白龙纸偶戏社会功能研究

◎辜靖　川北幼儿师范高等专科学校　四川　广元　628017

【摘　要】白龙纸偶历史悠久，主要反映了剑门山区人民的精神文化，是该地区风土人情、生活习俗、历史变迁的载体，其集表演艺术、制作艺术、舞台艺术、音乐演唱艺术于一体，作为一种具有标志性的意识形态产物，在其发展的过程中以一种特殊的表现形式和手段起到了教化育人的社会功能，对于促进和谐社会的构建、社会主义核心价值观的引领、增强国家发展软实力的需求提供了必要条件，文章中通过审美愉悦、情绪感染、教育感化、社会组织、社会认识五大方面充分阐述了白龙纸偶戏的社会功能。

【关键词】纸偶戏；社会功能；功能

艺术源于生活又表现生活，作为人类社会一种具有标志性的意识形态产物，在人类社会意识形态中具备各种社会功效。经过长期实践和探索，人们会根据自己想要达到的目的，并通过一些特殊的表现手段加以创造和利用。白龙纸偶作为当地一种特殊的艺术表现形式，在审美愉悦、情绪感染、教育感化、社会组织、社会认识五大方面起到了很好的社会功能作用。

1　审美愉悦功能

从古至今，人们在生活中总会被一些美的艺术品陶醉，进而产生愉悦的心情。所谓审美愉悦，主要指的是人们在欣赏美的艺术作品和一切具有美感的事物时，产生的一种愉悦的心理体验。人们在欣赏艺术作品时，通过对艺术作品内在情感的表达获取精神上的享受，在表演者和欣赏者两者相互作用的途径中，绝大部分都是人们为了解除一天疲劳而选择的娱乐和消遣方式。在20世纪50—60年代人们在观看纸偶戏演出时完全就是一种娱乐和消遣。

古希腊哲学家亚里士多德曾说过："审美快乐主要源于视觉和听觉对象的和谐，而不是嗅觉和味觉造成的愉快刺激，"[1]那么，从中我们可以理解嗅觉和味觉是人的身体器官对特定对象一种比较简单而且比较直接的对接反应；但听觉和视觉则不同，他们在对事物的观赏中伴随着多种心理反应，从而构成一种精神上的享受。在精神享受层面，人们认为不仅仅存在美的东西，还包括我们的情感因素。愉悦的心情正是由于二者完美融合，由此大家都认为音乐是最能体现我们愉悦心情的一种东西。人们在参加各种不同场合的仪式时总会因气氛不同而出现不同风格的音乐，这是比较有道理的，它确实能使我们心畅神怡。在先秦艺术理论著作《乐记》中明确提出了艺术的娱乐性功能："'乐者乐也'。君子乐得其道，小人乐得其欲。以道制欲，则乐而不乱以欲忘道，则惑而不乐。"[2]因而认为艺术活动能使人们的欲望得到满足，从而带来快乐。在音乐艺术表现活动中，主要表现为倾向性功能和非倾向性功能。倾向性功能主要是指艺术活动对于不同社会活动产物的影响，它的这种影响并不是直接的，而是一种以情感方式来影响人们在精神生活中的某种社会需求，所以它并不是仅仅依靠简单的表现形式传递社会内容，人们要通过我们审美者的想象和联想去达到某种目的。非倾向性功能主要指的是不同的艺术活动形式通过直接简单的方式带给人们一定的美感体验，比如一首喧闹的音乐伴随我们狂欢的时候，一首悠扬的音乐伴随我们平静的时候，一首欢快的音乐伴随我们愉悦的时候，这种情绪反应并不受社会环境条件制约，而是我们一种本能需求得到满足的表现。正是这两种艺术功能完美结合展现了白龙纸偶的愉悦审美功能。

白龙纸偶戏演出，主要表现了音乐艺术中的倾向性功能。在当地白龙纸偶演出期间，一般主要集中于传统的重大节日期间和各种民俗活动中，由于剑门山区地处三国文化地带，在当地，人们对传统重大节日都非常重视，很早就会和戏班取得联系，并开始做好各项准备工作，在最繁忙的时候纸偶戏的演出一天要演上好几场，在那时，由于传媒影业艺术的局限性，人们对白龙纸偶都非常感兴趣。为了消除一天的疲劳，人们都会从四面八方赶过来观看白龙纸偶戏表演，根据曹楚老艺人的讲述，那时白龙纸偶正处于一个繁荣昌盛时期，人们为了能看到

一场纸偶戏表演，在晚饭后会打着火把从四面八方赶来。在当地纸偶戏成了人们的娱乐焦点，对于常年在外打工的人们来说，在自己的家乡能看到如此精彩的表演格外欣喜。正是这项民间艺术表演将男女老少聚集在一起，纸偶戏成了人们的关注对象，据曹老师讲述，只要一听说我们要去演出大家都非常高兴，在观看演出时心情也更为激动。纸偶戏带给他们的不仅是短暂的团聚，更多的是带给他们无尽的欢乐，使人们在传统的农耕时代原本就比较枯燥无味的生活添加了几分欢乐。

2 情绪感染功能

艺术无国界，难道是真的没有国界之分吗？其实没有国界之分主要指中西方艺术都有一个“情感”共鸣点。“情感”主要指的是人对客观事物的一种内在表现，主要通过喜怒哀乐等各种心理情绪活动反映。在艺术的传播途径中，无论是语言艺术还是非语言艺术，表演者通过作品内在情感传递，以此触动人的内心达到情感共鸣。正如著名诗人白居易的长篇乐府诗《琵琶行》，白居易任江州司马，在给客人送行时，偶然间听到了琵琶声，于是便邀请琵琶女演奏，在演奏时乐曲中流露出的真实情感唤起了白居易对自身命运的感慨，使得自己的内心受到感染，而达到情感共鸣。

在白龙纸偶的调查采访中，诸如此类的还很多。如《潘必正与陈妙常》的剧情“在南宋初，靖康之乱迫使很多人们无家可归，为了躲避战乱，开封府大家闺秀陈娇莲随母亲逃往金陵城外的女贞观，在此出家为尼，观主并赐名为妙常，在修行期间大家都过着比较平静的生活，但由于一个人的到来打破了原有的这种平静，这个人就是观主的侄子潘必正，潘必正是一个青年才俊，在上京赶考中不幸落榜，不愿意回家，便来观中看望姑母，并以此向姑母说要暂住于此在这里读书，看到侄子的远大抱负，观主便答应了他的请求，一天潘必正见到了妙常，被她的美艳打动，于是便想尽一切办法来接近，终于妙常动了心，她也不再顾及世俗的各种礼教与束缚和潘必正相爱，但是事情并不像他们所想的那么美好，观主发现他们相爱后便采用各种手段来拆撒二人，两人的感情确实比较深厚，任何人都阻挡不了他们在一起的决心，一气之下，观主将潘必正赶出金陵并送往临安，在姑母的监管下，他和陈妙常再也没有见过一面便被迫分开了。在这期间，两人都非常痛苦，摆在妙常面前的只有两个选择，一是和潘必正永久分开，潜心修炼；二是摆脱世俗的束缚和潘必正过幸福美满的生活；在此期间两人经过茶叙、琴挑、偷诗层层阻碍后，她终于鼓起勇气，决定去追潘必正，两人便在秋江团员”。剧情最终以有情人终成眷属落幕，根据当时老艺人曹老师的讲述，大家在观看演出时由于剧情变化，大家情绪都是起伏不定，最终剧情以美满的结局落幕，此时感觉他们个个都如释重负一样，心情都比较高兴。诸如此类的剧目还有很多，纸偶戏用形象的动作、亮丽的色彩和华丽的语言向观众传达了内在感情，从另一个角度来看，实际上是呈现给大家的一顿“情感大餐”，从而满足精神需求。

3 教育感化功能

艺术领域蕴藏宝贵的财富，它会对人们起到各种教化功能。在艺术传播过程中不仅具备认识功能，同时具备教育感化功能，它主要指在艺术的传播过程中作品内容对人们的思想教育和道德教育功能。戏剧自古以来都是以各种故事情节、社会道德为主要内容，并对当前社会中一些现象的正确认识，对社会中美好事物的眷顾和追求，对社会中一些不文明行为的嘲笑，让人们受到一种高雅文化知识教育和社会伦理道德熏陶，起到一种对社会不良风气的净化，自古以来，大家都非常重视艺术的教育功能，由此我们可以看出艺术的教育感化功能是不容小觑的，一部好的作品在帮助人们了解认识生活的同时，也培养了人们积极健康向上的道德审美情操。

当前社会婆媳问题已经成为很多人比较关注的话题，曹楚老人根据当前社会一些经典的素材创作了剧本《我和婆婆在一起》，这个剧情深受广大群众喜爱，该剧主要讲述媳妇李氏对自己婆婆张氏极为不孝，在生活上每天控制张氏的吃喝，时常辱骂，而且还将她安排在一间又小又黑的屋内居住，而张氏的儿子看到这一切时不以为然，简直是天理难容。正巧一天李氏在辱骂自己的婆婆张氏时被自己善良的儿媳马氏看到，看到眼前这一幕，马氏难以置信这就是自己的婆婆，于是马氏便耐心劝导，如果今后我以同样的方式对待你，你的内心又是一种怎样的感受，此刻，李氏才明白自己的行为是不正确的。在马氏的劝说和协调下，李氏对婆婆张氏赔礼道歉，并对之前自己的行为作深刻反思，最终婆媳二人关系重归于好。在故事结束时，主人公李氏向所有的观众表达了自己的心声：“在场的各位乡亲们，无论家中有无老人大家都要善待老人，因为我们每个人都有老去的那一天。”看完这个故

事，静下心来想一想其实这个故事最终的目的就是告诫我们每一个人要遵守人伦道德，在生活中我们要善待别人，善待别人就是善待自己。

4 社会组织功能

在艺术的传播途径中，不仅具备审美愉悦、情绪感染和教育感化的功能，还具有社会组织功能。这种功能早在原始社会就已经表现得尤为突出，由于地域特点的独特性和差异性，加之深受三国文化影响，只要是生活中我们遇到的一些重大节日和庆典都会把大家召集在一起活动。这些活动不仅能增强人们的团体意识，而且还能提升人们的自觉意识。因此，通过艺术活动这种方式对人们进行社会组织是艺术传播中最为突出的社会功能。

纸偶戏一般多在节日期间和重大调研时演出，一般在重大的节日期间，大家都会放下手头工作好好休息，在一起聊聊家常。纸偶戏主要是根据当地一些地方文化特色，集表演艺术、制作艺术、舞台艺术、演唱艺术于一体的艺术活动，纸偶戏表演深受人们喜爱，除此之外，还有相邻乡镇的人们都会远道慕名而来感受这样一场精神大餐。人们在这种艺术活动氛围中便不知不觉引发各种思绪，平常比较松散的氛围又一次重新得到整合。

根据传承人的了解，纸偶戏日常的开销和纸偶的维护费用比较大，当地政府在财力上并不能给予充足补给，因此很多时候还得靠当地村民和村委会的救济，以便维持日常的开销。

5 社会认识功能

艺术反映了不同时期的地域文化特色和风土人情，欣赏者通过不同的艺术作品，从中感受不同时代和不同民族的文化特色，并从这些作品中了解到当时人们生活在特定环境中的各种性格特点与情感特征，以及精神追求，为进一步扩大生活视野，以及更准确地认清现实提供了一个强有力的支撑，因此，我们经常说艺术具有认识社会功能。

白龙纸偶主要是通过木偶改造而来，木偶主要分为杖头木偶、提线木偶、掌中木偶，曹楚先生根据杖头木偶的特点反复试验制作了纸偶[3]。纸偶戏主要以历史故事、人伦道德和神话传说为题材，内容主要包含对社会历史的正确认识和对美好事物的向往和追求，以及对社会中一些不良现象的讽刺等。以前由于地域环境的限制，以及人们自身文化知识水平不高，人们对外界事物的认识和对历史文化的了解都是比较缺乏的，要想了解更多的历史文化知识和提高个人文化素养，想通过书本获取相关素材已是一个难题，因此，艺术家们将这些素材通过艺术表现手段的方式向人们传达，进而增强人们的认识水平和文化素养。在白龙纸偶剧中诸如此类的题材非常多，如《寻工夫》比较直观地揭露了地主婆狡猾、虚伪、吝啬的丑恶形象，短工天还没有亮就开始起床找活，于是一个地主婆便雇了他，一路上地主婆都说他的活儿比较好干，伙食也比较好。但是等到天一亮，短工便认出了她，并揭露了她的丑恶嘴脸。于是台词中这样唱道："提起你家那块地，倒把工夫活吓煞。说什么靠着西北岭，就在你庄东南洼。上面也没有香灰土，下面也没有蚂蚁沙。南头也没有垂杨柳，北头也没有清水洼。中间也没有媳妇道，哪有媳妇走娘家！南头长了些毛根草，北头长了些大芦芽，中间一条紫浆泥，粘粘糊糊没法挖。提起你家的饭食来，更把工夫活气煞。早晨也没有单饼卷鸡蛋，也没有三月卤的香椿芽。日头到了东南响，才把早饭送到洼。我掀起篓子看了看，哎呀娘啊，两块老瓜一碗渣。两块冬瓜没法吃，又臊又苦咽不下，待吃别的也没有，好歹扒了半碗渣。"从这段唱词中我们可以领会到劳动人民对封建社会剥削者的深刻认识，以及他们机智勇敢的斗争精神。又如《逛新城》，从唱词中我们可以认识到在国家的正确领导下，西藏发生了很大变化，创作者把这种变化编写成歌词，生动展现了翻身农奴妇女俩的形象，表达了西藏人民对美好生活的向往。

6 结语

尽管人们因地域条件和文化因素制约，每天过着同样的生活，但是人们对于精神文化的追求并没有因此减少，当时纸偶戏无疑成了人们一天疲劳劳作之后的一种解闷消遣文化娱乐方式，纸偶戏的精神文化认同，以及纸偶戏本身蕴含的社会审美娱乐功能，让人们在心灵上产生了共鸣，同时也潜移默化地影响着人们的思想价值观，对于社会主义核心价值观的引领和思想认同起到了很好的助推作用。

【参考文献】

[1] 张前，王次炤. 音乐美学基础[M]. 北京：人民音乐出版社，1992：259.

[2][清]朱彬. 礼记逊纂[M]. 北京：中华书局，1996：582.

[3]江玉祥. 皮影、木偶戏的传承与保护[J]. 四川戏曲，2011(01)：79－81.