

非遗保护与研究

吉林省非物质文化遗产保护中心

总第

10

辑 (2017 夏季号)

吉
林
文
史
出
版
社

非遗保护与研究

吉林省非物质文化遗产保护中心

总第 **10** 辑

2017 夏季号

非遗保护与研究

田青题

图书在版编目(CIP)数据

非遗保护与研究. 2017 / 孙桂林主编. -- 长春 :
吉林文史出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5472-4394-7

I. ①非… II. ①孙… III. ①文化遗产 - 保护 - 研究 - 吉林 IV. ①K293.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 142910
号

非遗保护与研究

FEIYI BAOHU YU YANJIU

主编 / 孙桂林 副主编 / 柴明明

责任编辑 / 崔博华

题字 / 田青

装帧设计 / 徐筠

出版 / 吉林文史出版社

地址 / 长春市人民大街 4646 号

网址 / www.jlws.com.cn

印刷 / 吉林省创美堂印刷有限公司

版次 / 2017 年 6 月第 1 版

2017 年 6 月第 1 次印刷

开本 / 16K

字数 / 140 千字

印张 / 8

书号 / ISBN 978-7-5472-2537-0

总定价 / 200.00 元(全年四辑)

如发现图书质量问题,可联系调换,电话:0431-85660690

艺苑奇葩·民族瑰宝

——2017中国文化和自然遗产日系列活动之
“通化非遗进校园教育成果展”

非物质文化遗产是承载着人类社会传统文化和历史见证的文化瑰宝，是人类社会历史发展的智慧结晶。在当前社会经济高速发展的时代背景下，非物质文化遗产的传承和发展面临渐代危机，“非遗进校园”这一非遗保护形式已推广多年，成效颇丰。“通化非遗进校园成果展”展示了一大批具有长白山地域特色的传统技艺是如何在义务教育阶段乃至高校教育阶段落地生根，实现由幼儿到少年到青年及校外教育的阶梯式、广角教育方式，实现非遗传承在各学习阶段的全覆盖。

通化师范学院自2000年就已开设多项非遗课程，积极推动满族剪纸、满族刺绣、草编、山核桃拼贴、松花砚雕刻、布堆画等长白山地域特色的传统技艺传承。除通化师范学院外，本次展览的参展单位还包括通化市第二中学，通化县东宝中学，通化市佟江小学，通化县快大茂镇中心小学，通化县金斗朝鲜族满族乡中心小学，通化县二密镇葫芦套学校，通化县大泉源乡天仁中心小学，通化市东昌区幼儿园，通化市石页美术班，通化市孙玮儿童画坊。

“中国非物质文化遗产保护中心”

微信公众号简介

“中国非物质文化遗产保护中心”微信公众号(ID:guojiafeiyizhongxin),由中国艺术研究院(中国非物质文化遗产保护中心)主办,于2017年4月26日正式发布上线。该微信公众号是继“中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产网”(www.ihchina.cn),

在非遗领域的资讯传播、政策宣传、资源展示、学术交流等服务的基础上,搭建交流、互动、分

享平台。通过“精彩回顾”“关于非遗”两大板块,主要栏目有:

非遗知识、非遗动态、名录、人物、文件等。开办初期,以非物质文化遗产保护资讯和知识传播为主要内容,以文字为主体,配以丰富的图片、音频、视频资料,起到宣传、普及的目的,以增强社会公众对非物质文化遗产保护的关注。未来,将逐步增加资源展示、学术交流、数据服务等功能,形成全方位、立体化的传播样态,多媒体、多形式地在全国乃至全球范围内传播和推广中国非物质文化遗产的内容与保护成果,力争建设成为该领域最权威、最有影响力的新媒体平台。

目 录

非遗保护与研究
FEIYIBAOHUYUYANJIU
总第 10 辑
(2017 年第 02 辑)
2017 年 06 月出版

焦点透视

编者按 004

细数漫画创作中戏曲元素的应用 / 矫强 005

萨满元素衍生品设计与研究 / 胥乃丹 010

吉林非遗风采

留给你的北方

——我记忆中的满族说部传承人富育光 / 曹保明 016

传承之路

——我记忆中的满族说部传承人富育光 / 王卓 028

向历史“减法”的转移

——评《满族说部的萨满女神神话研究》/ 姜亭亭 034

文化社会学视角下民间文学类非遗项目的传承困境探析

——以满族说部为例 / 穆希琳 038

田野笔记

探寻年喜花节根脉的田野之路 / 张指挥 046

文化惠民新势力:非遗进校园进社区

——辽宁省非物质文化遗产进校园进社区活动侧记 / 尹忠华 054

断弦再续:地方非遗聊城古琴的保护与传承经验 / 魏甜甜 058

保护与传承

吃好非物质文化遗产保护“四碗面” / 刘国政 067

构建现代非物质文化遗产保护传承发展体系 / 高莉花 070

真做非遗 作真非遗

——如何实现非物质文化遗产保护与利用 / 郝维国 077

乡土中国与农村非遗保护 / 孙嘉 080

皮影粉本中的旦角图式研究——以陕西东路皮影为例 / 张嘉效 083

竹处逢生诚可贵

——四川刘氏竹编在城镇化进程中的现状与新发展 / 林岩 090

探索与挑战

——浅析虚拟现实技术与非物质文化遗产保护的碰撞 / 马丁 100

遗产旅游语境中非遗类民间文学的传承

——从个案出发的措施探讨 / 李晓宁 104

挖掘与整理

藏戏表演变迁论 / 邵卉芳 110

吉剧的辉煌、低迷成因及振兴对策研究 / 吴贡山 119

封二 遗产保护进行时

艺苑奇葩·民族瑰宝——2017 中国文化和自然遗产日系列活动之

“通化非遗进校园教育成果展”

封三 研究成果展示

“中国非物质文化遗产保护中心”微信公众号简介

封底

田野采录中的吉林省非遗中心工作人员

主管:

吉林省文化厅

主办:

吉林省非物质文化遗产保护中心

编辑:

《非遗保护与研究》编辑部

题字:田青

主编:孙桂林

副主编:柴明明

文字编辑:

李昀男 穆希琳 杨俊生

美术编辑:余竹

装帧设计:徐筠

地址:

吉林省长春市建设街 2779-2 号

邮编:130021

电话:0431-85660690

0431-85658592

邮箱:fybhj@163.com

印刷:

吉林省吉财印务有限公司

0431-84852669

本刊法律顾问:

北京盈科(长春)律师事务所

单册定价:50.00 元

本辑有资料图片作者不详,

稿酬暂存编辑部。

非遗保护与研究

吉林省非物质文化遗产保护中心

总第 **10** 辑

2017 夏季号

非遗保护与研究

田青题

目 录

非遗保护与研究
FEIYIBAOHUYUYANJIU
总第 10 辑
(2017 年第 02 辑)
2017 年 06 月出版

焦点透视

编者按 004

细数漫画创作中戏曲元素的应用 / 矫强 005

萨满元素衍生品设计与研究 / 胥乃丹 010

吉林非遗风采

留给你的北方

——我记忆中的满族说部传承人富育光 / 曹保明 016

传承之路

——我记忆中的满族说部传承人富育光 / 王卓 028

向历史“减法”的转移

——评《满族说部的萨满女神神话研究》/ 姜亭亭 034

文化社会学视角下民间文学类非遗项目的传承困境探析

——以满族说部为例 / 穆希琳 038

田野笔记

探寻年喜花节根脉的田野之路 / 张指挥 046

文化惠民新势力:非遗进校园进社区

——辽宁省非物质文化遗产进校园进社区活动侧记 / 尹忠华 054

断弦再续:地方非遗聊城古琴的保护与传承经验 / 魏甜甜 058

保护与传承

吃好非物质文化遗产保护“四碗面” / 刘国政 067

构建现代非物质文化遗产保护传承发展体系 / 高莉花 070

真做非遗 作真非遗

——如何实现非物质文化遗产保护与利用 / 郝维国 077

乡土中国与农村非遗保护 / 孙嘉 080

皮影粉本中的旦角图式研究——以陕西东路皮影为例 / 张嘉效 083

竹处逢生诚可贵

——四川刘氏竹编在城镇化进程中的现状与新发展 / 林岩 090

探索与挑战

——浅析虚拟现实技术与非物质文化遗产保护的碰撞 / 马丁 100

遗产旅游语境中非遗类民间文学的传承

——从个案出发的措施探讨 / 李晓宁 104

挖掘与整理

藏戏表演变迁论 / 邵卉芳 110

吉剧的辉煌、低迷成因及振兴对策研究 / 吴贡山 119

封二 遗产保护进行时

艺苑奇葩·民族瑰宝——2017 中国文化和自然遗产日系列活动之

“通化非遗进校园教育成果展”

封三 研究成果展示

“中国非物质文化遗产保护中心”微信公众号简介

封底

田野采录中的吉林省非遗中心工作人员

主管:

吉林省文化厅

主办:

吉林省非物质文化遗产保护中心

编辑:

《非遗保护与研究》编辑部

题字:田青

主编:孙桂林

副主编:柴明明

文字编辑:

李昀野 穆希琳 杨俊生

美术编辑:余竹

装帧设计:徐筠

地址:

吉林省长春市建设街 2779-2 号

邮编:130021

电话:0431-85660690

0431-85658592

邮箱:fybhj@163.com

印刷:

吉林省吉财印务有限公司

0431-84852669

本刊法律顾问:

北京盈科(长春)律师事务所

单辑定价:50.00 元

本辑有资料图片作者不详,

稿酬暂存编辑部。

编者按：

2017年6月20日，“吉林省地方戏曲非遗传承人对话动漫论坛”在吉林艺术学院综合校区三楼报告厅成功举办。本次活动由吉林艺术学院协同吉林省文化厅共同主办，吉林省非物质文化遗产保护中心、吉林艺术学院动漫学院、吉林省文化创意研究中心等多家单位承办。

此次论坛的活动目标是保护、弘扬、传承非物质文化遗产，立足高校，通过非遗戏曲剧种与动漫学科的对话融合，发挥吉林艺术学院综合性艺术院校的学科特色和优势，以非遗为元素，以戏曲为源泉，以动漫为载体，以传承为目标，以市场为导向，通过动漫创作及动漫周边衍生产品的设计来提升人们对吉林省地方非遗戏曲剧种的认知。

论坛中，吉林省文化厅和吉林艺术学院的领导、吉林省非遗专家、省内戏曲类非遗项目传承人代表以及吉林艺术学院动漫学院的教师代表相继做出发言和主题报告。下面选取的两篇文章即由吉林艺术学院动漫学院的胥乃丹和矫强两位教师的主题报告整理而成。

细数漫画创作中 戏曲元素的应用

文 > 矫强

以一个动漫从教者、从业者的身份来分析作为非物质文化遗产的地方戏曲,内心实在是有些惶恐的,因为就笔者对戏曲的了解程度来说完全是个外行,但是这个跨界的议题又让笔者产生了一些研究的好奇之心,抱着探索和学习的态度,下面笔者结合漫画专业的创作来分析一下漫画跟地方戏曲之间的关系,希望能从中碰撞出一点灵感的火花。

既然研究两个行业之间的跨界,就要找到两者之间相似的契合点,接下来笔者会从三个方面去阐述漫画与戏曲的关系:首先是漫画与戏曲在艺术形式上的相通之处。其次是戏曲元素在漫画作品中的体现形式,这个范畴里实际上针对地方戏曲的一些动漫表现形式并不是十分多,比较常见的以著名的昆曲为主,也包括徽剧、黄梅戏等等,大都是在漫画作品中,尤其是故事漫画作品里出现的一些戏曲元素。第三个方面就是漫画对于地方戏曲传承的形式研究,是笔者结合漫画专业的特性和地方戏曲结合方式的一个思考。

矫强,吉林艺术学院卡通漫画系主任,动漫学院副院长助理,中国东方文化研究会连环漫画分会理事,长春漫画协会主席。从事漫画教育二十余年,擅长插画绘本及故事漫画创作。

《水浒一百单八将》

一、漫画与戏曲在艺术形式上的相通之处

就一般约定俗成的概念来说,漫画和戏曲完全是两个截然不同的艺术表现形式,那么我们如何把它们以跨界融合的形式碰撞到一起产生新的衍生方向呢?让我们首先把漫画和戏曲分别单独列出来,看一看它们各自的特性。

漫画,可以说是社会高速发展环境下“读图时代”和“碎片化时代”的宠儿,是集时尚、青春以及自由为一身的代名词。目前大家都比较熟知的漫画类型一是美国的超级英雄漫画系列;再有就是日本的少年、少女漫画系列,主要是以少年冒险动作类作为主流的漫画形式出现。漫画是采用最直白的表述方式,同时带有一定夸张的手法描绘生活或者实事的新型画种,现在一般意义上的漫画指的都是叙事类的故事漫画,或者可以称为连环漫画。漫画在表现形式上多采用夸张、变形、拟人、象征的手法,画面带有极强的视觉冲击力及动感。

戏曲,则是集“唱、念、做、打”于一体的我国传统的表演艺术形式之一。以越剧为例,第一个特征是男演员扮演女性角色;第二是戏曲划分“生、旦、净、丑”四大行当;第三是具有夸张性的化妆艺术,即脸谱艺术;第四是表演的服装即“行头”有基本固定的式样和规格;第五是利用戏剧化的程式进行表演。

如果说这么分别列举并不是十分直观的话,那么我们可以换一种比较方式。首先漫画用带有一定超出现实的、夸张的手法来进行叙事;戏曲的舞台效果、服饰道具、演员表演均带有一定的艺术化效果,我们同样可以理解为夸张。在角色塑造方面,漫画作品中塑造了众多个性鲜明的角色,故事里边出现的角色一般都是生活中各类角色的浓缩版,把一些相近或相似的性格整合在一个角色个体上面,加深读者对角色的记忆;戏曲在角色分类上划分为“生、旦、净、丑”等诸多行当,在表演风格、唱腔以及脸谱化的凝练特征方面也有浓缩及概括特征。漫画针对一些特定的故事情节拥有特定表现情境的形式;戏曲同样也利用特定的

程式来表演, 在一些情节处理上比如演员的走位、人员的量化以及道具的多功能性使用, 同样也是经过艺术化处理的程式表演。这样看来, 两者之间的共通性就能够体现出来了, 我们大可以结合这些相似之处, 有目的性地去做一些衍生的内容出来。

二、戏曲元素在漫画作品中的体现形式

我国的动漫作品中，不乏与戏曲结合的先例，笔者在这里列举一些成功的典范：

如果细数漫画中戏曲元素的应用形式,首先想到的作品就是漫画家张光宇的连环漫画《西游漫记》,在这部作品里边运用了大量的戏曲元素,由角色的脸谱到服装以至于角色亮相的动态,无一不体现浓厚的戏曲风格。这部作品的设计理念后来也沿用到动画电影作品中,变成了享誉世界动画领域的《大闹天宫》。

另一部具有戏曲特色的动漫作品是台湾著名漫画家蔡志忠的《水浒一百单八将》，这位创立国学漫画的大师以简洁、幽默、深邃的画风风靡海外，在这套动漫人物的一些细节刻画上完

全是使用京剧脸谱元素的表现方式，具有非常鲜明的中国特色。在这一点上笔者想结合非物质文化遗产谈一点感受，比如说现在也有一些动漫从业者用卡通的角色去表现地方戏曲形象，虽然说是服装穿戴以及道具佩戴的感觉上是具有地域特色的作品，但是在形象气质以及在造型的表现手法上，给人的直观感受还是没有能完全脱离美国或者日本动漫的造型特点。像蔡志忠先生这种类型的漫画作品等于是集传统文化与动漫风格于一身的经典案例。

由洋洋兔动漫创作的《漫画戏曲》，是一部用幽默、风趣的风格去解读、分析戏曲知识的多格漫画，它运用漫画的方式来普及戏曲知识，比如“科班”等一些名词的解释，还有一些剧种中风格的划分等等。如果用这种幽默漫画的形式推广地方戏曲的话，在形式上比起硬式的文化植入要更具亲和力。漫画的形式本来就是跨地域或者说跨文化的艺术形式，不需要多加文字的叙述，利用漫画来阐述知识点使读者理解起来也比较容易。用动漫的快餐文化列车去搭载地方戏曲，这种跨界融合将使地方戏曲走向国

漫画《梅兰芳》宣传海报

《粉墨宝贝》

《霹雳布袋戏》衍生的动漫作品

际化,继而进行产业化。

《粉墨宝贝》,是一部 3D 戏曲动画系列电视剧,由台湾著名漫画家林政德担任动画的前期美术设计,在这部动漫作品中汇集了两岸三地实力派的动画创作团队,打造出了一部以中国百戏之祖——昆曲作为创作基点的作品。以原创角色学习戏曲的经历为故事主线去推行戏曲文化。这是由戏曲元素、漫画形象、原创文字剧本到文化传播的一个比较典型而且也是较为成功的案例。

说到与动漫相结合的戏曲,就不能不提及流行于东南地区的布袋戏。布袋戏,又称布袋木偶戏、掌中戏、指花戏等等,是一种起源于 17 世纪中国福建泉州或漳州的,用布偶来表演的传统地方戏剧剧种,或者我们可以称之为戏曲的一种延伸形式。在早期的迎神、庙会等场合里,布袋戏是最常看到的民间戏曲表演形式。布袋戏与漫画作品贴合最紧密的就是通过著名的《霹雳布袋戏》衍生的漫画作品《大霹雳》,由具有“亚洲画神”之称的漫画家郑问执笔。这部作品最初是由传统的布袋戏形式加上原创的故事脚本演变成的武侠风格的布袋戏,风靡了东南亚地区,后来被改编成同名的漫画作品。这是由传统戏曲过渡到动漫作品的又一个比较典型的案例,在亚洲地区的知名度比较高,到最后的漫画创作中可以说戏曲元素的应用已经比较模糊了,作品等于是利用了戏曲的外在形式,打造的却是原创动漫品牌的内核,这也是戏曲和动漫

合作值得探索的方式之一。这是一个产业链良性循环的模式,也是漫画与戏曲跨界融合产生的增幅效应。

下面要列举的这个作品严格来说是动漫跟戏曲关联最紧密的一个作品,是由梅葆玖先生授权的,中国第一部戏曲人物传记类漫画《梅兰芳》。这部漫画作品是由郭敬明进军漫画产业的杂志《最漫画》推出的,由著名漫画家林莹执笔。可以说漫画作品《梅兰芳》是中国当代原创漫画的杰作,是国粹之美与漫画之彩的完美融合。在用戏曲人物传记作为创作题材的漫画作品中,我们能够看到在表现戏曲方面的局限性:在漫画创作过程中体现不了声音方面的特征,无法还原戏曲中配乐及唱腔方面的神髓,只能用故事角色的身段和情节、气氛的画面营造,以及戏曲美轮美奂的外形等可视化的元素打动读者。虽然《梅兰芳》是以戏曲作为载体的,但是最后核心的表现内容只能是戏曲演员成长的历程,把故事叙述放在了创作的第一位。这一点与上面提到过的布袋戏改编漫画作品的案例有相似之处,证明在漫画以及戏曲两者间的融合方面,还是具有一定的客观局限性的。

提到故事漫画《梅兰芳》,就不得不提及一个在它问世之前就出现的同类型作品,那就是日本漫画家皇名月创作的以北京戏曲演员经历为故事主线的《燕京伶人抄》。这部漫画的作者皇名月是一个中国通,对中国文化的研究达到了很多国内作者都无法企及的高度。所以《燕京

《戏曲武神》

《西游漫记》

《燕京伶人抄》

伶人抄》无论是中国国画墨线的表现形式,还是“燕京伶人”的故事题材,都具有浓郁的中国特色。后续国漫《梅兰芳》的创作,在形式上和风格上多少对《燕京伶人抄》有一定的借鉴。还有一部戏曲题材的日本漫画《戏曲武神》,作者上田宏。该漫画虽然披着戏曲的外衣,但是故事内核讲的还是属于少年漫画特色的日本本土故事。

这两部来自日本的、以中国传统戏曲元素作为创作素材的漫画作品,其实在日本本土并不是十分常见,题材也并非主流。但它们制作质量之高、表现形式之神似,令中国动漫从业者汗颜。看到这种现状,动漫从业者应该产生传承中国传统文化的使命感。

三、漫画对地方戏曲传承的形式

将戏曲元素应用到漫画创作,对地方独具特色的戏曲进行深层次地挖掘,动漫从业者在这里边去发现创作素材,这种做法既可以开辟新的漫画创作种类,同时也对非物质文化遗产传承具有积极的促进作用,可以说这种跨专业、跨行业的合作能够创造出一个双赢的局面。

至于漫画对地方戏曲传承的形式,针对这部分笔者构思了几个模块。比如说文献的搜集及整理,针对非遗的项目,我们可以将现有的地方戏曲的文字或图片形式的资料收录在案,从中整理、改编出适宜漫画创作、传播的原创素材。

还有就是文化品牌形象的凝练。从地方戏

曲收集整理文案中,挑选出具有鲜明艺术风格或者代表性特征的形象,系统地开发成适宜目前大众群体接受的动漫原创形象。

另外就是故事漫画的创作。以地方戏曲曲目、著名传承人的从艺经历、民间传说故事为基础,选择性进行传记式故事漫画的创作;或以此为原型,进行符合漫画创作特点的改编。

最后是地方戏曲元素动漫衍生品的开发。结合原创故事漫画、品牌形象,在保持地方戏曲特色不失的前提下,进行多渠道、多形式的动漫周边开发,形成由戏曲素材凝练、原创故事整理、动漫形式更新包装、非遗文化传播推广几部分组成的完整的良性产业链。这其中通过戏曲专业与动漫专业的双向辐射,还可以衍生出更多的与其他行业的合作机会。我们整合地方戏曲的非遗传承人、动漫策划的文案、编写原创故事的编剧、高素质的动漫制作团队以及市场运营专家,这四类人群如果能够合理地协作起来,笔者相信在并不遥远的未来,我们能把地方戏曲推向一个文化传播的新高度。虽不能说拥有一个更加辉煌的前景,但至少能够使地方戏曲被更多的人所熟知,将省内具有地域特色的文化传播到国内甚至国际,同时打造拥有国际话语权的动漫原创品牌。■

本文配图来源于网络

责任编辑:杨俊生

萨满元素 衍生品设计与研究

图/文 > 胥乃丹

内容提要:萨满文化是民族记忆的背影,本文通过对萨满文化的深入挖掘研究,以萨满元素为研究对象,对萨满民俗文化产生的特殊的根源、表现形式、影响、和应用进行了全面系统的论述;充分利用萨满文化的独特性,将其特色符号进行提炼,运用解构和重构等设计应用方法进行衍生品设计。使东北地域民俗文化得以体现并且传承。

关键词:萨满元素 衍生品 设计

萨满文化历史悠久、博大精深、内容丰富,充满了绚丽与神秘色彩,是北方文化的重要组成部分和重要载体。萨满文化在吉林省具有及其强烈的地域文化特点,吸引着各界学者不断对其进行探索研究。

萨满文化有着 100 多年的研究史,在西方,萨满文化研究始于 19 世纪,在中国,2001 年 1 月中国社会科学院正式成立萨满文化研究中心,十余年来,我国对萨满文化的研究渐入佳境,与全国性萨满民俗文化的调查研究、抢救保护等工作成果相比较,萨满文化产业研究还是薄弱环节,有关萨满元素系列衍生