

撰文 程万里 (Cheng Wanli)
摄影 本·昆顿 (Ben Quinton)

皮影第一家

ENTER
THE DRAGON

皮影戏在中国历史久远，深受民间喜爱。皮影雕刻师汪天稳不仅创造了在舞台上昂首阔步的“演员”，更致力培养新一代的皮影雕刻人才，让皮影角色更加鲜活。

前页：皮影雕刻师汪天稳与女儿汪海燕，摄于西安的工作室外。汪天稳以创作动物皮影偶闻名；这条创作于40年前的龙皮影，色彩依然鲜艳，栩栩如生。
上图：一位缀有真胡须的将军与他的坐骑一样，露出不屑的表情。
右上图：还未上色、呈半透明的鸟形皮影偶，雕刻师在上色前用小刀在灯下为其完善细节。

去年威尼斯双年展的中国馆内，展出了一组巨大的艺术装置，以电子机械配合人手雕刻的传统皮影，在一幅大型皮影屏幕上讲述中国家喻户晓的故事。这些巨型皮影偶都出自中国皮影雕刻师汪天稳之手。他从威尼斯回到位于西安的工作室，谈及经过，心情仍然兴奋。

“这次威尼斯双年展就是一次传统与当代融合创新的尝试。”汪天稳说。“一幅《精卫填海》正是威尼斯城市精神的写照；一幅《愚公移山》寓意创新、不畏艰难险阻。两幅作品既突破传统皮影偶的尺幅、形态、制作技巧，又契合展览传统与创新的主题，反响特别热烈。说明皮影在这个时代仍有非常好的发展空间。”

汪天稳解释：“这次展出的作品在工艺上又进了一步。原先用于制作皮影的牛皮哪有这么大，一般只有半米高。这次的皮影要4至5米高，需要多

块牛皮拼接，还要面对牛皮在不同环境下膨胀收缩的问题。中国气候干燥，牛皮紧实，到威尼斯就膨胀变大。要克服这问题还要不断摸索。”

皮影又称“灯影戏”、“影戏”，是以兽皮雕刻人物和其他物象，借助灯光在幕布上投影进行表演的艺术形式，是中国最为古老的戏剧形式之一，起源于西汉，盛行于唐宋，至今在中国民间依然拥有旺盛的生命力，并已列入国家首批非物质文化遗产名录之中。

汪天稳从事皮影雕刻50多年，是当前中国皮影雕刻界唯一被评为工艺美术大师的人。我问他为何始终坚持皮影雕刻，他的回答很简单，因为“喜欢”。他回想当初学习“推皮走刀”的雕刻技法，以左手用力推动牛皮，右手握紧刻刀，以求皮动刀不动。学习过程非常艰苦，一起学习的师兄弟几乎全部放弃，唯有汪天稳苦苦坚持。之后，他又

汪天稳是当前中国皮影雕刻艺术界唯一被评为工艺美术大师的人。他始终坚持皮影雕刻只是因为喜欢。

捱过经济窘迫的困难时期，才获得今天“皮影第一刀”的美誉，才形成刀法干脆洗练、雕刻缜密细致、造型优美流畅、着色明快艳丽的风格特点，才培养出了现在深具影响力的“汪氏皮影”创作团队。

“汪氏皮影”雕刻有一套严密完整的工艺流程。从选皮到组合皮影偶，传统上可分为24道工序，其中选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、上色、熨平发汗、绶订这8个基本步骤最为重要。“这是机器制作永远无法代替的，机器无法融入制作者的情感，手艺一定要用手来做。”汪天稳坚决地说。他们还在浸泡、打磨及推牛皮的过程中摸索出改善皮影偶收缩膨胀的问题。汪天稳认为工艺不能一味保守，裹足不前，要强调时代性与创新性。随着全球化、城市化的发展，皮影戏作为一种农村娱乐艺术的角色已被取替，生存发展空间面临许

多困难。在传承与革新、机械与手工、效益与质量等方面如何取得平衡，是皮影雕刻师面临的巨大挑战。

对工艺的钻研，就像是心灵的构建，它关系到艺术家的精神世界。汪天稳性格厚重朴实，平静寡言。只有在和他谈论皮影的时候，才能切实感受到他宛若秦腔一般高亢悠远的激情。他对皮影雕刻的历史、传承、风格、旧稿古谱甚至行规风俗都烂熟于胸；并致力于“推皮走刀”技法的传承与创新，努力整理与复制失传图稿，协助鉴定与修复古董皮影，成就无人能及。

汪天稳说：“皮影从一种戏剧表演形式逐渐转变为工艺美术品，是时代发展变化的结果，如果过于固化，无法适应时代发展，便会被社会淘汰。想要把皮影发展、流传下去，就必须用现代理念来推广皮影。”这也是他多年来不断以各种形式，

上图：汪天稳指导女儿着色技巧。汪氏创作团队的雕刻工艺之精湛，从上方老虎的逼真表情中可见一斑。汪海燕为手中的凤凰添上多姿多彩的颜色。
右上图：各种不同的雕刻刀。
下跨页：《烂柯故事》中主人翁王质观看双仙下棋的一幕。

包括电影、电视和展览来宣传皮影艺术的原因。

作为这项有着2,000多年历史的艺术的带头人，汪天稳尤其注重对后辈的提携，“只要喜欢皮影，都可以来找我学手艺”，这也是“汪氏皮影”具有近300人庞大团队的由来。他的女儿汪海燕正是这新生力量中的领军人物。她14岁便跟随父亲学习皮影雕刻，现在已是风格及工艺都独当一面的皮影雕刻师。

“父亲要求非常严格，没有因为我是他女儿就放松要求，”汪海燕说。“为了使左手更加灵活，更好地掌握‘推皮走刀’技法，我在胳膊上吊砖头，不到时间绝对不放下来，就是委屈到流泪，父亲也绝对不会放松要求，只要是关于皮影的事情，他都是这样（坚持）。现在我明白他的用心，他害怕皮影雕刻技艺在他的手里失传，或者说水平下降，他希望每一个学生都能超过他，希望皮影雕刻能够有更大的发展”。既是严师又是慈父的汪天稳，此时露出了温厚的笑容。◆

