

散落徐州的
民间艺术

变脸

变脸是川剧表演的特技之一,用于揭示剧中人物的内心及思想感情的变化,把不可见、不可感的抽象的情绪和心理状态变成可见、可感的具体形象——脸谱。变脸作为中国非物质文化遗产的瑰宝,传承着中华民族深厚的文化底蕴。

● 受访人

孙彬,泉山区非物质文化遗产代表性项目“徐州变脸技艺”代表性传承人,徐州尘隐变脸艺术创始人。从艺12年,精通走脸、抓脸、抹脸、震脸、回脸、空手变脸、吐火等多种技法。设计多种新式变脸道具,带动变脸服饰国风化、年轻化。他每月定期开设兴趣普及班,无偿传授变脸相关知识,推广变脸文化。二十余位弟子分布全国各地,以多元方式将变脸艺术持续发扬光大。

徐州变脸

千面人生一瞬间

本报记者 梁梦雨

缘起 一瞬千面见初心

走进位于泉山区的一间工作室,墙上挂着五彩斑斓的脸谱,桌上铺着未完的画稿,孙彬俯身案前,小心翼翼地整理着一张半成品脸谱。

“变脸起源于清末民初,最初是川剧艺人为了表现人物情绪变化,在脸上化妆上做的尝试。后来,这门技艺逐渐融入民间戏剧,并不断演化。”谈及变脸的历史,孙彬娓娓道来。

20世纪中期,变脸技艺通过创新表演达到新的高度。从早期使用多层纸壳面具,发展为丝线扯脸、粉末吹脸等技术,并融合魔术、杂技、戏曲等元素,形成抹脸、吹脸、扯脸等核心技法。

“现在,通过短视频平台,变脸技艺被越来越多的人了解。变脸剧目也已经在全球数十个国家巡演,成为世界认识中国传统文化的一扇窗户。”孙彬自信地说。

孙彬与变脸结缘,始于一次不经意的相遇。“我从小就对传统文化感兴趣,有次现场看变脸表演非常震惊……”那种震惊像一粒种子,在他心里悄悄发芽。

2013年,他远赴四川,拜入变脸艺术家刘德成门下,系统学习变脸与吐火技艺。“学会或许比较快,学好却要一辈子。”孙彬说。那几年,他起早贪黑,刻苦钻研变脸技艺,逐渐能独自登台演出,让变脸渐渐活跃在大众视野,让更多人感受变脸的魅力。

2020年,他参军入伍,但并未将这门技艺落下。一场场部队巡演,不仅赢得战友喝彩,更坚定了他传承变脸技艺的信念。其间,他趁着外出机会,拜师天津非遗传承人徐振旺,精进变脸技艺。

退伍后,他成了“追艺的人”,奔走全国各地,拜访多位知名变脸艺术家,又拜入第三位老师张金山门下,学习新潮变脸风格。

十余年磨一剑,如今,孙彬已熟练掌握了各种变脸技艺,演出数千场,从异乡学徒成长为本土传承者,让变脸艺术被越来越多人看见、理解、喜爱。

▲五颜六色的脸谱均是孙彬手工制作。

匠心

妙手巧思绘精彩

变脸,从来不是靠魔术。它凭借的,是指尖上的风、衣袖里的影、呼吸间的分寸。

薄如蝉翼的面具贴在脸上,每一次变换,都要快过眨眼。“你看到的是脸变了,我看到的是时间没了。”孙彬笑着说。

台上那“一甩袖、一转脸”的惊艳,其实是台下无数次“贴了撕、撕了练”的执着。

“小时候觉得很酷,学了后才知道没那么简单。师父说身段是变脸的灵魂,甩扇的力度、转身的角度、眼神的收放,差之毫厘,韵味就没了。”孙彬说。

基本功的磨炼,是一场苦修。“比如打扇花,扇子甩开要干脆,收回来要稳。我刚学时常扇到自己,手腕酸得端不住碗,每组动作要练够200遍才能休息,少一遍都不行。”他回忆道。

就这样,日复一日,孙彬把时光沉淀为肌肉记忆。如今,他已娴熟驾驭走脸、抓脸、抹脸、震脸、回脸、空手变脸等多种技法,更将幻影三变、多头变脸、短打变脸、披风变脸、手偶变脸吐火、水上漂变脸等技艺融会贯通,不断创新变脸场景,拓展技艺边界。

而脸谱本身,亦是一门独立艺术。工作室墙上的每一张脸谱,都是他亲手绘制的“宝贝”。选材、画稿、彩绘……制作一张完整的脸谱要耗时数天。他坚持手工制作,一笔一画勾勒线条,一针一线密缝筋骨。

“彩绘时手腕要稳,力道要匀,线条才流畅自然,否则整张脸谱就废了。”他用勾线笔在布料上勾出轮廓,“刚开始也不能画对称,画得多了,熟了,不勾线也能画出来。”

变脸的魅力,不仅在“变”的瞬间,更在“艺”的延展。当他身着戏服,每一个转身,每一个亮相,都暗含设计的巧思与匠心。“你看咱们的手是直的,猴子的手是弯的……”话音未落,他身形一矮,手臂一曲,一个抓耳挠腮、活灵活现的美猴王便跃然眼前。

从传统戏曲中汲取养分,为每一张脸谱注入专属灵魂,这套舞台上的独特语言,是他用设计巧思与古老艺术达成的默契和共鸣。

薪火

古艺融今焕新颜

时代奔涌向前,变脸艺术也面临着观众老龄化、市场萎缩、传承断层等困扰。当年轻一代接过非遗的接力棒,他们如何在传统与当代之间找到平衡?

所幸,仍有许多像孙彬这样的年轻人在坚守。孙彬不仅坚持表演,更积极推广变脸艺术,开设工作室、走进校园、举办公益演出,让变脸在每一次亮相中播下新的可能。

“你喜欢这个艺术的话,年龄从来不是界限。”他语气坚定,“如果没人传承,再好的艺术也会消散。”

但传承,绝非墨守成规。为了让变脸艺术焕发新的生机,他大胆创新:“传承不是守着老手艺,而是让老手艺‘活’起来。”

于是,在孙彬的脸谱世界里,除了巨灵神、钟馗等经典形象,还出现了表情包、动漫人物、超仿生人脸等新潮元素,让传统神韵与现代元素碰撞出奇妙的火花。

他还创新变脸服饰,手工盘金绣、大龙纹样等繁复工艺融入变脸服饰,赋予服饰符合现代审美的设计。他不仅制作,还探索更便捷多元的表现形式,甚至实现了“无变脸服亦可变”的突破。他还将魔术、武术等融入表演,形成老技艺新表达的跨界融合,为变脸艺术注入了全新的生命力。

“手、眼、身、法、步要融会贯通于肢体语言、眼神传达与动作韵律中。看准这个点位,扇合与跨腿落地必须一气呵成。”工作室里,孙彬耐心指导弟子进行日常训练。如今,他已培育二十多名弟子,系统地将这门艺术的薪火传递下去。

“徐州是汉文化的发祥地,底蕴深厚。我一直有个想法,就是穿汉服变脸。”孙彬眼里闪着光,正筹划一场穿越时空的“合璧”演出,让变脸与汉风交相辉映。

“变脸是一门技艺,更是一种活着的文化记忆。”孙彬说,“我想把变脸打造成徐州新的文化名片,站上世界舞台。”

一转身,是传统的回响;一变脸,是现代的新生。在新旧交织的舞台上,变脸已超越了技艺本身,化作潮流的符号、城市的记忆,更是年轻人表达文化自信的鲜活语言。

幕落,灯亮。孙彬收起行头,叠好戏服,又变回那个邻家年轻人。当鼓声再次擂响,他与众多同行者便会戴上那一张张脸谱,在火光与变幻中,继续演绎那古老的传奇,也勾勒着属于未来的、无限可能的脸庞。那脸庞,年轻,炽热,永远充满希望。

►孙彬身着戏服在舞台上表演。

►孙彬(右)指导弟子进行日常训练。本报记者 陈艳 摄