

杨亚州：让「非遗」木偶活态传承

□本报记者 潘园园 文图

木,更是一种文化自信。

非遗之花绽放校园

2010年,杨亚州被评为“漳州木偶头雕刻”的省级传承人,传承的重任落到肩头。然而,随着时代的变迁,传统的木偶戏表演越来越难获得年轻人青睐,木偶雕刻要如何焕发新生?

“木偶雕刻是一个时代的象征,万万不能断了传承。”杨亚州说,所幸,儿子杨斯颖不仅传承了技法,还在传承模式上作出新探索:将木偶戏制作成数字媒体并搬上荧幕。

“非遗文化的种子要在更多新生代中生根发芽,才能更有生命力。”杨亚州说。2019年,民进漳州市委会组织调研人员深入文化部门、学校、民间文化团体就全市非遗项目传承工作情况调研,最终形成《关于全面推进非物质文化遗产进校园活动的建议》的调研报告,并作为漳州市政协十三届三次会议上民进团体提案,引起重视。

“希望校园成为非遗保护与传承体系不可或缺的重要阵地,让非遗在青少年心中深深扎根。”民进漳州市委有关负责人介绍,在提案的推动下,漳州市教育局、文旅局制定并印发《漳州市非物质文化遗产进校园活动方案》,采取有效措施,在全市深入开展非遗进校园活动,建设一批文化底蕴深厚、具有地方特色和时代特征的非遗传承特色学校,开展丰富多彩、积极向上的校园文化活动。

11月20日,在漳州一中西藏班,藏族孩子们随着杨亚州的介绍,重新认识木偶戏,在生动有趣的表演中打开了欣赏闽南文化的视域,播下民族团结一家亲的种子。

小学、中学、开放大学……如今,杨亚州几乎每天都穿梭在各个学校,开设木偶社团,将非遗的种子播撒。“老了退休了,要多做点有意义的事,才不枉此生。”杨亚州动情地说。

“我非常喜欢木偶课,可以玩中学,学中玩,很开心。”漳州市实验小学三年级学生王舒辰说,平时喜欢画画的她,每次给木偶上色都非常用心,看到自己制作的独特木偶,心里满满的成就感。小木偶也成为她的好朋友,陪伴她成长。

“传承和发展闽南文化精髓,对每位传统技艺工匠来说,任重道远。”杨亚州说。

“我手里拿着的木偶头是戏曲里的旦角,同学们觉得它好看吗?”日前,漳州市实验小学木偶社团课上,国家级非遗“漳州木偶头雕刻”的省级传承人杨亚州正给三年级的同学展示木偶。

打磨,上土,风干……在杨亚州的指导下,孩子们手中的木偶头变得活灵活现。

“非遗木偶只有被更多人看见,才能被了解、被热爱。”年过七旬的杨亚州坦言,如今最大的愿望就是让木偶雕刻得到传承,在孩子们手里“活”起来。

六十余载钟情木偶

谈起木偶,74岁的杨亚州如数家珍。在他看来,一尊人物、一只动物,都有它的生命和灵魂。

杨亚州出身于漳州著名的布袋木偶世家,家中五代从事布袋戏艺术表演工作。祖父杨高金为清末“福春派”戏曲宗师,其父杨胜更是福建北派布袋戏艺术一代宗师,他从小在戏班子长大。父亲有意传授木偶表演技艺于他,但性格内向的他却对木偶雕刻情有独钟。

于是,父亲就将9岁的杨亚州送到艺校主教师傅雕刻的许盛芳老师家里学习木偶雕刻。在许老师家里,杨亚州目睹了一个个普通的木块化腐朽为神奇,变成一件件栩栩如生的木偶雕刻作品,在惊叹之余,他暗下决心要学木偶雕刻的绝技。

从此,一把刻刀,一块木头,成了他最爱的“玩具”,也决定了他一生的命运。

如今,杨亚州已是非物质文化遗产传承人、法国斯特拉斯堡国家戏剧院客座教授。“外国人对我们中国人雕刻的木偶啧啧称奇,非常赞赏。”提及2004年法国执教那段经历,杨亚州颇为自豪。

2006年,漳州布袋木偶戏及漳州木偶头雕刻两个项目被列入国家首批非物质文化遗产保护名录,成为全国唯一双非遗文化遗产单位。2012年,“福建木偶戏传承人培养计划”入选联合国教科文组织保护非物质文化遗产优秀实践名册,填补了我国在这个名录的空白。

“匠人,就是一辈子做一件事,把这件事做到极致。”60余年来,杨亚州默默地守在戏台背后,巧手雕刻众生相,一丝不苟地运筹着木偶们的命运,演绎着它们的喜怒哀乐。对他而言,木偶雕刻不仅是一项艺

杨亚州指导孩子们给木偶上色。

丰归剧团《四郎探母》演出现场 刘艺林 摄

来自漳浦的丰归剧团通过创新性表演走红网络,让更多人了解并爱上闽南传统戏曲——

老戏新生记

□本报记者 赵文娟 通讯员 林惠卿 王大鹏

闽南文化
点亮漳州

近日,漳浦县“十佳民间文艺团体”戏曲类决赛结果揭晓,丰归剧团的《开漳圣王》选段获得一等奖。

在闽南戏曲界,丰归剧团是不折不扣的新锐“顶流网红”。团队的主要演出剧目是木偶和提线木偶,近两年,团队通过不断创新表演内容和方式,提升戏曲音乐和舞台质量,不但唱遍漳泉,唱出福建,还在社交平台上吸粉百万,让闽南传统戏曲焕发新魅力。

试水短视频爆火

闽南人爱热闹,讲排场,每到办庙会、办喜事,许多地方都喜欢请丰归剧团来“唱大戏”。但疫情期间,剧团演出常常停摆。这时,操作方便、一人也能演的木偶戏,因新媒体平台获得了更多露脸机会。“表哥匆匆离别去,临时一言无相辞……”2021年8月13日,漳浦提线木偶艺人阿梅抱着“试一试”的想法,在抖音号上发布了一段提线木偶戏表演视频,演唱的是木偶传统剧目《春雨曲》的经典唱段。

视频时长1分钟,与传统提线木偶戏只见面

丰归木偶剧团助阵税收普法宣传活动。刘艺林 摄

偶不见人不同,阿梅采用“人偶同台”的形式表演。只见阿梅一边操作着木偶,一边与木偶做着相同的动作,表情也随着唱词变化。轻快生动的音乐、嘹亮动听的歌声、人偶合一的表演,让这支短视频既展现闽南传统艺术又富有感染力。

没想到,这条短视频在传统戏曲的“冷门赛道”上迅速爆火,一周内观看量突破百万。试水数据表现这么好,让阿梅和团队惊喜不已。之后,他们又发布《八闽人祖·王审知》《开漳圣王》《双生情缘》等经典唱段,还创作情景剧短剧《赌妻》,反响依然十分火爆,每条视频的点赞量都过万,观看量常常突破百万。半年内,阿梅的账号涨粉70万。

如此庞大的数据,让演了20年木偶戏的阿梅终于“走红”。2021年11月,她加入丰归木偶剧团创始人王川军(艺名“丰归”)的团队,并创办丰归阿梅木偶剧团。当月18日晚,丰归阿梅木偶剧团在东厝村首演成功,同步开启网络直播,吸引5000多人次在线上观看。

两年多来,阿梅的抖音账号持续更新木偶戏、木偶表演的短视频,既有舞台演出精彩片段,又有幕后排练的花絮,还有源自乡村生活的情景短剧。从视频中可以看出,剧团渐渐从小戏台走向大舞台。网友们的热情也丝毫不减,几乎每条视频都有破万点赞量,评论区中有上千条网友真情实感的留言互动。

现在,丰归成了闽南戏曲界的“顶流”。光是阿梅的抖音号就有超90万粉丝,剧团全员的粉丝100多万,在TikTok等国际社交媒体平台上有近7万粉丝。为方便戏迷交流,团队运营了6个粉丝群,有近3000个戏迷每天在群里蹲剧团直播,看戏评戏,戏迷们还常常把在演出现场拍摄的视频分享到群里。

短视频和直播的巨大流量和关注度,给丰归剧团带来越来越多邀约。“之前我们基本只在漳浦演出,很少走出漳州。现在,我们漳浦泉三地到处演出,每场演出台下观众都站得满满当当。这个月16日,团队还去了香港交流演出,接下来还要去山东。”今年,丰归剧团已经接了300多场木偶戏邀约和100多场木偶戏邀约,剧团全年无休,明年的邀约也已经排了200多场。

做有质感的戏

线下,丰归剧团的每场演出,台下都像“插冰棍”似的人山人海。

线上,不仅有省内观众感叹,听到丰归剧团的戏,“就像回到了小时候的夏天,村里大家一起听戏的日子”,还有许多省外网友表示“明明一个字都听不懂,但就是越听越上头”。

为什么丰归剧团的戏会让人“上头”?

众所周知,戏剧演出的一大魅力,在于其独特的音乐,包括唱腔、乐器、乐队等。然而,许多剧团演出只有板胡、六角弦、唢呐、锣鼓等传统乐器,乐队只有五人左右,有的剧团甚至采用音响代替艺人的吹奏和演唱,艺术魅力大打折扣。

丰归木偶剧团创始人王川军不愿含糊。他介绍,剧团光是乐队就有15人,像一个小交响乐团,各自分工明确,除使用传统乐器之外,还加入扬琴、大提琴、琵琶等乐器来补充和完善整体音乐表现。为了让观众入戏,王川军会根据剧情主题和人物情绪来调整音乐的配乐、旋律和节奏,让音乐更富有感染力。

“唱念做打”,“唱”是第一位。要让演员唱得好,除了要求演员有过硬的基本功,角色契合也很关键。王川军说,为了尽可能让每个演员发挥自身优势,拓展表演空间,剧团会根据演员的形象、音色、风格为其量身定制适合的角色、唱腔、妆造,“比如阿梅的音色清亮且浑厚,适合唱生角、丑角等男性角色。我就根据她的特点对《进宝状元》《兄弟双状元》等唱段进行改编,让人家一听就知道,这是阿梅”。

一场成功的演出,音乐、演员、舞台缺一不可。丰归木偶剧团导演汤艺勇说,剧团把幕布换成了可展示滚动实景的U形LED屏幕,舞美灯光会随着剧情而变换,让观众沉浸式观剧。“《开漳圣王陈元光》的第五场戏是在破晓时分,女主角为了安邦大计,只能忍痛割爱。一开始,这场戏我们没有变换灯光。后来舞美老师根据剧情设定,把场景灯光换成了幽蓝色,果然氛围效果大大提升!”汤艺勇表示。

汤艺勇说,团队虽然一直在创新,但讲究“移形不变味”,借鉴潮剧等其他剧种,保留升堂和谢幕等传统仪式环节。“这种仪式是对观众的尊重、对舞台的尊重、对传统的尊重,也是对我们自身表演的尊重。”

丰归剧团纯粹的创作理念和不懈的创作活力,吸引越来越多年轻演员、创作者加入。24岁的陈伟东是丰归木偶剧团的新晋编剧。“奶奶们喜欢戏剧的时候,她们也正年轻,也风华正茂。”他坚信,戏曲不应该是已经被淘汰的老一辈审美,对戏曲的热爱其实藏在很多人心中,只要有一些气口,就会喷发出来。

这两年,丰归剧团除登台演出和抖音直播外,还把木偶和木偶戏带进校园教育、乡村振兴、文化交流、普法宣传等领域,发挥优秀传统文化浸润人心、移风易俗的作用。

“我们还举办丰归大舞台,为群众提供丰富的文化大餐,也让群众亲上台表演小品、歌舞等才艺,丰富群众文化生活。”王川军说。

长泰有支“高安军”

□本报记者 李妙珠 通讯员 林子越

明嘉靖年间,沿海倭患肆虐,“戚家军”英勇抗倭,屡立战功,名满天下。而此时,倭患同样严重的长泰,一支由人民自发组织的抗倭队伍——“高安军”也在迅速崛起。

“高安军”战士们平时为农,战时为兵,不吃皇粮,只为保卫家园。抗倭的六年里,他们多次击退倭寇入侵,并外援安溪、龙溪等地,名闻漳泉,被誉为全漳保障之军。

随着岁月的流逝,“高安军”抗倭的壮烈景象虽难以触摸,但其抗倭精神仍为后人津津乐道。近年来,长泰致力于挖掘、保护、利用“高安军”抗倭事迹,让其在新时代焕发新活力。

高安义军勇抗倭

据史料载,1558年—1564年间,倭寇数犯长泰。倭寇的肆虐,令当地民不聊生。在长泰县学秀才谢世助所著的《叙戎虏兵荒记》中提到,倭患横行时,长泰百姓“饮竭溪涧之泉,粒米无望,十室九空。食尽山林之藿,啼饥号寒,愁苦之声震于原野”。

为保卫家园,明嘉靖三十八年(1559年),高安社人民自发组建了一支民兵,以所在地林氏子弟为主体,吸收各方丁壮参与,联络各方豪杰,指地为名建立“高安军”。

援,与县令蒋廷宣共同守城御敌,最终取得保卫战的胜利。

拾掇远去的记忆

随着时光的流逝,知道高安军事迹的人越来越少。“我们不应该让高安军这样默默地躺在史册里,随着岁月的侵蚀而逐渐逝去!”1999年,厦门文学原主编、时任长泰县县长助理的张力偶然得知高安军发源地就在长泰后,找上县博物馆,希望寻根问底这段历史。同年5月,时任长泰县县长杨明元指示县博物馆专题调查高安军,让高安军“重见天日”。

“我根据现有的线索30多次到林墩调研,并走访美官、珪塘、上蔡、枋洋、青阳、珠浦、山重等地,通过采访林氏后人、查阅历史资料、走访遗址等多种方式,历经半年多的查证,整理了较为全面的高安军历史资料。”72岁的长泰博物馆馆长林春兴,谈及20多年前寻访高安军踪迹情况仍十分兴奋。

林春兴将调查整理成《关于长泰“高安军”抗

游客参观林溪村“藏林映溪”文化展览馆。(受访方供图)

倭情况调查,从寻找“高安军”地点、扎营地、抗倭史料、抗倭建筑物等7个方面,把散落在不同史册里的零散资料汇编起来,让高安军的形象“立”起来。

据林春兴考证,史载“高安社”,应在今天的林墩下林一带,包括林溪、石横、乔美、江都等村。而高安军总部就在林墩后壁林,即今下林林氏宗祠所在地。

近日,记者走进下林林氏宗祠,这座典型的四

合院式建筑修葺一新,门口悬挂着“明代高安军抗倭团部旧址”木匾,步入厅堂,抬眼便可见左右两边分别悬挂着的“父子乡贤”“孝友传芳”牌匾。目前,该宗祠已被确定为漳州市爱国主义教育基地。

为铭记高安军抗倭历史,近年来长泰区也做了不少工作:通过各大媒体广泛宣传高安军抗倭故事;县剧团自编自导自演《长泰高安军》,参加漳州市地方戏剧节演出;文学爱好者创作连环画《中国人的骄傲——高安军》……

“高安军是闽南地区一支抗倭主力军、正义军,一支可歌可泣的爱国主义革命队伍。它代表着民间民族反侵略、反压迫的力量。至今其爱国爱乡爱民和无私奉献的精神,仍然值得我们学习,应发扬光大。这也是我们寻访高安军的意义所在。”林春兴说。

文旅融合添活力

“大家知道长泰‘高安军’吗?这是一支什么样的队伍呢?我们可以在接下来的旅途中寻找答案……”近日,林墩办事处林溪村“藏林映溪”文化展览馆里,讲解员张源凤将“高安军”抗倭故事向游客娓娓道来。

林溪村是中国传统村落、省级历史文化名村。为弘扬文明乡风,林溪村先后挖掘高安军抗倭爱国事迹、林秉汉廉政教育故事、奎壁齐辉楼

拼搏精神,打造“藏林映溪”文化展览馆。走进展览馆,映入眼帘的便是高安军抗倭实景雕塑,依次陈列了高安军抗倭示意图、组织架构以及兵器等图片和物品,一幅幅图片、一个个故事,把大家带进了那段保卫家园、浴血奋战的岁月。

“高安军”是我们的骄傲,通过讲解他们的抗倭事迹增强参观者的民族自豪感,自己也能在讲解过程中感受到浓厚的爱国主义情怀。”张源凤说。当天,旅游团还前往“高安军”抗倭团部旧址,抗倭遗址林墩寨等地参观。

林墩寨始建于明代嘉靖年间,系高安军抵御倭寇的据点。古寨面积20多亩,四周的城墙均用条石垒砌而成,高3-5米,厚达1.5米以上,东、西、南设有三个石拱形寨门。2004年,林墩寨被公布为长泰县第六批县级文物保护单位。

2019年,林溪村从林墩寨“高安军”遗址(林氏宗祠)入手,实施历史文化名村修缮提升工程,重现了抗倭场景等人文景象。如今的林墩寨,既是访古游踪,又是爱国主义思想教育的活动点。

林溪村党委书记林国发介绍,林溪村以“在保护中促进开发,在开发中落实保护”为指导原则,整合明代“高安军”遗址(林氏宗祠)、林墩寨、清代石堡奎壁齐辉楼等历史文化资源,串珠成链、连线成片,打造了数条休闲游、文化游、养生游旅游线路。同时,经常性开展爱国主义教育活动和书画展览等文化活动,引导和教育人民群众向上向善,推动乡风文明建设。

据不完全统计,今年上半年林溪村接待周边县、市、区参观学习考察团100多批次,人数2000多人次。“把文化资源串点成线,既让游客真正感受到原汁原味的历史文化,感受最真切的风土人情,又让宝贵的精神财富走入大众视野,让‘沉睡’的文化资源‘活’起来,从而促进文旅产业的高速发展。”林国发说。