

徐汇区康健街道有一群“上海皮影”的传承者—— 百年非遗技艺焕新“光影之美”

姑父相邀 重燃心中的皮影火苗

灯影幢幢、急管繁弦，在棍飞线绕的操纵间，富有江南特色的乐曲伴唱搭配着浓厚的上海乡土气息念白，一个个皮影人物在光影间“活”了起来，世间百态在方寸之间蜿蜒流转而出……这就是蕴含着丰富海派文化的康健桂林皮影戏的独特魅力。

今年 78 岁的沈明泉是上海非遗皮影戏代表性传承人、康健皮影工作室负责人。“皮影戏大约在一百多年前从浙东传入上海，七宝镇一位叫毛耕渔的艺人组建了上海第一个皮影戏班，后来逐渐向徐汇发展，由于当时的桂林村地区交通便利、经济发达，慢慢地形成了一定的规模。”沈明泉回忆说，他与桂林皮影戏的缘起便是年少时，每逢秋收时节在桂林村的空地上用麦垛堆起的戏台。

“我从小就住在徐汇康健地区，这里原来叫上海县桂林村，小时候，皮影戏在我家一带很流行。”老上海有句俚语叫“锣鼓响，脚底痒”，每当村里空地上那用麦垛堆起的戏台上传来锣鼓声时，沈明泉便会撒开脚丫子跑去观看。台上小人在方寸间翻飞腾挪，耳旁传来婉转铿锵的念白唱词，光影舞动间，沈明泉看得入迷。

不过，长大后的沈明泉却没什么机会能再近距离接触皮影了。入伍、复员、工作……时间来到了 2006 年，那一年，沈明泉即将退休。有一天，姑父徐顺林找到他，开口道：“你退休后是不是可以来好好学学皮影啦？现在接班人少哇！”原来，徐顺林正是桂林皮影戏的第四代传人、“桂林班”的老班主。遗憾的是，由于种种原因，“桂林班”中断了 20 余年，2002 年曾一度恢复，自发进行演出，后又因缺乏经费和固定的演出场地等原因，团队一度面临解散困境。其实，一心想重振桂林皮影戏的徐顺林早就“看中”了沈明泉，奈何后者尚在在职，便硬生生等到沈明泉退休才开口。

姑父的此番相邀算是让沈明泉心中那团皮影的小火苗彻底复燃了。尽管年近花甲，还要从头学习各种基本功，但沈明泉还是欣然答应了。就这样，他从最基础的音律学起，再学习文本、表演，从花甲到古稀，至今仍没有停止脚步。

皮影沙龙课的学员们正在排练

“三尺生绢作戏台，全凭十指逞诙谐”“一口说尽千古事，双手对舞百万兵”——二十八个字，道尽了皮影的前世今生。在徐汇区康健街道有一支桂林皮影戏班，传承至今已有百年历史，是目前上海现存的唯一一支唱、念、白、做技艺俱全的本土民间皮影社团。2013 年，桂林班皮影戏被列入第四批上海市非物质文化遗产代表性项目名录。然而，辉煌的金字招牌背后是后继乏人的无奈。如何让这跃动百年的灯影生生不息、流传永续，成了许多人共同的愿望。（本版图片除署名外均由康健街道提供）

◆记者 颜静燕

沈明泉在投入地授课

重建戏班 收获“八百天团”雅号

沈明泉说，传统的皮影戏其实并没有严格的脚本，每场戏大致情节相同，细节则自由发挥，比如打斗场面，根据主唱的声音和动作，需要伴奏时乐队伴奏，需要说白时说白，这样的配合既考验默契，又增加了演出的精彩。而上海皮影更是集绘画、雕刻、文学、音乐、戏曲于一体，艺人用腔的变化、精彩的打斗、铿锵的念白、动听的上海唱腔，配以江南丝竹，充满了海派韵味。

“我们上海本土的皮影从制作开始就和北方皮影不一样。”沈明泉介绍说，上海皮影的影人多用小羊皮制成，以绘画为主，颜色更为鲜艳，而北方皮影多以牛皮、驴皮为材料，以雕刻为主，粗犷豪迈，区别明显。“现在的影人材料也进行了改良，使用透明塑料片，操作轻便、简单，还能根据人物角色的需要，挑选厚薄不同的塑料片，像比较沉的皮影拿上去颇有分量，演出的时候也比较动感。”

就在沈明泉正式传习皮影戏的同一年，在康健街道的支持下，经历百年跌宕的桂林皮影戏队得以重新组建，并纳入康健艺术团建制。在沈明泉看来，这

皮影沙龙课秋季班结业仪式

个团队的阵容可谓超级豪华——从主演鼓板、笛子、二胡（锣）、三弦、琵琶、钹锣（镲）到指挥，每一个角色几乎都有专职的团员。

康健街道一直坚持为皮影戏队提供排练场地，每周六下午进行传统皮影戏的连台本戏演出，实行周周演，对社区居民开放，免费请大家观赏。为了给观众以更独特的艺术体验和审美享受，皮影戏老艺人们还在表演中加入了飞天入地、隐身变形、腾云驾雾等特技效果，使人耳目一新。

重振皮影 从幕后走到台前

康健社区的居民都知道，桂林皮影戏队有一个雅号——“八百天团”，因为皮影戏团队的老艺人年龄加起来超过了 800 岁。名号虽然响亮，但也透露出皮影戏队面临的隐忧——老艺人凋零，后继乏人。

“首先要用上海本地话来演绎，普通话是不行的，味道完全不一样，皮影拿在手里随口讲讲，口语化是不行的，一定要有腔调、语势。”沈明泉表示，最难找的角色就是前场表演者。说、唱都要会，有一定的文化底蕴和表现能力，拿的是什么剧本，就是什么腔调，要快速地进入角色。合适的传承人迟迟没有着落，沈明泉坐不住了，他决定从幕后走到台前、走下舞台走上讲台，吸引更多年轻人的加入。

在康健街道的支持下，康健社区（老年）学校专门制定了文教结合方案《老少手拉手走近皮影戏——康健社区皮影戏传承系列活动》，牵头皮影戏队、上师大美院、康健外国语实验中学、上师大一附小、康宁科技小学组织学生积极参与皮影人物的造型制作、新戏剧本创作、皮影小戏排练，并将康健外国语实验中学设为康健桂林皮影的传习基地。于是乎，在沈明泉的悉心指导下，孩子们从皮影戏最基本的影人制作开始，学习不同人物所有的脸谱样式、身段衣饰，先在纸上细细描绘，再辗转至实际表演时所用的塑料片。2020 年夏天，“皮影讲党史”系列第一部

皮影新戏《永不消逝的电波》被康健外国语实验中学皮影戏社团搬上了舞台，首演即获成功，成为了学校文艺表演的经典节目，甚至后来还衍化出了英文版。

紧接着，康健街道开始尝试在更多场景下丰富和拓展“桂林班皮影艺术”。2021 年，桂林班皮影戏走进了市民艺术夜校的课堂。让沈明泉没想到的是，居然有那么多年人喜欢这门古老的技艺，甚至还有外区的学员慕名前来报名。沈明泉为艺术夜校设计了全套的课件，既有道具课，又有排练课、表演课，学员们的反馈都是“太过瘾了”。

沈明泉越发忙碌了。“你这里要往上走，手要扬上去，哎——对喽！”“手不要抖，龙才能画得活灵活现！”2024 年 3 月，继康健外国语中学皮影小传人传习班、市民艺术夜校皮影班之后，康健桂林皮影戏队又面向老年群体开出了新的课程。12 期课程结束，学员们都意犹未尽，强烈要求“续课”。于是，每周四下午，康健街道党群服务中心四楼康乐非遗工坊里，都会传来沈明泉中气十足的声音。沈明泉说，皮影不能停留在原来的传统制作方法上，要创新，将动漫和皮影相结合，以后要在这方面多动脑筋，让广大群众喜欢，小朋友喜欢，大人也喜欢。

课程结束后，学员们纷纷向沈明泉表达敬意：“从零基础到可以表演，需要花很多心思，真心不容易。”“这都是真功夫！我们能得到非遗传承人的教学，都是幸运者。”“非常敬佩老艺人，为了自己热爱的艺术，八九十岁还在不断传承非遗艺术。”

皮影在漫长的历史长河中讲述着古往今来，寄托着爱恨生死，念唱着悲欢离合。像沈明泉这样的老艺人们不仅站在三尺戏台后舞动着百万雄兵，唱遍历史的潮起潮落，更是走下舞台、走上讲台，让更多人了解皮影、喜爱皮影。正是因为他们的坚守和执着，皮影这一民间传统艺术的瑰宝才能穿越历史的烟尘依旧历久弥新、熠熠生辉。