

被李子柒选中的老师、瑞安网红匠人王法万—— 让木活字活起来

本报记者 应忠彭 共享联盟·瑞安 陈京子 林长凯

王法万通过直播推广木活字文创产品。

共享联盟·瑞安 孙藻 摄

“啪!”灯光打开,站在直播镜头前,50岁的王法万和年轻主播一样轻松自如:手里举起一个木活字刻板,木板表面雕刻着一艘栩栩如生的龙舟,以及有龙年美好寓意的诗词……刚刚过去的“五一”假期,他没有闲着,“推广木活字文创产品,要在网上与年轻人多交流,要不断有新的创意。”

瑞安市平阳坑镇东源村,仅有2000多人,却有一项传承了800年的古老技艺——木活字印刷术,这是我国活字印刷术的活态代表,堪称印刷术的活化石,入选了国家级非遗项目。王法万是该项技艺的第24代传承人。

借着名人扩大木活字的知名度,创办东源木活字印刷文化研究院,打造木活字研学馆,推出“云家谱”……王法万正尝试着各种办法,让古老的木活字活起来。

李子柒选中的木活字师傅

不久前,知名网红李子柒就任东源木活字印刷文化研究院的传播大使。她将帮助东源木活字印刷文化研究院宣传推广木活字印刷技艺,向全球网友推介木活字文创产品设计、制作资源,推动木活字印刷术的传承和发展。

其实,李子柒更早的时候就与东源木活字结缘。

2018年6月,一位女生在网上找到王法万,说想到东源村,跟随他学习木活字印刷术。女生从四川赶来,在东源村待了3个月,学习排版、刻字、印刷、装订。她每天早上8时就来王法万的工作室,到晚上10时甚至更晚才离开。

“一笔一捺写反字,一刀一划是功夫……”当时,女生还在王法万的祖屋前拍摄视频,以江南的烟雨、山水、老屋为背景,用诗意的镜头,把古老的木活字印刷技艺娓娓道来。2018年8月,这段5分多钟的木活字视频发布后,走红国内外各大网络平台。截至目前,视频在微信和B站上分别收获了24.2万和4.2万的点赞。之后,王法万才知道,原来跟在自己身边学习的女生就是网红李子柒。

这次网络传播带来的效果,给王法万很多启发,他也在琢磨着推广木活字

的新法子。去年,王法万成立东源木活字印刷文化研究院,向社会广发“英雄帖”,邀请大家共同来推广木活字。他还特别邀请了李子柒作为研究院的首个全球传播大使。

“有名人效应,推广会更容易些。”王法万想在已有网络知名度的基础上,招募更多热爱中国传统文化的青年,向全国大中小学及海外华人华侨宣传木活字文化。

短短数月,就有200多个年轻人报名。报名者中,除了国内高校的学生外,还有一些远在美国、日本、韩国、马来西亚等国家留学的中国年轻人。“各地的传播使者会通过线上跟随我学习木活字知识,然后通过网络,向全球介绍木活字。”王法万说,每次直播,这些传播大使就是忠实的粉丝。

感受到网红和年轻网友带来的传播力量,王法万有些兴奋,但又变得非常忙碌。“个把星期不拿刻刀,手就会生疏,手一抖动,字就刻不好。”王法万说,不管网上有多红,木活字印刷这门手艺需要坚持,需要有时间投入。

走路时候脑海里都会蹦出木活字产品创意

2008年6月,木活字印刷技术被列入国家级非遗项目,2010年11月被联合国教科文组织列入“人类急需保护的非物质文化遗产名录”。刻字、检字、排版、刷墨……东源木活字印刷术有20道工序,和元朝农学家王祯《农书》中的记载如出一辙。

东源木活字印刷术有两大特色:一是刻、印用字是老宋体,横细竖粗,字形方正古雅,在宣纸上印刷显得美观大气。二是刻印、装订做工很考究。木活字印刷最难就是刻字,要用毛笔将字反写在字模上,然后再用刀刻。装订一般使用双股棉线,第一针向上穿于内页之中、第一孔旁,再向下由第一孔穿出,巧妙地将线头藏于内页,再按“竖角四目式”的线装规律穿行。这种方式不仅更能牢固书角,不易起角、起皱,也起到美观谱册装帧的效果。

除了印书之外,最广泛使用木活字

王法万制作的“百家姓”木活字文创产品。共享联盟·瑞安 孙藻 摄

印刷的领域就是印族谱、家谱。根据《太原郡王氏家谱》记载,王法万的先祖王法懋在元代初年把木活字印刷技术引入族(宗)谱编修事业称之为“梓辑”之术,他的后人清乾隆元年(1736年)迁居瑞安东源,在当地以谱师为业并传承至今,王法

万就是第24代传人。“从3岁开始,我就跟随父母坐船到温州周边的各个乡村修家谱,几十盘刻好的木活字,高高地堆叠成好几摞,用扁担挑着。”王法万说,自己的童年就“浸泡”在木活字里。

每到一地方,王法万就在一旁看父亲和他的徒弟们没日没夜地刷墨、印字、刻字。耳濡目染下,18岁那年,他自然而然选择了继承父亲的手艺。

木活字传承到王法万这一代,面临着很多挑战,传统的木活字家谱编修需求已经很少,谱师们没有了赖以生存的事业基础,所以,年轻一代不愿意学习木活字技艺,技艺面临着失传的风险。王法万希望找到新的途径,让有着800多年历史的技艺继续传承下去。

由于经常在全国各地参加各种文化博览会,对电脑、网络较为熟悉的王法万,把自己制作木活字的过程、联系电话等资料发布到了网络上。2012年左右,王法万还注册了一家淘宝店,到2015年,他决定把这间网店“盘活”,销售各种木活字文创用品。

互联网为木活字推广带来了新的可能。2017年,河南商丘夫子山景区运营的一位负责人联系到王法万,希望他到景区里运营木活字研学馆。

“河南是人口大省,学生多,市场大,试试看。”王法万说,“实地考察后,我们把木活字的刻板,印刷等工具都带过去。”2017年5月1日,河南商丘夫子山木活字研学馆开馆,王法万兴奋地像个孩子,因为这是他第一次把木活字带去省外。现场许多游客用木活字拼成一首诗,印刷出来,感到很惊喜。

自此,木活字研学馆成为王法万推广木活字的阵地。目前,他已在河南、宁夏等地开出了18家研学馆。

还有许多企业也联系王法万,希望把木活字元素植入展示馆、文化墙中。2017年,一家知名雪糕品牌请他在杭州一家专卖店里,设计3面木活字展示墙,店里的休闲区还放了张大桌子,摆着墨汁、宣纸等工具,让顾客免费体验木活字印刷术。王法万参与设计的这家门店,一度成为杭州的网红打卡点。王法万的木活字打出了名气,找上门来的人越来越多。

卷轴式大学录取通知书、婚礼喜

帖……王法万说,走路的时候,脑中也会冒出木活字产品的创意。不断地折腾,让王法万找到木活字出圈的更多可能。

带着木活字进校园

最近,王法万正在忙一件事——木活字推广进校园的“百校行”公益活动。他自己掏腰包,主动跟中小学联系,在校园开设木活字印刷术的兴趣课程,把木活字的全套流程浓缩成可以随身携带的小件套,并给每个学校送10套迷你木活字印刷工具,方便孩子们上手体验。“这种木活字方便携带,操作性很强,又很有趣,很受学生欢迎。这10套迷你木活字印刷工具成了风靡校园的教具,很抢手呢。”瑞安市集云实验学校的老师江建雅竖起了大拇指。

为了解决推广资金的问题,王法万还尝试联名推广。2023年,一家化妆品公司找到王法万,在东源村拍摄木活字的专题片,植入一点他们公司的形象。王法万由此想到了跨界联名推广,将木活字文化和各个产业的产品联名。目前,他正与瑞安当地合作开发蜜蜜沉酒,在酒的包装上植入木活字印刷的诗词等文化元素;还和西藏的一款古茶进行联名,在茶叶包装上融入木活字印刷的文字等。

在传承和创新之间找到了连接点,思路越来越多——

王法万还在筹备雕刻最全的木活字字库,将以《辞海》(1999年版)为蓝本,雕刻19485个单字。将其做成网络版字体库,让更多设计师和木活字爱好者用上木活字印刷字体。同时,他还打造网络版谱牒平台,让更多的人拥有自己的“云家谱”,没有家谱的家族也可以在他们的平台自己修家谱。进入“东源木活字云谱”的微信小程序,选择相应的姓氏,便可查询。王法万说,温州商人遍布全球,回家查看宗谱很不方便,随着网络版宗谱的不断完善,接下来,他们不管身在何处,随时都可以查看自己的宗谱。

看着墙上悬挂着的最新拿到的荣誉——全国“乡村工匠名师”,王法万若有所思:继续传承和传播木活字印刷术,这是一份沉甸甸的责任。

海宁这群年轻人带着皮影戏走上国际舞台——

给800岁“皮囡囡”一颗青春的心

本报记者 沈烨婷 褚晶君 通讯员 杨馨蕾

刚刚过去的“五一”假期,海宁市南关厢皮影戏艺术中心又火了一把。晚上6时30分,一阵激昂锣鼓声响起,幕布缓缓拉开,一只仙鹤展翅飞来,落在探头探脑的乌龟背上,“咕咕”啄了两下龟壳。台下100多个座位,座无虚席,过道上也挤满了看客,众人屏气静待乌龟的反应。

这是海宁皮影艺术团今年的第132场演出。这个20人的小剧团,成员平均年龄30多岁,其中年龄最小的只有23岁,指尖舞动的却是年龄超过800岁的“皮囡囡”——这是海宁方言中对皮影戏的昵称。近年来,海宁皮影艺术团每年演出300多场,除了走遍长三角,走向全国,还登上了伊朗、卡塔尔等国家的舞台。

85后导演:不能让海宁皮影戏失传

对于海宁皮影艺术团副团长郎章铭来说,皮影戏是一个家族的烙印。

海宁皮影戏是江南皮影戏的典型代表,南宋时期自北方传入,距今已有800多年历史。2006年,海宁皮影戏入选首批国家级非物质文化遗产名录。2011年,海宁皮影戏作为中国皮影戏的重要组成部分,入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

郎章铭的爷爷郎自立,是海宁皮影戏郎家班的第四代传人,也曾是省皮影剧团的团员。“小时候,音乐一起,我就知道这个剧目讲的是什么故事。”孩提时代,郎章铭经常跟着爷爷去各地演出。后来,省皮影剧团解散,爷爷去世,皮影戏渐渐在郎章铭的生活中远去。

2004年,郎自立的老同事——省皮影剧团团员沈圣标,凭着一股热爱,支撑经营多年的铝合金厂,召集了7名皮影戏老艺人,拿出10万元资金注册了皮影剧团。

仅凭热爱,当然不够。剧团成员当时都已年逾七旬,后继乏人。沈圣标将目光放在了郎章铭身上,他拜访郎家,希望郎家有年轻人可以将家里的艺术之光传承下去。

彼时,郎章铭正就读物流管理专业,临近大学毕业,手头还收到了一份大城

朱玲燕绘制皮影偶。

本报记者 褚晶君 摄

郎章铭(左一)指导皮影戏排练。

受访者供图

刘帆练习操作皮影。

受访者供图

市高薪工作的邀约。

回乡吗?从头开始学皮影戏吗?这份行当还有前景吗?整整思考了一周,最终郎章铭还是答应加入剧团,“如果让海宁皮影戏在我们这一代失传,实在太可惜。”

2009年,郎章铭回到家乡,从学徒开始干起,边学边演。作为团里当时唯一的一名大学生和最年轻的团员,他得到了全团老艺人的“倾囊相授”。表演越来越上手,郎章铭开始注意到剧团发展的难点:几十年不变的剧本,台词晦涩难懂,导致年轻观众寥寥无几。

剧团先要活下去,剧本必须要创新!“当时剧团只有5部老剧本,一场戏2个多小时,观众哪有耐心看全场。”郎章铭研究了现代人观影习惯后,大胆创新,精简剧本,增加普通话对白,创作现代剧本,让古老皮影与现代社会合拍共鸣。

普法皮影戏《小虎遇上民法典》,倡导廉政的《清官许汝霖》,传承红色基因的《三个小红军》……截至目前,郎章铭和同事们已经创作了30多部皮影戏剧本。他还尝试将皮影戏与游戏IP、说唱音乐等表演形式结合,让皮影戏有了一颗青春的心。

郎章铭还将皮影戏带上一带国际舞台。2014年,他跟随剧团代表中国皮影戏赴

伊朗参加“国际木偶皮影交流大会”,和来自60多个国家的艺术家进行了优秀剧目汇演。2016年11月,受浙江省文化厅邀请,郎章铭跟随剧团参加由中国文化部、卡塔尔博物馆管理局联合主办的2016中卡文化年“中国节”活动。

90后画师:和影偶“交朋友”

一笔绘出灵动的眼眸,一笔勾出华美的裙裾,随着笔触的游走,一个眉目含笑的“昭君旦”皮影人偶诞生……1994

年出生的朱玲燕是剧团影偶道具制作最年轻的手艺人之一。

影偶,海宁皮影戏中最核心的道具,通常用羊皮或牛皮为材料,通过绘图、剪形、勾线、上色、缝制插签等工序制成,以其独特的一手、一眼、五分脸“侧面像”著称。

看似简单的形象,却需要极高的绘制技巧。“影偶需要绘制精致细腻的眉毛发丝及少量镂空,比工笔画更精致。”朱玲燕说,有时候同一个人物要换几次头面,为了完成一个人物,常常需要花费一个多月的时间。

2017年,朱玲燕刚入团时,剧团拥有的影偶数量两只手都数不过来,大部分还都是老艺人代代相传下来的。不仅保留下来的影偶少,能绘制出精美影偶的艺人也是屈指可数。

影偶制作的传承,迫在眉睫。有绘画功底朱玲燕,在学习皮影表演外,开始拜影偶制作老艺人徐迪文为师,学习绘制影偶。

头几个月,朱玲燕连一张牛皮也没摸到,一天8小时就是重复在白纸上练习最基本的勾线。“牛皮比珍珠贵,一旦画废了,整张就要报损。所以我们基本苦练扎实了,才能真正上手画。”

但朱玲燕没料到,上手在牛皮上绘制时,难度又升级了。由于牛皮表面经过处理,覆有一层油膜,而且每块皮子的颜色、纹路都不同,远比白纸更难掌控。

学了大半年,朱玲燕成功绘制了第一个影偶,兴冲冲拿给徐迪文看,得到的评价却让她有些失落:“你的影偶画得虽美,但却少了神韵。”徐迪文给她出了一个考题:临摹之前,先想想这些影偶都属于哪个朝代,有什么性格,有什么故事……

和影偶“交朋友”,了解透彻它的历史和来历,才能赋予其真正的生命。朱玲燕逐渐领悟了其中精髓,近4年间陆续创作了上百个影偶,作品《白蛇传》还获中国(浙江)工艺美术精品博览会金奖。她还尝试将现代卡通形象融入创作,不断突破传统影偶形象。

00后演员:让幕后故事走红网络

只要没轮到演出,刘帆不时掏出手机,记录皮影演出台前幕后的精彩瞬间。作为剧团里年纪最小的00后,刘帆常常调侃自己有点“不务正业”。但其实,这是他推广皮影戏的方式——为剧

团拍摄短视频。

这个念头,起源于几年前剧团一次在省外的演出。当时演出完,有观众跑来找刘帆聊天,很兴奋地说,一直以为北方皮影戏比较出名,没想到海宁皮影戏也这么好看。

这让刘帆有了触动,他开始拍摄、剪辑短视频,宣传海宁皮影戏。

“知道影偶舞动有什么技巧吗?来看海宁皮影戏经典技艺《舞龙》”……刘帆在网上进行一波波解密、剧透。让他自豪的是,《龟与鹤》在抖音上收获了近4万的点赞量和1500多万的阅读量。

拍视频以外,刘帆排练和演出也一点不含糊。“刘帆这小孩,别看年纪轻轻,学起来特别快。”省级非遗传承人高娟琴特别看好这个皮影戏“苗子”。

但俗话说,学会快,学精难。在持续接触和深入钻研皮影戏的过程中,刘帆也遭遇过到瓶颈时,在演绎《孙悟空大战牛魔王》的武打戏时,高难度的动作往往需要师傅亲自出手才能完成。

为了练好这短短二三十秒的武打戏,刘帆“入了迷”地练习,以至于在吃饭时,他仍会无意识地拿起筷子,仿佛在与空气中的对手展开一场无声的较量。刘帆的努力,师傅张坤荣都默默看在眼里。一次,在皮影戏快开场时,张坤荣突然将自己手中的主角孙悟空影偶交到了他手中,语重心长说:“这次你自己试着演一下主角。”《孙悟空大战牛魔王》这一场戏,刘帆和张坤荣演过好几场,但担当主演确实头一遭。

尽管心里直打鼓,但刘帆深吸一口气,迈向舞台。一手操纵孙悟空,一手驾驭牛魔王,刘帆的手指在光影之间翻飞起舞,将两位角色的对打戏演绎得十分精彩,令台下掌声连连。这一刻,刘帆用自己的实力让观众爱上了皮影。

谈及未来,刘帆满怀期待与憧憬:“我希望通过短视频和演出,让海宁皮影戏走进更多年轻人的生活。”

