一路走来收获,不仅成为山西省工艺美术大师、国家级非遗保护项目的传承人,还多次获评孝义市级和吕梁的“自强模范”。并先后培养了10余名徒弟,都活跃在皮影演出和雕刻行业。为了能用匠心将这门精湛的技艺传承下去,他多次在政府的支持下,带领弟子们深入乡镇社区进行就业技能培训,培训学员1000余人。并到校园里与孩子们分享皮影文化。他说:多让孩子们接触皮影,将来就会有人传承这门艺术,要不在掌握皮影雕刻技艺的年轻匠人越来越少,如果有人愿意学,我还愿意免费教,这也是我作为一个非物质文化遗产传承人的责任。这句常挂在嘴边的话映射出他对皮影事业的热爱。如今,他的工作室被山西省总工会、山西省文化和旅游厅命名为传统工艺(手工艺)大师创新工作室和山西省工艺美术大师工作室称号。他先后设计创作各类皮影作品10000余件,作品《关公图》《四美女图》《状元图》《五虎上将图》等精品力作在省、市以及全国举办的各项活动中多次获奖,并远销美国、日本、加拿大、新加坡等国家,备受国际友人喜爱。皮影作品《孝义舰》,受到省、市领导的一致好评。

从学徒到如今的成就,胡发伟经历了常人难以想象的艰苦磨炼,每天废寝忘食,在工作台上一坐就是一整天。日复一日、年复一年,胡发伟用勤劳的双手坚持着皮影雕刻制作这门传统手艺,不仅以平静的心态自食其力,同时还展现了残疾人积极向上、自强不息的良好精神风貌。

胡发伟说,皮影给了他无限的想象空间和自由,他想把老祖先传承了上千年的手艺传承好,沿着千年皮影的传统雕刻手法,在传承这一古老技艺的道路上不断探索,不断进步,不断前行,在皮影人生里,期待着通过自己的双手让这门来自于黄土地古老艺术再绽光彩,走向更远。

胡发伟在潜心创作

