

从文化认同到文化融合：中国皮影戏在法国的传播路径研究

丁瑜 尹航*

吉林外国语大学

DOI:10.12238/mef.v8i9.13011

[摘要] 中国皮影戏作为中国非遗文化的重要组成部分,在跨文化传播中展现出强大的生命力,其在法国的传播历程极具典型意义。从早期新奇亮相到逐步融入法国本土文化,皮影戏实现了从文化认同到文化融合的转变。本文通过梳理其在法国的传播历程,从文化交流、教育合作、媒体传播等多个路径深入剖析传播的内在逻辑与影响因素。旨在为中国皮影戏在海外的持续发展及中国非遗文化“走出去”提供理论与实践参考,推动中法文化交流的深化与拓展。

[关键词] 中国皮影戏; 法国; 文化认同; 文化融合; 传播路径

中图分类号: I238.7 **文献标识码:** A

From cultural identity to cultural integration: a study on the transmission path of Chinese shadow play in France

Yu Ding Hang Yin*

Jilin International Studies University

[Abstract] As an important part of China's intangible cultural heritage, Chinese shadow play has shown strong vitality in the cross-cultural communication, and its communication process in France is of great typical significance. From its early novel appearance to its gradual integration into French local culture, shadow play has realized the transformation from cultural identity to cultural integration. By combing its communication process in France, this paper deeply analyzes the internal logic and influencing factors of communication from cultural exchange, educational cooperation, media communication and other paths. It aims to provide theoretical and practical reference for the sustainable development of Chinese shadow play overseas and the "going out" of China's intangible cultural heritage, and promote the deepening and expansion of cultural exchanges between China and France.

[Key words] Chinese shadow play; French cultural identity; cultural integration; communication path

非物质文化遗产是文化多样性中最鲜活的部分,是人类文明的结晶,也是全人类共有的宝贵财富。中国的非遗文化凝聚着中华民族数千年的智慧与创造力,涵盖传统技艺、舞蹈、戏剧、民间文学等类别,不仅是民族文化的独特标识,更是连接过去、现在与未来的文化桥梁。皮影戏作为一门古老而独特的民间艺术,蕴含着深厚中华文化底蕴。它不仅以生动的形式承载着民间审美,还在历史文化传承与道德观念传播方面发挥着独特作用。

随着全球化进程加速,中国皮影戏凭借其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵走向国门。法国艺术氛围浓郁、文化底蕴深厚且富有浪漫气质,皮影戏的东方美学特质与艺术表现力迅速吸引了法国民众。皮影戏通过艺术展览、文化节、学术交流等多种形式,深入法国的艺术领域与民众生活,为中法文化交流注入了新活力,让中国非遗文化在国际舞台上更加耀眼,促进了不同文化间的深度对话与理解。

1 皮影戏的历史文化内涵

1.1 起源与发展。皮影戏的起源可追溯至汉代甚至更早。汉武帝时期,其宠妃李夫人病逝后,武帝思念不已。方士李少翁用棉帛裁出李夫人影像,上色并装上木杆。入夜围帷张灯,武帝在帷帐中看到仿若李夫人的影像,这一弄影之法被视为皮影戏的雏形。

魏晋南北朝时期,大规模的民族融合带来文化交流与碰撞,祭神仪式、造像艺术、歌舞表演等多种艺术形式萌发,为皮影戏发展提供了丰富滋养。同时,佛教传入间接推动了皮影戏的发展,佛教故事和壁画中的形象为皮影戏的题材选择和造型艺术提供了新思路。唐代是中国文化艺术鼎盛期,皮影戏逐渐成熟并广泛传播。唐玄宗时期宫廷已有“灯影戏”的记载。宋代城市经济繁荣,市民文化兴起,皮影戏作为大众娱乐形式迅速普及。节庆时官府带头举办相关活动,场面热闹非凡。元代成吉思汗远征欧

亚,皮影戏经古丝绸之路传入中西亚和欧洲。元末明初,郑和七下西洋,又将皮影带到世界各地。明清两代,皮影戏迎来鼎盛,在全国形成多个流派和地区特色。

1.2 艺术特色。皮影戏的造型与制作工艺体现了中国传统民间艺术的独特魅力。皮影人一般由十一块构成:头一,胸腹各一,上臂、下臂各二,手、足各二。其造型以侧面为主,注重夸张变形和装饰性,色彩搭配鲜明且具有象征意义。制作工艺一般包括选皮、制皮、画稿、镂空、敷彩、定型等工序。选材多为动物皮革,经浸泡、刮薄、打磨后,由雕刻师精心雕琢,最后组装成完整的皮影形象,借助灯光呈现动态故事。

在长期发展进程中,皮影戏不断演变,逐渐形成众多独具特色艺术流派,如陕西皮影、凌源皮影、四川皮影等。各地皮影在音乐唱腔方面,充分汲取了当地戏曲、民歌小调以及音乐体系的精华,呈现出丰富多彩的流派。以陕西皮影为例,其以“老腔”闻名,保留民间说书痕迹,注重整体概括与细节刻画的平衡,以镂空为主,适当保留实体部分,形成繁简相宜、虚实相生的艺术效果。

1.3 文化价值。皮影戏承载着丰富的历史记忆和文化内涵。其剧目多取材于神话传说、历史故事和戏曲经典,通过生动表演传递中华民族传统伦理道德和文化精神。皮影戏的制作工艺和表演技巧凝聚了匠人数代智慧,是传统手工艺和表演艺术的珍贵遗产,为研究古代社会提供了宝贵的资料,也为现代人了解传统文化打开了一扇生动窗口。

皮影戏扎根民间生活,反映普通民众的习俗和审美情趣。它常出现在节庆活动、祭祀仪式和社区娱乐中,成为连接人与神、人与人之间的情感纽带。皮影戏以寓教于乐的方式传播民俗知识,弘扬传统美德,增强了社区的凝聚力和文化认同感。此外,其独特的艺术形式展现了民间艺术的创造力和生命力,成为中华民族文化的重要载体。

2 中国皮影戏在法国的传播历程

2.1 早期传入。18世纪,丝绸之路繁荣,东西方文化交流频繁,中国传统艺术逐渐传入欧洲,皮影戏也在此时传入法国。1735年,法国汉学家杜赫德在《中华帝国全志》中提及皮影戏,将其命名为“中国影子”(ombres chinoises),为皮影戏在欧洲的传播奠定了基础。18世纪中叶,法国传教士居阿罗德对中国唐山和北京地区的皮影工艺产生浓厚的兴趣。1767年,他携带完整的皮影舞台设备返回法国,在巴黎和马赛等地举办了多场公开演出,引发广泛关注和热烈反响。18世纪末,法国艺人多米尼克·塞拉芬在德国和意大利学习皮影技术后,于1776年在凡尔赛创立“中国影子剧院”。该剧院凭借独特剧目赢得国王路易十六及贵族阶层的喜爱,被誉为“法兰西儿童奇观”。

2.2 发展与传播。19世纪,欧洲掀起“东方热”,法国对亚洲文化兴趣浓厚。黑猫歌舞厅是19世纪巴黎著名的卡巴莱夜总会,位于波西米亚风格的蒙马特区,是当时文学与艺术界的重要文化地标,吸引了保尔·魏尔伦、克劳德·德彪西等众多知名人士光顾。1886年,鲁道夫·萨利斯将中国皮影戏引入其中,并委任

艺术家亨利·里维埃尔管理二楼的皮影剧院。里维埃尔通过对传统中国皮影戏进行技术改良和艺术再创作,使其符合西方审美趣味。在短短十年间,他主导创作了四十余部皮影剧作,这些作品既保留了中国传统皮影戏的精髓,又融入了法国当时流行的象征主义、印象主义等艺术风格。皮影戏在黑猫歌舞厅达到前所未有的艺术高度,成为该场所极具吸引力的项目之一。

20世纪是皮影戏在法国传播的关键时期,经历了从初步接触、学术研究到本土化实践的转变。影子剧院(Le Théâtre des Ombres)自1988年成立以来,便是法国戏剧界的亮点。其前身是1979年在图卢兹成立的“银河之声剧团”(Théâtre de la Voix Lactée),由丹尼尔·加拉雷塔领导。影子剧院的核心技术源自中国传统皮影戏,剧中角色由纸板或塑料制成,关节灵活,通过垂直于屏幕的木棍操纵,动作丰富多样。该剧院作品融合中西方文化元素,如《鸟的会议》、《黑猫与中国》(Le Chat Noir et le Chinois)等。1994-1999年,影子剧院通过连续参加阿维尼翁戏剧节和引入中国传统皮影戏资源,在法国国内地位巩固,并在国际舞台崭露头角。

2.3 融合与创新。21世纪以来,中国皮影戏在法国的融合与创新呈现多元化发展,在动画、电影、戏剧以及数字艺术等领域成果显著。

剪影动画起源于欧洲,受中国皮影戏和剪影美学启发。18世纪末,法国宫廷盛行用中国剪影制作肖像画,这一艺术形式因其简洁而富有表现力的特点迅速传播。19世纪上半叶,剪影艺术在法国、英国等国家盛行,法国人弗朗索瓦·戈诺是欧洲最早的剪影画家之一。

21世纪以来,法国艺术家在剪影动画领域积极创新,将传统皮影戏元素融入现代动画创作成果斐然。被誉为“影子诗人”的法国导演米歇尔·欧斯洛(Michel Ocelot)以其独特的剪影动画风格闻名。欧斯洛的作品不仅继承了传统剪影动画的特点,还巧妙地融入了中国皮影戏的元素,从而开创了一种全新的艺术表达方式。他的动画短片《三个发明家》完全依赖手工剪纸和光影效果。2000年推出的《王子与公主》灵感源于中国皮影戏,“王子”形象兼具欧洲骑士的英勇和中国文人的儒雅气质。配乐融合了法国古典音乐与中国传统乐器(如二胡)的声音元素,成为法国剪影动画与皮影戏结合的经典之作。欧斯洛的剪影三部曲——《三个发明家》、《夜幕下的故事》和《伊凡沙皇与千变万化的公主》,充分体现了对中国皮影戏元素的深刻理解和创新运用,赋予传统皮影戏现代艺术表现力。

此外,欧斯洛在2010年推出动画连续剧《龙与公主》,2018年推出动画电影《迪丽丽的奇幻巴黎》,这两部作品标志着他在动画领域的创新突破。他以皮影艺术作为灵感,将其与3D场景技术结合,打造出令人惊叹的视觉效果,既延续了传统剪影动画风格,又借助现代技术提升了表现力和观赏性。

欧斯洛的成功彰显了剪影动画的生命力。他通过对中国皮影戏元素的借鉴与创新,不仅丰富了法国电影的艺术表现形式,也为跨文化交流提供了成功的范例。他的作品不仅保留

了传统皮影戏的核心特征,还通过现代影像技术赋予其新的生命力。

3 中国皮影戏在法国的传播路径分析

3.1文化交流活动:搭建认同与融合的桥梁。中法文化之春作为中法两国极具标志性的文化交流活动,对两国文化的相互互鉴与融合起到了显著的推动作用。在2014年的中法文化之春活动中,由法国视觉艺术家朱莉·彼德斯·德斯德哈特导演、艺术家晓丹和毛毛共同创作的皮影戏《黔行》首次亮相。该剧目巧妙融合投影艺术与苗族蜡染艺术,展现了传统皮影艺术与现代科技的创新结合。2017年,该活动又推出中法联合制作的皮影音乐剧《熊猫成长记》,以东西方非物质文化遗产为核心元素,采用皮影与真人同台的形式,为观众带来了一场视听盛宴。

中法文化年(Les Années Chine-France)也为皮影戏的传播提供了重要机遇。2004年法国举办的“中国文化年”期间,中国皮影戏团队受邀参加了巴黎的香榭丽舍大道的中国民间艺术巡游活动。他们不仅带来了《穆桂英挂帅》等经典剧目,现场还展示了精湛的操纵技艺,富有节奏感的配乐和色彩绚丽的皮影人偶,吸引众多法国民众驻足观看。

此外,各类艺术展览也是皮影戏传播的重要平台。2024年,《一梦华胥-中国皮影光影艺术展》举办,这是中国皮影戏在当代艺术语境下的又一次创新实践。展览通过传统皮影的实物展陈,沉浸式光影体验以及互动工坊三个板块,全面呈现了中国皮影戏的艺术造诣。由于2024年正值中法建交60周年暨中法文化旅游年,此次展览也正式被列入“中法文化之春——中法建交60周年特别呈现”的官方艺术项目。

3.2教育合作:培育认同与融合的种子。法国多所高校积极开展与中国在皮影戏领域的教育合作与交流。2017年,法国昂布瓦兹—图尔尚布莱农业与葡萄酒学院向中国湖南省木偶皮影艺术保护传承中心发出邀请,国家一级演员彭泽科和舞美制作人吴妮受邀前往法国图尔市,为当地学生带去了皮影艺术的专业教学。交流活动期间,法国学生分成制作组和表演组,亲身参与皮影制作的各个环节并进行最后的汇报演出。此次交流活动让学生们收获颇多,学生们表示既体验到了皮影戏的艺术魅力,又领悟了中国非物质文化遗产特有的历史文化特色。除高校外,法国部分中小学也通过兴趣班、课外讲座等形式开展皮影戏教育活动。

3.3媒体传播:拓展认同与融合的空间。作为跨文化传播的重要实践者,法国广播电视媒体在推广中国非物质文化遗产方面展示独特创新力。隶属法国电视台(France TV)的教育类节目《Okoo-koo》曾制作过一期专门介绍中国皮影戏制作和表演的视频。此外,中国国际电视台法语频道(CGTN-Français)推出的纪录片《Théâtre d'Ombres Chinoises》介绍了陕西华县皮影戏国家级代表性传承人魏金全的表演形式,以及现代皮影艺术家薛宏权在皮影音乐与现代音乐融合与创新方面的成果。

互联网和新媒体平台也为皮影戏传播提供了更广阔的空间。社交平台Facebook上有多个中国文化兴趣小组,经常分享皮

影戏的图片、视频和相关文章。其中,“中法文化交流圈”小组拥有超过5万名成员,频繁发布皮影戏的动态,如中国皮影戏艺人在法国的演出信息、皮影戏制作教程等,成员积极参与讨论和分享。此外,视频平台YouTube上也有大量关于皮影戏的视频资源,一些中国皮影戏团队和艺人在该平台开设账号,发布作品,吸引众多法国观众订阅和观看。以“中国皮影戏”或“Théâtre d'Ombres Chinoises”为关键词搜索,能找到大量相关视频。

4 结语

中国皮影戏在法国的传播,从18世纪的初入视野,到如今在多领域深度融合创新,历经数百年的发展历程。其传播路径多元且成效显著,文化交流活动搭建起中法文化沟通的桥梁,教育合作在年轻一代心中播撒下文化认同的种子,媒体传播则突破时空限制,拓展了皮影戏的影响力范围。皮影戏在法国的成功传播,不仅为中法文化交流注入源源不断的活力,更在跨文化传播领域提供了优秀范例。它让法国民众深入领略中国非遗文化的魅力,促进了中法两国人民心灵的沟通与理解,在不同文化间搭建起相互欣赏、相互学习的桥梁。

展望未来,随着全球化进程的持续推进,中国皮影戏应继续借助多元传播路径,在保持自身文化内核的基础上,不断探索与法国文化乃至世界文化融合创新的新形式。同时,希望通过皮影戏这一文化使者,带动更多中国非遗文化走向世界,让世界看到中华民族深厚的文化底蕴与独特的创造力,为全球文化多样性的繁荣发展注入活力,为构建人类命运共同体贡献文化力量。

【基金项目】

吉林外国语大学2024批次省级大学生创新训练计划项目—跨文化视域下中国非物质文化遗产在法国的传播与发展研究——以皮影戏为例(项目编号:S202410964028)。

【参考文献】

- [1]陈文清,杨舒曼,吴丽萍.中国非遗皮影戏的传承与保护研究[J].喜剧世界(下半月),2024,(08):13-15.
- [2]丁濛.中国皮影戏在法国的传播、变异与衍生[J].文化遗产,2023,(06):82-88.
- [3]魏力群.中国皮影戏的文化形态与存续生态探究[J].中国非物质文化遗产,2022,(01):14-19.
- [4]皮影戏的起源与发展[N].西藏日报,2003-05-06(004).
- [5]陈晓.皮影戏的源流[C]//《中国木偶皮影》总第1期.[出版者不详],2008:5.
- [6]魏力群.中国影戏源流考[J].河北师院学报(社会科学版),1995,(01):57-62.

作者简介:

丁瑜(2003—),女,汉族,浙江台州人,本科,研究方向:法国语言文学。

*通讯作者:

尹航(1977—),女,汉族,吉林长春人,讲师,硕士,从事跨文化及法语教学法研究。。