

浅析非物质文化遗产灵宝道情皮影戏的保护与传承

范梦阳

中国矿业大学，江苏省徐州市，221116；

摘要：灵宝道情皮影戏是灵宝地区民间艺术当中一颗璀璨明珠，其本质是一种结合了道情曲谱演唱和皮影表演的传统戏曲剧种，早在2007年其就被确定为首批省级非物质文化遗产，本身具有鲜明的历史意义与极高的艺术价值。然而在当今现代化的背景下，随着人们娱乐方式的多样化，灵宝道情皮影戏这种古老的艺术形式也渐渐被大众所遗忘，即将濒临失传。本文将通过对灵宝道情皮影戏的发展现状探索出针对性的关于灵宝道情皮影戏保护与传承的解决方法，为今后灵宝道情皮影戏的保护与传承研究发展提供一些自己的建议。

关键词：灵宝道情；皮影戏；道情音乐；保护与传承

DOI：10.69979/3041-0673.25.08.051

引言

灵宝道情皮影戏是一种以道情曲谱演唱和皮影表演相结合为特色，通过独特的唱腔、乐器伴奏以及精湛的皮影技艺展现出丰富的故事情节和人物形象的传统戏曲剧种，其反映了灵宝地区人民的生活习俗和审美观念同时承载了灵宝地区丰富的文化内涵。灵宝道情皮影戏最早可以追溯到我国明朝末年，距今已有二百余年历史。受当地的方言和民歌习俗等因素的影响，灵宝道情皮影戏逐步塑造出其独有的艺术特色，不仅在绘画工艺、音乐以及表演艺术都蕴含着深厚的历史意义和艺术价值，而且在社会层面上也同样拥有很高的价值，都十分具有说道。

1 灵宝道情皮影戏的起源与艺术特征

1.1 起源

灵宝道情皮影表演艺术起源于明中叶时期，当时灵宝市岳渡村的一位姓韩和沟东村一位姓杨的人在京为官，告老还乡后从北京带回了这种演唱艺术。由于受当时的条件限制，演唱时的乐器伴奏仅有三叉板、笛子、四弦三样。灵宝道情皮影戏本身到现在也已经有了二百余年的历史，灵宝道情皮影戏这个传统的戏曲剧种最初也不过就是村口的几个人拿着不同的乐器聚在村头路边一起演奏道情音乐，当时只是单纯的音乐，但随着历史的进程加快后来开始变得花样起来，比如在剧目上加上了一些说唱的故事等，而为了向观众更直观地表达这些说唱故事的内容，当时的表演者想到了用剪影的形式来表现故事人物，灵宝道情皮影戏因此应运而生。

1.2 艺术特征——道情音乐

1.2.1 唱腔艺术特征

灵宝道情音乐的演唱与乐器伴奏本身是二位一体的。凡乐队成员（笛子除外），都要参加演唱，演唱的方式包括担当角色独唱，或是帮腔齐唱。基本的伴奏演唱方式为：唱时不奏；过门从唱腔最后一小节进入独唱，一句、几句或一个段落后由乐队齐唱一句较长的拖腔。灵宝道情皮影戏本身的唱腔和曲调多种多样，其中既有激昂高亢的“高腔”，也有婉转抒情的“低腔”，这些曲调通常与灵宝当地的民间音乐以及当地文化相互融合，从而也就形成了形成其独特的音乐魅力。灵宝道情皮影戏本身节奏明快，也节拍鲜明，在表演的过程当中，灵宝道情皮影戏也常常运用切分音和附点音，轻快的节奏也会营造出一种活力和动感。灵宝道情皮影戏的音乐与表演二者是密不可分的，灵宝道情皮影戏当中的音乐不仅起到伴奏的作用，也是表演的重要组成部分，通过音乐和其挥手操控皮影人物表演的结合，能够更好地展现角色的情感和故事情节的发展。

1.2.2 伴奏乐队及其表演艺术

灵宝道情的音乐韵律展现出了生动的形象以及丰富的内涵，其风格既轻盈又细雅，这些鲜明的特色与其所选用的乐器息息相关。灵宝道情皮影戏在乐器配置上独具匠心，主要包括四弦、月琴、三弦和竹笛等。这些乐器大多由木材或竹子精心制作而成，因此它们据有独特的音色以及演奏技巧。其中灵宝道情传统所用的乐器主要有四弦、玉箫、月琴、渔鼓、简板、手板、碰钟、三叉板8件乐器，据说这8件乐器都是古代八仙人物所用的器物。

四弦即四胡，琴筒圆形，但较一般的相比略小，四

弦传为铁拐李的火葫芦所画，四根弦则表示四大神位；月琴由古代的阮演变而来，琴颈短小，因共鸣箱形如满月而得名，为汉钟离的芭蕉扇所化；玉箫（即竖吹洞箫），吹管气鸣乐器，是汉民族非常古老的乐器，简称作箫，是最常见的民族乐器之一，多半用紫竹制作，也可以用白竹制作。常用与古琴合奏或用于传统丝竹乐队中，传说为韩香子所用；渔鼓亦作“鱼鼓”，鱼形木鼓用于寺院中击之以报时，简板为一种竹制打击乐器，用两片一尺多长的木板或竹板制成，用作戏曲或道情的伴奏，二者传说为张果老自打自唱所用；三叉板即一长两短的三块木板，演奏时，一手持一，一手持二，相击发声，传说为蓝采和所用；手板为曹国舅上朝灭圣所用的笏板，最早是用来指代一种声乐乐器，汉朝时期开始逐渐演变成了记录文字的工具；碰钟即碰铃，灵宝道情音乐当中的碰钟与一般的碰钟不同之处在于，碰钟的一端固定于一个木条上端，另外一端则固定于另一木条的顶端，从而敲击发声，由何仙姑手中的铁罩幻化而出。

由于道情乐器与八仙人物有关，因此上述的乐器也被艺人统一称为“八仙乐”，将道情音乐的演唱也称作八仙乐。在灵宝道情皮影戏不断发展的过程当中，所用的大型乐器在其后的发展中有了一些变化，玉箫为曲笛所代替，月琴为三弦所换用，同时还加入了二胡等弦乐器，四弦与鼓板这些特色性乐器依然保留，因此其轻盈细雅的演奏风格始终没有改变。

1.2.3 乐队编制

灵宝道情音乐表演当中一般较完整的乐队编制为“四弦、笛子、月琴，三弦”各一人，“碰钟、三叉板”各一人，渔鼓和简板为同一人使用，手板和板鼓同一人使用，“锣、鼓、钹”为同一人使用且这三种乐器通常用支架来进行固定进行演奏，小锣由碰钟演奏者兼奏。一共13样乐器，需要九个人，每个人各司其职来进行合作完成演奏，体系严谨。但倘若只有八个人，可将渔鼓、简板和锣、钹合为一人演奏，若只有七人，尚可再减去三叉板，少于七人的编制，一般是减少丝竹乐或锣鼓乐的使用，但是，最少的编制至少要为四人且这六件乐器必不可少（四弦、笛子、渔鼓、简板、手板与板鼓，拉弦吹管弹拨打击乐均不可少）。

2 灵宝道情皮影戏的发展现状

2.1 资料数字化开发滞后

对于非遗资料的处理很多地区都存在“存”重过于“用”的现象，相关管理机构在灵宝道情皮影戏的保护

当中主要聚焦于已有资料（例如剧本、唱词、表演艺术技巧等）的长期保存从而忽略了对已有资料的开发。随着文化自信与国家形象建设工作的持续推进，非遗资源在社会发展中的作用也日益凸显，因此对其进行有效开发成为当下非常需要解决的问题。

从目前掌握的情况来看，有关灵宝道情皮影戏资料的开发主要由灵宝市文化馆、灵宝市图书馆等公共机构负责，但这些机构面临着资金短缺和人员不足的问题，因此，需要将相关资料进行整合并建立完整的数字化平台，从而实现灵宝道情皮影戏相关资源的共享。在过去的几年中，类似于灵宝市图书馆档案管理部门对非物质文化遗产档案的保护意识有了显著地提高，并制定了专门的保护政策和实施标准，不断强化资金、人力、技术等要素应用。与此同时，针对传承人口述、传承人故事等非物质形态非遗档案资源，灵宝市非物质文化遗产保护中心也制定了专门的保护措施，取得了一定成效。

但是，尽管如此，针对灵宝道情皮影戏相关资源的开发和利用这一关键问题，资料储存部门目前还没有制定出有效的解决方案。目前，灵宝道情皮影戏的相关资料依然以“原汁原味”的方式被整理并收藏在各个储存部门以供专业研究人员使用。除了专业研究人员之外，公众对灵宝道情皮影戏的了解程度都是相对很低的，这使得灵宝道情皮影戏难以得到充分体现。此外，由于缺乏有效的知识产权保护机制和合理的产权归属体系，致使许多灵宝道情皮影戏的相关资源未得到充分利用。

2.2 艺人传承断裂，作品保护困难

在现代社会当中，年轻人已然成为社会主体，灵宝道情皮影戏作为一种传统的表演艺术形式，本身的发展与自身困境与当地年轻人成长的时代是错开的，因此在当地年轻人当中的宣传和普及程度也是较低的，很多当地的年轻人可能对这种艺术形式并不了解，甚至从未听说过。因此，缺乏了解和认知成为他们对灵宝道情皮影戏缺乏兴趣的一个重要原因。

尽管现代社会对皮影艺术这一杰出的非物质文化遗产给予了更多的关注，但真正深入研究和学习它的人仍然是很少的。尽管有一部分人热爱喜欢传统文化，但绝大部分的艺术家仍然还是老一辈人。灵宝道情皮影戏是一门综合性且拥有多种文化内涵的民间艺术，灵宝道情皮影人偶道具皮影正是其选材独特，雕刻精巧绝伦，力度感非常好而出名，因此其制作工艺也可以说是极为繁琐复杂，而这高难度的雕刻技术会逐渐消磨慕名而来

学习灵宝道情皮影戏表演艺人的耐心和信心。大部分人也只是暂时停止了他们的活动在观赏层面上。老一代人所热衷的灵宝道情皮影戏表演者正在逐步淡出人们的视线。

3 灵宝道情皮影戏的保护与传承措施

3.1 进行数字化活态传承与保护

若要对灵宝道情皮影戏进行精准的数字化传播与展示,选择合适的数字媒介是灵宝道情皮影戏数字传播与展示的关键。那么如何做呢?相关部门机构可以根据目标受众的特点和传播内容的要求来选择适合的数字媒介平台,例如相关网站、社交媒体、电子邮件、快手、抖音、视频号等应用软件平台同时要考虑媒介平台的覆盖面和影响力,这样可以以确保传播效果的最大化。

其次,将数字化的灵宝道情皮影戏元素通过网络平台进行进一步的展示与开发,这样可以让更多的人了解和欣赏灵宝道情皮影戏,这对灵宝道情皮影戏的普及是非常有帮助的。数字化传播是灵宝道情皮影戏数字化展示与传播的重要环节,那么如何做呢?其中内容策划是数字展示与开发的核心,其中的内容包括根据目标受众的特点和需求,规划传播内容,包括主题、风格、形式等等,同时,为了确保内容具有吸引力和可读性,能够引起受众的共鸣和兴趣,也要通过社交媒体、短视频平台、网络直播等渠道将灵宝道情皮影戏进行数字化传播。数字化传播方式本身具有速度快、覆盖面广的优点,通过数字化传播可以吸引更多的当地居民关注和参与灵宝道情皮影戏的保护与传承。

3.2 文化旅游保护

2023年,文化和旅游部联合发布《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》(文旅非遗发〔2023〕21号),通知中明确指出非物质文化遗产作为中华优秀传统文化不可或缺的一部分,为旅游增添了深厚的文化底蕴。旅游作为一种日渐普及的大众生活方式,为非物质文化遗产提供了更多实践和应用的机会同时也为其注入了新的生命力,将非物质文化遗产与旅游紧密结合,不仅有利于非物质文化遗产的系统性保护还能推动旅游业迈向更高品质的发展。在非物质文化遗产的传承中要坚持创造性转化和创新性发展的理念,灵活应对现代旅游需求和旅游带来的生活方式变化,不断提升传承、发展和利用的水平,为旅游业持续提供丰富多彩

的文化资源。对于灵宝道情皮影戏而言,通过文化旅游保护的方式对其进行保护,这对加大灵宝道情皮影戏的宣传力度、促进其创新性发展是十分有帮助的。

4 结论与展望

灵宝道情皮影戏本身是优秀的非物质文化遗产,但如今却面临消亡,濒临灭绝,随着社会的不断发展和科技的不断进步,除了灵宝道情皮影戏之外,很多传统的表演艺术都受到了现代文化很大的冲击,现代观众的审美需求也在不断变化和更新。因此,若要推动灵宝道情皮影戏的保护与传承,就必须对灵宝道情皮影戏在内容和形式上进行创新。随着国家对非物质文化遗产保护的重视和支持力度不断加大,灵宝道情皮影戏本身也迎来了新的发展机遇,面对此情况,希望政府、社会各界和传承人乃至相关机构部门能共同努力以及通力合作,让灵宝道情皮影戏这一优秀的非物质文化遗产在未来能够继续焕发出新的光彩,重见当年的生机勃勃。

参考文献

- [1] 杨继昕. 达尔克罗兹体态律动教学法在高中音乐课程中的应用研究[D]. 郑州大学, 2021. DOI: 10.27466/d.cnki.gzzdu.2020.001773.
- [2] 李姗姗. 灵宝道情研究[D]. 河南大学, 2007.
- [3] 李致飞. 坠子简板的由来和蜕变[J]. 曲艺, 2016, (02): 48-51.
- [4] 张永杰. “互联网+”视角下非遗档案记忆再生产研究[D]. 南京信息工程大学, 2023. DOI: 10.27248/d.cnki.gnjqc.2023.001354.
- [5] 邹睿. 陕西华县皮影数字化保护与传承研究[D]. 西安建筑科技大学, 2023. DOI: 10.27393/d.cnki.gxazu.2023.000257.
- [6] 黄子贤. 治愈系在公益海报中的艺术表现研究[D]. 景德镇陶瓷大学, 2023. DOI: 10.27191/d.cnki.gjdtc.2023.000253.
- [7] 栗子菲. 黑龙江省少数民族音乐非物质文化遗产保护传承[J]. 黑龙江民族丛刊, 2024, (01): 153-161. DOI: 10.16415/j.cnki.23-1021/c.2024.01.001.

作者简介: 范梦阳(2001-11-12),男,汉族,河南灵宝,在读硕士研究生,研究方向:音乐教育。