

木偶艺术传承发展的困境与路径探析

刘美琴

(惠安县掌中木偶戏艺术保护传承中心, 福建 泉州 362100)

【摘要】木偶戏是我国独有的传统文化艺术,是时代几经变迁后留下的历史瑰宝,更是需要我们后人传承与发扬的璀璨文化。而在互联网高度发展的当下,我国的传统文化木偶戏迎来了前所未有的冲击与挑战。木偶戏经过了时代的变迁,其受众群体也在不断地改变,而当代的年轻人只沉迷于新科技的产物,忽略了先人留下的历史文化瑰宝。因此,木偶艺术应正视自身的不足作出,在网络媒体中谋求新的发展。本文是针对木偶传承发展困境的探讨与路径研究。

【关键词】木偶艺术; 传承发展; 路径探析

前言:中国是有着五千年历史文化的文明古国,在历经了许多年的历史沉淀,留给后人的都是宝贵的文化精华。而木偶戏传承发展到现代,却迎来了多重的打击。如外来文化的入侵与蚕食、传统文化的普及与重视度不足,以及在新兴媒体网络、视频软件,以及其他社交软件的多方夹击下,留给木偶戏发展的空间和时间十分有限。因此,木偶戏行业应积极改变传统的经营模式,切莫故步自封,应与时代相接轨,让木偶戏增加曝光率,从而吸引年轻人的目光。

一、木偶艺术的起源

中国木偶艺术是我国独特的传统文化,其在发展的过程中,经历了多个时期的变迁。关于木偶戏的起源,还要追溯到我国的封建社会时代,那个时候的木偶戏是以一种祭祀的艺术形式出现,后来演变成为君主宴请群臣的表演。到了民国时期,木偶戏迎来了发展的黄金时期,在那个年代,木偶戏艺人以走街串巷的方式来进行循环表演。最后进入到建国初期,随着电视、电影的普及,木偶艺术更是迎来了空前的繁荣,并相继制作了木偶电影、木偶戏剧等。但随着新时代的到来,木偶戏却逐渐走出了低谷,其发展的空间越来越

狭窄,受众群体的范围也是逐年递减。木偶戏艺术是我国宝贵的历史文化遗产,应该得到社会各界人士足够的重视,使其可以长久地传承下去^[1]。

二、木偶戏艺术传承发展的困境

(一)木偶戏演出市场狭窄化

木偶戏是一种传统的表演艺术形式,主要是依靠搭建表演平台,并配备专门的表演人员进行木偶戏剧表演,其受到场地、空间以及时间等多种因素的限制,使得木偶戏的发展受到了极大的阻碍。在过去的年代里,由于可供人们选择的娱乐方式不多,木偶戏作为一种新颖的娱乐方式,可以满足人们的精神生活。然而随着网络时代的到来,各种信息渠道以及视频软件的繁荣,使中国的传统娱乐领域受到了极大的冲击,传统舞台艺术繁荣发展的时代已经离我们逐渐远去,现在已经是电视、电影以及短视频平台的天下,传统表演艺术形式已经逐渐被边缘化,甚至有退出历史舞台的风险,然而这样的变化却没有引起相关部门以及青少年的足够重视。木偶戏作为一种传统的艺术表现形式,其在发展的过程中,没有注重多元化的改革,其主要的表现形式仅局限在舞台艺术,所形成的视觉冲击性不大,带给人们的娱

乐效果不突出,也使其在日新月异的娱乐市场中,渐渐丧失了发展空间,甚至有被完全取代的趋势。现代社会流行便捷式的娱乐活动,已经再不见当初的“台下人头攒动”、“台上锣鼓喧天”的热闹场面,人们更加喜欢通过手机视频软件来观看节目,这也是影响了木偶戏发展的根本原因,木偶戏如今只能在众多的娱乐视频软件的夹缝中谋求生存发展。

（二）木偶戏班的收入偏低

木偶戏行业整体萎靡现象的主要原因,还是由于从业人员的收入偏低。木偶戏的剧组工作人员,难以用微薄的收入维持生计,便纷纷退出了木偶行业,转而投入到其他领域中,使得木偶戏的人才逐渐流失。然而,这种现象不仅仅存在于木偶戏行业中,整体的传统娱乐行业都存在这样的现象^[2]。如曾经的传统艺术相声行业,也曾风光一时,但发展到如今也只有个别的相声团体维持了下来,其根本原因是没有进行商业化的改革,使其在日新月异的新媒体网络环境中,失去了大部分的生存空间。在现代社会工资低廉而物价却极高的现象,也为中国木偶行业的发展带来了极大地限制,由于木偶戏的整体发展竞争力不足,以及观看的受众群体日益萎缩,为其带来的经济效益空间也在日益降低,那么,团队分配给从业人员的工资也就少得可怜。而在如今疫情不可抗力因素的影响下,木偶行业的生命力更是大打折扣。因此,从行业整体发展的角度来讲,造成木偶戏如今停滞现象的根本原因,是木偶戏不能带来充足的利益,使其在行业运营的过程中没有足够的资金来运转整个团体,造成从业人员的大量流失,进而失去了在市场中的竞争力。木偶行业若要重新发展,必须要引进资金进行团队的整体改革,完成系统化的经营方式,才能探寻出永恒发展的道路。

（三）木偶戏的创造力不强

一个行业若要谋求永恒的发展,那么具有良好的创造力,便是不可缺少的重要条件。纵观各个

行业的发展史,那些淡出人们视线的艺术表演,都是由于缺乏创造力而逐渐被社会淘汰。如曾经一度萎靡的相声行业,由于新兴媒体网络的冲击,整体行业出现了不可扭转的下滑趋势,但随着其不断的改革,企业的经营模式逐渐向新时代下的网络媒体靠拢,借助媒体网络的优势开展宣传,进而提高了自身的商业价值,也将自己逐渐下滑的经济扭亏为盈。而在我国木偶戏行业的发展中,由于从业木偶的工作人员整体文化素质偏低,在创造力上具有很大的限制,其在表演创作中只能守着老一套的表演艺术形式固步自封,甚至有一定的“吃老本”的嫌疑。在传统的表演艺术领域中,木偶戏艺术无法满足当下日新月异的生活环境,曾经木偶行业的繁荣主要依赖于当时的生产力低,创造给人们的娱乐生活有限,而供给其选择的娱乐项目更少。因此,木偶行业在如此的环境中,才会迎来蓬勃发展的契机。如今已经是信息化的网络时代,木偶行业在整个娱乐行业中已经不再有竞争力,尤其在年轻人的群体中,甚至有很多人从没有听过木偶戏,又何谈将木偶行业进行可持续性的发展。创造是第一生产力,也是木偶行业寻求可持续发展道路的重要途径,因此从业人员需进行大刀阔斧的改革,从而提高木偶行业的竞争力。

三、互联网时代下木偶戏艺术的发展路径简析

（一）建立保护机制,促进木偶行业市场发展

木偶戏如今已经被列入了中国非物质文化遗产保护的名录中,政府人员应重视木偶行业的发展,积极挽回木偶戏领域整体下滑的趋势。因此,政府工作人员应建立起规范的保护机制,为木偶行业的重新发展提供大力的支持,并在政府部门的宏观调控下,改变现阶段的低迷状态,从而走上可持续性发展的道路中。首先,相关部门需大力宣传木偶行业是中国非物质文化遗产的身份,并对木偶戏的起源进行详细的调研,制做出规范的文件,并大力投入宣传,以强化社会人士对木偶戏的重视程度,进

而提高木偶行业在社会中的知名度。其次,政府的相关部门要整合民间从事木偶行业的群体,进行规范化的系统融合,使其在经营模式上逐渐规范化,提高木偶行业工作者的凝聚力^[3]。在这一过程中,政府部门应充分的担当起“融合剂”的身份,以提高木偶戏艺术的表演质量为基础,进行专业化的表演培训,提高木偶戏艺术在发展中的竞争力。最后,在进行完毕行业整合之后,应将更多的精英目光投入到对市场的勘探中,积极开展木偶文化交流会,并以此为蓝本,推出相关的书籍、剧本以及电影艺术,从而增加木偶艺术的知名度,吸引更多的人来关注中国木偶戏艺术的表演,提高其生存能力,在日新月异的社会经济中,谋求可持续性发展的道路。

(二) 做到以人为本,加大对木偶人才的培养

任何一个行业若要走入可持续发展的道路,都离不开源源不断的人才。人才是促进行业发展的助推剂,更是推进整个行业迈向新高度的阶梯。在木偶行业寻求发展的过程中,需要重视对人才的培养,有了充足的木偶戏人才作为发展整个行业的支撑,才能够改变现阶段木偶行业低迷的情况。随着我国现阶段从事木偶戏行业的工作人员,逐渐迈入老龄化的年龄阶段,其所能承载的行业发展创造力已经进入了尾声^[4]。因此,在谋求可持续性发展的行业领域中,需要引进新型人才来继承木偶行业的衣钵。关于人才的培养是一个社会性的课题,各个行业都在致力于本行业的人才供给中,如何在这场人才抢夺大战中取得优势,那么就要转变策略,寻求新的吸引人才路径。关于人才的引进,主要可从两个方面去思考,第一,要充分发挥政府相关部门的作用,建立起规范的木偶协会,在全国地区内进行定向的人才培养,如举办木偶表演艺术培训班,吸引一批喜爱木偶戏的年轻艺人,并通过在各大艺术院校的人才选拔,挑选出适合进入木偶戏领域发展的有用人才,是木偶行业注入新鲜的血液,从而进入长盛不衰的发展阶段。第二,要做好从事木偶行业新型人

才与传统艺人的交接工作,避免出现人才断层或木偶技术缺失的现象,为日后普及木偶戏艺术,以及推进木偶行业起到了决定性作用。

(三) 发挥部门作用,引导木偶戏的健康发展

木偶戏艺术属于表演类的艺术形式,需通过不断演出的方式才能够提高其在艺术领域内的知名度,从而吸引更多的观众进行观看。因此,在进行木偶戏艺术改革的过程中,应注重提高木偶戏艺术表演的质量,为更好地传承与发展木偶艺术带来更广阔的发展空间。在政府部门调控管理木偶行业时,应制定出相关的管理体系,做到有据可依、有理可查,确保各个部门可以相互配合,引导木偶戏走向健康发展的道路。首先,政府相关部门应协助木偶协会,对木偶戏艺术进行大力的宣传,通过现代的多媒体网络,让更多的人了解木偶戏表演艺术体系,以弘扬中华民族传统文化为口号,提升木偶戏行业在艺术领域中的价值。其次,木偶协会应加强提高从事木偶戏表演艺术工作者的表演质量,通过不断地自纠、自查来完善自身的木偶戏表演机制,使其得到充足的发展空间,引领表演艺术上升到新的台阶。最后,在进行木偶戏宣传时,应增加木偶戏表演在地方演出的场次,指导木偶表演艺术工作者,通过个人的社交媒体软件宣传木偶戏,提高木偶戏的知名度,大力开发新型的木偶戏剧,本来满足人们在生活中不断提高的艺术追求。弘扬木偶戏艺术文化是一个长久的活动,离不开政府相关部门,以及木偶协会从事木偶戏艺术表演工作者的共同努力,应完善地调和各方力量,让木偶戏进入到健康蓬勃发展的阶段。

(四) 协调各方力量,为木偶艺术注入生命力

木偶戏表演艺术属于中国传统的民间艺术,其在市场的发展空间十分有限,若仅依赖于政府相关部门的保护远远不够,还需要引进大量社会人士资金帮助。在我国相关部门的大力维护中,如今的木偶戏艺术已经被列入了中国非物质文化遗产保护名录内,在申报和保护的过程中,政府已

经投入了大量的人力和财力，但在日后的持续推广、人才培养以及其他后续建设工作，已经明显出现了后发力不足的现象，若单一地依靠政府部门和从事木偶行业的工作人员，去支撑起整个木偶戏艺术行业发展，已经开始变得捉襟见肘^[5]。因此，在日后维护木偶戏表演艺术行业的过程中，需要各界人士给予木偶行业大力的经济支持。木偶戏艺术表演形式不仅是中国的历史文化瑰宝，更是属于所有人的宝贵财富，应该得到社会各行各业人士的大力关注与支持。因此，政府部门以及木偶协会应提高对木偶行业发展的认知，正视自身在促进木偶行业整体发展的不足之处，呼吁社会各界人士以自愿捐款的形式，筹措足够的资金，来解决现阶段木偶行业在发展中遇到的困难。让木偶戏艺术再次注入生命力，在可持续性发展的道路上越走越远。基于此，木偶行业工作人员应加大对木偶艺术表演的宣传力度，调配好各方的力量，为木偶艺术注入生命力，进而完成可持续发展的历史转变。

（五）木偶走进校园，从小培养木偶艺术观众

随着多媒体网络时代的到来，外国文化入侵的现象已经越来越普及，加之视频软件以及社交软件的逐渐兴起，各种文化艺术表现形式令人应接不暇，其不仅为木偶行业带来了巨大的冲击，也让中国传统文化艺术领域迎来了前所未有的挑战。青少年是未来社会的主人，更是为各个行业储备人才的发源地^[6]。因此，在木偶戏行业寻求可持续性发展道路的过程中，应从培养青少年对木偶戏关注的角度入手，增加青少年对木偶戏的热爱程度，提高对木偶戏的关注，继而吸引其对木偶戏表演艺术展开学习。将木偶戏融入青少年群体，不仅可以增大木偶戏的知名度，还可以为木偶戏发展提供充足的后备力量，以及在各个行业日益竞争的基础上，具有足够的竞争力，不至于被社会所淘汰。基于此，相关的政府工作人员应联合木偶协会，定期到校园展开木偶戏艺术表演，每

年不少于规定的场次，让不景气的木偶戏表演剧团可以正常运行。最后，木偶行业也可深入到乡镇地区进行表演，沿着先人发展木偶戏的足迹走下去，为木偶戏带来新的生机，并提供了年轻的活力。让木偶戏走进校园，不仅可以从小培养学生对木偶艺术的喜爱，还可以向学生们传递中国传统文化，可谓一举两得，学生们在接受中国传统文化洗礼的过程中，也为木偶表演艺术团体带来了新的生机。

结论：综上所述，在木偶戏的传承与发展中，应积极改变陈旧落后的经营模式，力求与时代接轨，建立保护机制，促进木偶行业的市场发展；做到以人为本，加大对木偶人才的培养力度；协调各方的社会力量，引导木偶戏的健康发展；发挥部门作用，为木偶艺术注入生命力。最后让木偶艺术走进校园，从小培养观看木偶艺术的观众。木偶戏是我国传统文化的艺术瑰宝，其所承载的历史意义非凡，需要我们后辈继承与发展下去，并登上世界历史的舞台。

参考文献：

- [1] 周汉杰,冯碧华.非物质文化遗产视域下高州木偶戏班传承发展研究[J].南方论刊,2020(12):5.
- [2] 郑梦妮.闽台木偶艺术传承发展的困境与路径探析[J].大观:论坛,2021(4):2.
- [3] 吴鑫轩.新媒体视域下双峰杖头木偶戏的发展与思考[J].明日风尚,2020(7).
- [4] 李雪.“匠心传承——徐竹初,徐强父子木偶艺术”展回顾[J].民艺,2020(5):4.
- [5] 魏晓宇.STEAM教育理念下木偶戏工作坊的课程设计与实施[D].山东师范大学,2020.
- [6] 孙颖.杖头木偶艺术特色分析与传承发展[J].中国文艺家,2020(4):1.

作者简介：刘美琴，女，汉，安溪，职务：木偶演员。