

马克思主义文艺观视域下环县皮影戏文化空间的多维释义与文化空间生产探讨

师立军

西北民族大学

DOI:10.12238/er.v8i12.6691

[摘要] 本文基于马克思主义文艺理论从多维视角阐释环县皮影戏文化空间及其生产机制。研究表明, 该文化空间涵盖物质、精神、社会与历史四个维度: 物质空间表现为演出场地、皮影道具与乐器的传统与现代碰撞; 精神空间通过信仰、审美与道德教化发挥功能; 社会空间成为社区互动与文化传承的纽带; 历史空间则记录了地域文化变迁。研究指出, 社会经济基础、意识形态及人民性深刻影响其生产与演变。面对现代化挑战, 需平衡保护与创新, 通过数字技术融合、文旅产业联动构建多元保护机制, 最终实现皮影戏的创造性转化与可持续发展。

[关键词] 环县皮影戏; 文化空间; 文化空间生产; 非遗保护

中图分类号: J827 文献标识码: A

A Multidimensional Interpretation and Discussion on the Cultural Space of Huan County
Shadow Puppet Theatre under the Marxist Literary Perspective

Lijun Shi

Northwest Minzu University

Abstract: This paper interprets the cultural space of Huan County shadow puppet theatre and its production mechanism from a multidimensional perspective based on Marxist literary theory. The study shows that this cultural space encompasses four dimensions: the material space, represented by the venue, traditional and modern collisions of shadow puppetry props and musical instruments; the spiritual space, which functions through belief, aesthetics, and moral education; the social space, serving as a link for community interaction and cultural inheritance; and the historical space, which records changes in regional culture. The study points out that the socio-economic base, ideology, and people's essence profoundly influence its production and evolution. In the face of modernization challenges, there is a need to balance protection and innovation, build a diversified protection mechanism through the integration of digital technologies and the linkage of cultural tourism industries, ultimately achieving the creative transformation and sustainable development of shadow puppetry.

Keywords: Huan County shadow puppetry; cultural space; production of cultural space; intangible cultural heritage protection

引言

环县皮影戏是中国民间艺术的活态文化遗产, 发源于甘肃省庆阳市环县。其独特的地理位置, 是历史上作为中原农耕文明与西北游牧文明的交汇带, 形成了多元文化融合的独特艺术形态。据《环县志》记载, 其雏形可追溯至宋代, 由关中皮影艺术传入后与当地道情音乐及民俗信仰融合而成。该艺术以道情音乐为核心, 其调式体系源于唐代道观经韵, 并吸收地方民歌、戏曲元素。通过夸张的造型比例和程式化色彩寓意, 体现独特的写意美学。表演时, 艺人以三根竹棍操纵皮影, 配合四弦、渔鼓等乐器, 一人分饰多角演绎历史故事, 形成“一口道尽千古事, 双手舞动百万兵”的艺术境

界。在环县社会文化中, 皮影戏不仅是娱乐形式, 更是维系社区认同与文化传承的核心纽带, 常见于庙会、婚丧等场合。20世纪50年代, 环县道情皮影三次进京演出, 赢得周恩来、郭沫若等赞誉, 并促成了陇剧的形成。改革开放后, 其国际巡演赢得“东方戏剧活化石”美誉。然而, 现代化冲击导致观众流失、传承断代等问题, 深入解析其文化空间与生产机制对非遗保护具有重要意义。

1 环县皮影戏文化空间的多维释义

1.1 物质文化空间: 表演的物质根基

(1) 演出场地: 从私密空间到公共展演的演变

环县皮影戏的传统演出以农家土窑为主要场地, 这与当

地地理环境及生活方式密切相关。黄土高原窑洞的拱形结构具有天然聚音效果,配合油灯光影与白色幕布,营造出独特的艺术氛围。据 2023 年环县文旅局调查,全县现存 127 处“窑洞戏台”,其中 83% 位于偏远山区,如甜水镇堡子滩村的张家窑,自清代沿用至今,仍保留光绪年间戏班题壁。演出时,村民围坐土炕或窑内空地,艺人在狭小戏台上表演,形成近距离互动,赋予皮影戏浓郁的生活气息。随着乡村振兴战略推进,皮影戏逐渐进入文化广场、新时代文明实践站等现代公共空间。

(2) 乐器设备: 民间智慧的声学表达

环县皮影戏乐队的“文三武二”配置充分体现了民间艺人的智慧。文场的四弦琴采用八角形共鸣箱,桐木面板覆以蛇皮膜,能产生特殊泛音,音色悠扬婉转;武场的水梆子由挖空枣木制成,敲击时发出穿透力极强的金石之声。罗山川乡老艺人苏彦荣珍藏的 1937 年自制四弦琴尤为珍贵,其琴身由老枣木制成,长期使用使琴杆光滑发亮,琴箱边角还留有战争年代躲避匪患的磕碰痕迹。这把琴不仅是乐器,更是承载家族传承记忆的重要载体。

1.2 精神文化空间: 民众的心灵寄托

(1) 信仰层面: 仪式性表演的神圣维度

环县皮影戏在当地民间信仰体系中扮演着重要角色,是沟通人神的神圣媒介。最具代表性的是农历三月三“青苗会”,村民为祈求丰收,会请皮影戏班在龙王庙前连演三晚《封神榜》。演出前举行隆重祭祀,演出时艺人的表演被视为与神灵对话,每个动作和唱词都充满敬畏。曲子镇双城村的“还愿戏”传统尤为独特:村民病愈后会请戏班演出《观音救苦》等剧目。据环县民俗学会统计,全县每年因信仰举办的皮影戏达 200 余场。这些仪式性表演不仅满足民众精神需求,更强化了社区信仰共同体意识。通过共同参与皮影戏演出,人们构建起关于神灵、自然和生活的认知体系,传承着独特的文化信仰,使皮影戏成为连接人神、传统与现代的精神纽带。

(2) 审美领域: 民间美学的立体呈现

环县皮影在造型与音乐领域展现了独特的民间美学特征。在造型艺术上,其遵循“以形写神”理念,采用五分脸雕刻技法,通过夸张的眉眼线条表现人物性格。如关羽皮影以丹凤眼、卧蚕眉配红色脸谱彰显忠义,曹操则以细长眉眼和白色脸谱体现奸诈。色彩运用遵循红表忠勇、黑示刚直的传统观念,采用茜草、靛蓝等植物染料,历经百年仍保持鲜艳。音乐方面,道情中的“嘛簧”合唱形式最具特色,主唱高亢激昂,帮腔婉转悠长,形成“一唱三叹”的艺术效果。西北师范大学在环县二中的实验表明,参与皮影活动的青少年对传统色彩和造型的认知度比对照组高出 42%,并能准确识别云纹、雷纹等传统纹样。环县皮影通过视觉造型与听觉

音乐的完美结合,不仅为民众带来审美享受,更潜移默化地培养了大众的审美能力,传承着民间独特的审美观念和艺术风格,成为民间美学的重要载体。

(3) 价值观念: 道德教化的艺术载体

环县皮影戏剧目库现存 400 余部传统剧目,其中 70% 具有鲜明的道德教化主题。《二十四孝图》系列等故事生动传递孝道文化,虎洞镇春节期间上演该剧已成为传统教育方式。现代剧目如《扶贫路上》则融入社会主义核心价值观,讲述驻村干部带领脱贫的故事,近五年道德教化类剧目占比从 35% 跃升至 68%。这些剧目将价值观念与艺术表演深度融合:传统剧目通过忠孝故事传递美德,现代剧目则展现时代精神。全县巡演数据显示,《扶贫路上》演出超 50 场,有效加深村民对政策的理解并激发生产积极性。环县皮影戏在丰富群众文化生活的同时,成为乡村精神文明建设的重要载体,为和谐社会建设注入文化动力。

1.3 社会文化空间: 社区互动与传承纽带

(1) 社区互动: 从“文化围观”到“全民参与”

环县皮影戏的社区互动模式经历了从传统“文化围观”到现代“全民参与”的转型。在传统村落中,皮影戏演出多依托庙会、节庆等集体活动,村民以观众身份被动接受文化熏陶,形成以艺人表演为核心的“围观式”参与。例如虎洞镇春节期间的《二十四孝》演出,虽具有教化功能,但互动性较弱。随着乡村振兴战略推进,环县创新性地将皮影融入社区治理体系,通过成立村民皮影合作社,鼓励普通群众参与剧本创作、皮影制作等环节;在新时代文明实践站开设“皮影课堂”,2023 年累计培养 200 余名业余表演者;开发“皮影+文旅”项目,让游客体验皮影操纵技艺。这种转型使皮影戏从单向展演转变为多维互动,既强化了文化认同,又激活了社区内生动力。

(2) 文化传承: 代际接力的生存智慧

环县皮影戏采用“家族传承为主、师徒传承为辅”的传承模式,体现了传统技艺的生存智慧。国家级非遗传承人耿彦胜家族七代从艺,其子耿涛创新性地将皮影技艺与高校设计专业结合,开发出“”皮影书签“”等 20 余款文创产品,电商销量超 10 万件,既保留艺术特色又具实用性,为技艺传承提供经济支撑。

政府推动的“皮影进校园”工程覆盖环县 32 所中小学,创编《小马过河》等儿童剧目。环城小学兴趣班学生不仅学习制作技艺,还尝试编写校园剧本,以寓教于乐激发兴趣。然而传承形势严峻,全县 20 岁以下专业艺人不足 15 人。耿彦胜指出,“推皮走刀”等传统技艺学习周期长、难度大,加之现代生活方式改变和就业多元化,年轻人学艺意愿低。

2 基于马克思主义文艺理论的环县皮影戏文化空间生产分析

2.1 社会经济基础对文化空间的影响

传统农业经济这种特定模式塑造了环县皮影“农闲时进行演出、维持自给自足”的一种生存模式。依据相关统计数据显示,在1980年之前,全县范围内90%的皮影戏班皆属于业余性质,这些艺人往往是白天从事农业劳作、夜晚参与演出活动。以环县车道镇这个典型例子来看,当地农民在完成秋收之后,便会自发组织起皮影戏班,以走村串户的形式开展演出,演出所获得的报酬大多为粮食亦或少量现金。随着那不断向前推进的工业化进程,在2010-2020这一时间段之内,全县范围内青壮年劳动力外流率竟然高达65%,而这一情况进而导致了传统演出市场出现萎缩的态势。不过,值得注意的是,文旅产业的逐渐兴起创造了全新的机遇,就比如环县八珠塬景区所推出的“皮影主题民宿”,其将皮影相关元素全面融入了住宿、餐饮、娱乐等各个不同的环节当中,使得游客不仅能够现场观看精彩的皮影表演,而且还可以亲身参与到皮影制作的体验活动里。该民宿平均每年能够接待游客数量多达5万人次,如此规模带动了皮影相关产业年产值成功突破8000万元,这种局面进一步促使文化空间从原本的乡村场景逐渐向旅游场景延伸。与此同时,随着经济的发展使得人们的生活水平得以提升,进而人们对于文化产品的需求变得更加多样化,于是环县皮影开始尝试与动漫、游戏等产业进行合作,致力于开发皮影主题的动漫短片以及手机游戏,以此不断拓展文化空间的边界。

2.2 意识形态在文化空间生产中的作用

不同历史时期的意识形态实际上对于皮影戏发展方向有着极为深刻的影响,就像在封建时期,儒家伦理借助《杨家将》等一系列剧目大力强化宗法秩序,剧中所展现的杨家将忠君爱国、父子相继这样的故事,在很大程度上宣扬了封建等级观念以及忠孝思想。

在社会主义建设这一特定时期当中,诸如《红旗渠》这类现代剧目,以其独特方式成为政策宣传的重要载体,借助皮影戏这种艺术表现形式去生动展现劳动人民那艰苦奋斗之精神,进而激发群众踊跃参与社会主义建设所具备的热情;而当步入新时代背景之下,像“乡村振兴”“民族团结”这类主题的剧目,其在整个剧目中的占比呈现出逐年上升的态势,就拿《丝路新韵》来说,它是以皮影戏的形式来展现环县于“一带一路”倡议背景下所发生的发展变化。不过,意识形态的过度介入这一情况,也随之引发了一定争议,部分老艺人持有这样的观点,即过度去强调教化功能,极有可能使得艺术本体价值遭到削弱,就像皮影艺人史呈林所表示的

那般:“皮影戏它首先是一门艺术,要是仅仅注重说教方面,那么观众就会不爱看,一旦观众不爱看,传承自然而然就会成为一个大问题。”这一现象实际上是在提示我们,于文化空间生产这样一个过程当中,需要在意识形态引导以及艺术创作这二者之间竭力去寻找某种平衡。

2.3 人民性在环县皮影戏文化空间中的体现

在环县皮影戏的文化空间里,人民性有着充分的体现。环县皮影自始至终都保持着那种极为鲜明的人民性特征,它的创作素材主要源自民间生活实际,比方说《王祥卧冰》就是取材于当地孝子所流传的传说故事;其表演形式不但灵活而且相当亲民,能够随时在田间地头就展开表演。在传承环县皮影的过程当中,民间艺人自发地成立“皮影合作社”,通过集体进行创作以及共享相应收益这一方式,从而对艺术的群众基础起到了保障作用。在数字化时代这一大背景之下,人民性实则面临着全新且不容小觑的挑战,毕竟年轻群体更多地倾向于诸如短视频这类碎片化娱乐,致使传统皮影那固有的叙事节奏遭遇适配方面的难题。在数字化浪潮中,环县皮影戏面临年轻群体偏好碎片化娱乐的挑战。环县文旅局2023年调研显示,18-35岁群体仅12%完整观看过传统皮影戏,68%认为存在叙事节奏过缓,唱腔难懂等问题。这一矛盾揭示了人民性在当代语境下的复杂转化,既要适应数字传播逻辑,又需坚守艺术本体价值。

【参考文献】

- [1]朱艳君.环县道情皮影戏发展现状与传承策略研究[J].兰州文理学院学报(社会科学版),2022,38(4):7-12,137.
- [2]芮文婷.环县道情皮影造型元素在文创设计中的应用研究[D].兰州理工大学,2022.
- [3]道贞言.环县道情皮影造型语言的应用研究[D].西北大学,2021.
- [4]马宁妆.环县道情皮影的生存现状和困境[J].今古文创,2020(16):67-68.

[5]楚高娃.乌兰牧骑:马克思主义文艺理论的“艺术人民性”特质[J].民族艺术研究,2025,38(1):66-72.

[6]谭韩.马克思恩格斯文艺观研究[D].吉林大学,2025.

【作者简介】

师立军(1987.08-),男,汉族,甘肃金塔人,博士,讲师,研究方向为中国传统音乐研究。

【基金项目】

本文系甘肃省教育科技创新项目“马克思主义文艺观视域下环县道情皮影戏的文化空间释义”(项目编号:2023CXZX-180)的研究成果。