

“科技+”助力孝义木偶剧焕新颜

文化视点
wenhua shidian

《义虎千秋》是由孝义市皮影木偶剧团演出有限公司以山西孝义当地流传上千年的神话传说创作的一部大型原创碗碗腔木偶神话剧。该剧取材于当地民间流传的“义虎救樵夫”的故事,通过人与虎的感人神话故事,折射出人与自然和谐相处的道理;以生动、鲜活的艺术呈现,将“孝”“义”文化与现代价值观相结合,传达了感恩、孝道、忠义等中华优秀传统文化的精髓。

该剧充分运用碗碗腔、木偶和皮影等地方特有的艺术形式,融入多媒体现代化科技手段,尤其是影像多媒体,在创新的艺术享受中,对青年一代进行精神洗礼和价值重塑,是一部弘扬中华精神、传播正能量的好戏。

人与动物的世界性题材
传递爱与和谐

剧中人与虎多次在危难中相互解救,表现了善良纯洁的情感不分等级、不分种类是相互的,也是世间最珍贵无价的,著名戏剧家欧阳逸冰观看本剧说:“《义虎千秋》是世界性的大题材,是可以为世界所接受的。”通过人虎奇缘所蕴含的珍惜世间一切生命、珍爱与动物和谐关系主题,把人与虎一次次的戏剧性相遇所发生的故事演示给人们。这也是木偶戏与时俱进的重要特征,通过创作一些关于环境保护、家庭亲情、社会和谐等主题的剧目,引发观众的共鸣与思考,吸引更多不同年龄段、不同社会背景的观众关注与喜爱木偶戏。

多媒体现代化科技手段
增添新光彩

在依托传统木偶剧表现形式的基础之

《义虎千秋》剧照 ■ 资料图

上,做了许多新的尝试,使现代影像艺术巧妙地与古老悠久题材和原汁原味的戏曲音乐相结合,形成了有机的艺术整体,进一步创新丰富了传统木偶剧的舞台表现形式,让古老的艺术焕发出崭新的艺术魅力,符合现代观众的审美需求,产生了较好的演出效果。尤其是运用影像多媒体作为视觉构成的内核,以“影像思维”作为舞台画面的“现代发动机”,引领全剧的视觉观赏性,形成有机的艺术整体,整个舞台呈现简朴大气,一改过去小木偶小景物的思维惯性。山西民居和地标性建筑中阳楼的反复出现,显现了浓郁的地域文化色彩,剧中沈兴、师爷、猎人和动物的偶形设计生动传神,给人印象深刻。如在《义虎千秋》第三场的“老虎救沈兴出坑”

一段戏中,所用“互动”表演灵感来自“人屏互动”(即表演者与影像之间进行“人”“屏”交互表演)。在这个成熟概念的基础上,把“人”换成“木偶”,以“舞台布景+多媒体表演”作“屏”,于是就有了今天所看到的义虎跳入陷阱解救沈兴出坑的“偶”“屏”交互表演,实现了现代视觉艺术理念与传统木偶表演技艺的融合。

创新木偶制作工艺
突破传统局限

在木偶的制作过程中进行了创新,使其富有时代意味,更加精致考究。过去用木头为主要材质做成的道具,制作复杂、较为笨重,

不利于演员表演,时间一长,木头易腐,因此在本次的木偶制作中,大胆创新,改进工序和材质,先用泥塑,再做模子,然后用纸一层层地往上糊等 30 多道工序做成的道具较为轻便,易于演员的表演,同时制作纸张的过程中,加入一种名为白发的中草药,使得道具具有防腐的功效。比如,用纸制的偶头转向灵巧、便于控制,机关多样、动作丰富,因杆在外,身体塑形自由,整体感强,突破了传统造型的局限,更符合时代和人物的需要。

改变舞台呈现形式
增强观赏效果

在传统杖头木偶剧目的舞美上进行创新,有效解决木偶小、画面小、布景小的问题,将杖头木偶的传统挡板作为舞台画面和布景体量的有机组成部分纳入整体画幅,增强木偶剧的视觉冲击力。这样使观众更直观,不会感觉木偶太小,不会觉得看起来不清楚,使木偶与大布景的比例更加协调。同时满足观众对于幕后演员表演过程的好奇心理,在尾声部分采用了人偶同台的表现手法,提高了演出的观赏效果。整场演出以木偶现场题字作为结尾,演员高超的操控能力和书法技艺把整个演出推向了最高潮,大大增加了剧目带给观众的震撼力。

孝义碗碗腔、木偶戏是珍贵的非物质文化遗产,以此为基础创作的大型碗碗腔木偶神话剧《义虎千秋》是其中的经典剧目,实现了非物质文化遗产与中华优秀传统文化的结合,深化了主题,使故事更具有时代意义。在社会各界、非遗传承人的共同努力下,孝义木偶戏、碗碗腔在新时代焕发出新的生机与活力,在文化艺术的舞台上闪耀独特光芒,为中华优秀传统文化的传承与弘扬作出更大的贡献。

文化紫语
wenhua xuyu

创新数字技术运用 满足群众文化需求

张彩云

近期,工业和信息化部等部门加快政策部署,深入推进数实融合、发展壮大数据产业,激发数字经济发展新动力。有研究预测,到 2030 年,我国数字经济规模将超过 80 万亿元。在数字化浪潮中,依托数字技术所形成的文化新业态正是数字经济领域新的增长点之一。

与传统技术相比,数字技术凭借多元化的表现形式能更好营造“置身其中”的互动式体验,拉近大众与文化之间的距离。前不久,中央广电总台推出首场 AIGC(人工智能生成内容)大型晚会“AI 奇妙夜”,采用 AI 技术成功打造了星际等场景,让观众仿佛身处星空之中,沉浸式体验宇宙的浩瀚。贵州长征文化数字艺术馆推出的沉浸式演艺《红飘带》,集合了 AI 虚拟交互、全息影像、全维度机械运动、虚拟现实技术、三维声场等最新技术,精彩还原红军长征历程,带领观众重返历史场景,让红色历史从平面走向立体。数字技术充分发挥自身特点及优势,让人们得以更真实地感受自然的广阔与历史的深沉,依托其生长的文化创意拓展了文化产业内容,加速推动文化产业数字化。

让文化作品得到长久保存是文化创作者的梦想,而低价且快速获取文化作品则是消费者的需求,数字技术的应用为更好对接文化消费供需提供了新的可能。近年来,文化传承保护方面的数字化实践比比皆是。例如,“数字圆明园”项目通过数字采集、数字存档,完成了圆明园 1:1 数字模拟搭建,以数字化的方式实现了“复活”文化遗址的梦想。这些数字艺术品不仅传递了文化创作者的思想,也为文化消费者提供了更丰富和优质的选择,让文化创作者和消费者完成“穿越式”互动,让人们更深刻地体悟文化中蕴藏的价值与智慧。

多样的文化创新与活跃的文化市场为数字文化产业发展注入更多活力。数据显示,2024 年前三季度,文化新业态行业对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率达 68.2%,其中,娱乐用智能无人飞行器制造、互联网搜索服务、互联网文化娱乐平台、多媒体游戏动漫和数字出版软件开发、互联网广告服务、数字出版等 6 个行业小类营业收入呈同比两位数增长态势。不难发现,这些增长态势明显的行业均具有突出的数字化特征。以其为代表的数字文化产业的蓬勃发展,扩大了数字产业的经济外延,丰富了数字产业的文化内涵。

当前,数字文化已深度融入我们的日常生活,在丰富消费者精神文化需求的同时,也对文化产品与服务的供给提出更高要求。我们应创新数字技术的使用与表现,深度挖掘文化丰富内涵,推动文化与技术的深度融合,让数字文化成果更好惠及全体人民。

文化信息
wenhua xinxi

“欢乐中国年·山西好 CITY” 山西文旅国际推广活动举行

科学导报讯 1 月 17 日,“欢乐中国年·山西好 CITY”山西文旅国际推广活动在太原举行。

活动现场,“来山西过大年”新春非遗推介、“Hello! 山西”美食品鉴活动同步举办。活动中,嘉宾们欣赏了春节民俗舞台剧《寻年》,通过视频了解了山西 11 市的年俗、民俗、活动、玩法攻略。省贸促会发布了系列入境旅游政策。外籍嘉宾围绕古建、美食、民俗、康养、年俗等内容,推介了“山西最 CITY”入晋旅游玩法。外籍达人代表推介了十条冬季入晋必打卡线路。

张婷

“乙巳迎春·翰墨拾光” 十人书法展飘香文瀛湖畔

科学导报讯 1 月 18 日,“乙巳迎春·翰墨拾光——山西省书法教育研究会同人书法作品展”在太原文瀛湖畔的彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆璀璨开展。展览汇聚了十位创作者的近百幅书法佳作,这也是他们为即将到来的蛇年献上的新春贺礼。

此次展出的作品风格多样,内容丰富,涵盖真、草、隶、篆、行五体,充分展现了创作者对书法继承与创新的积极探索。本次展览将持续至 2 月 17 日,为广大书法爱好者和市民提供一场不容错过的文化盛宴,让大家在墨香中感受传统文化的魅力与力量,共同迎接充满希望的乙巳蛇年。

范璐

晋祠·唐刻华严石经陈列馆开馆

科学导报讯 晋祠·唐刻华严石经陈列馆 1 月 16 日开馆。陈列馆开馆仪式由太原市文物局主办,太原市文物保护研究院、太原市晋祠博物馆承办。

晋祠·唐刻华严石经陈列馆开馆,为晋祠博物馆增添了一张亮丽的文化名片,为太原市文物保护利用注入新的活力,也为历史爱好者和研究者提供了一个全新的探索平台。晋祠博物馆将继续积极借力高校人才优势、科技优势,加强历史文化、文物保护和活化利用等,深入挖掘阐释晋阳文化、三晋文化、中华优秀传统文化,赋予时代内涵。

陈辛华

旅游迎春 休闲过年

1 月 18 日,由山西省文旅厅主办的“旅游迎春、休闲过年”2025 山西新春旅游休闲宣传推广活动暨“欢乐中国年·地道山西味”文旅嘉年华启动仪式在忻州古城拉开帷幕。活动现场,极具地域特色的踢鼓子秧歌、划旱船、舞狮等民俗表演热闹非凡。图为传统舞狮表演。

王昕摄

文化人物
wenhua renwu

罗继兰:相约新春剪纸的非遗传承人

科学导报记者 杨凯飞

农历蛇年渐行渐近之际,在高平市建宁乡西沟村,有一位默默耕耘的文化使者——非遗剪纸传承人罗继兰,她正在用那双似有魔法的巧手,将一张张普通的红纸变幻成充满活力且福气满满的蛇年剪纸,喜迎新春佳节的到来。

踏进罗继兰的家门,满墙和满桌的剪纸作品如同灵动的精灵,瞬间映入眼帘,每一幅都像是在诉说着自己的故事。戴着老花镜的罗继兰,宛如一位虔诚的使者,在红纸与剪刀的世界里专注耕耘。一手拿着红色宣纸,一手拿着精致剪刀,只见双手上下翻飞间,一幅活灵活现的蛇年生肖剪纸作品便呈现在《科学导报》记者面前。罗继兰对记者说:“每年春节,我都会创作一些生肖元素的剪纸作品送给亲朋好友,既可以增添喜庆年味,也表达了对新一年的美好祝福。”这些剪纸承载着罗继兰满满的希望。

在目不暇接中,罗继兰拿过一幅精心创作的“蛇盘兔”剪纸作品递给记者,这幅作品历时一周创作完成,内含寿桃、石榴、双钱、蝙蝠、牡丹、元宝等各种寓意吉祥的纹样,灵

动鲜活。尤其是那里面的寿桃、石榴等吉祥纹样都是罗继兰对生活祝福的符号,是对即将到来的乙巳蛇年的期待。八组蛇盘兔仿佛在悄悄诉说着古老传说中的富足和吉祥,兔子旁边的盘长结像一条福运的丝带蜿蜒其中。“老话说得好:‘蛇盘兔,必定富’,蛇年快到了,我就想用这种方式祝愿大家事事如意、财福双全。”罗继兰说。

今年 70 岁的罗继兰是山西省民间剪纸艺术家协会会员、晋城市工艺美术大师、晋城市乡村工匠、晋城市非物质文化遗产高平剪纸和刺绣传承人。多年来,她匠心独运、传承创新,潜心钻研剪纸技艺,将生活中的所见所感、点点滴滴融入一幅幅剪纸作品中,创作出了一系列主题丰富、寓意美好、生活气息浓郁的剪纸作品,并多次获奖,广受大家喜爱。罗继兰总是深情地说:“剪纸艺术就如同这一古老文化底蕴的根,新春剪纸作品就如这根上长出的枝叶、开出的花朵,我有义务让更多人看到这花朵的茂盛。”

一张红纸,一把剪刀,一双巧手,一份匠心,罗继兰深知剪纸艺术传承的重要性,她经常去文化馆、学校教大家学习剪纸。当一

幅幅稚嫩的作品跃然眼前,罗继兰总会抑制不住内心的激动,她觉得只要坚持,剪纸技艺的未来就会更加璀璨。罗继兰不断推陈出

新,用特色为剪纸艺术添砖加瓦,用坚守让剪纸艺术“活”起来、“火”起来,从不懈怠、从不失约。

罗继兰在剪纸 ■ 图片由受访者提供