

关中社火：影像艺术与非物质文化遗产

文 / 彭晶 《雅昌》编辑部

【编者按】社火，社稷之火，“因崇拜而思献媚，假歌舞以祈福佑”，以关中最为盛行，“新春乐，敲锣打鼓闹社火。”闹社火，是关中人苦中作乐欢庆丰年祈求福祉既淳朴又庄重的盛典，“不闹不能将过去的苦难宣泄，不闹不知未来的幸福就在此刻。”（马未都语）

《中国关中社火（繁体）》和《中国关中社火（简体）》由孙晋强摄影、撰文，杨大洲策划、主编，雅昌印制，中国摄影出版社出版，在第67届美国印制大奖评选中荣获优秀奖。该书采用画册的形式，深入表现中国传统文化特色的非物质文化遗产成果，是一部影像艺术与传统相结合力作，也是一个全面酝酿、精心设计、周密运作的非遗文化表现项目。

《中国关中社火》用摄影的方式展现非遗文化

关中人爱看社火，更爱扮社火。你看，那些脸色黑红、皮肤粗糙的乡村农人，前一刻还在说笑打闹，可一旦着了戏装，俨然就成了自己所扮演的角色，在弦索锣鼓的喧响中，一丝不苟地做着既定的动作。扮演关公是最为荣耀的，在中国人的传统观念中，三国故事中的关云长是忠义之神、勇猛之神，又被民间尊为“武财神”。

有了社火，也就有了社火脸谱。社火脸谱红为忠，白为奸，黑为正，

黄为残暴，蓝为草莽，绿为侠，金银色为妖。在关中，不少民间“化妆师”虽目不识丁，却能把长相平庸的村姑打扮成绝代美女。脸谱的勾画无疑为社火起到了锦上添花的作用。

社火中最引人注目的是芯子社火，芯子社火可以说是中国戏曲人物艺术风格的造型艺术，讲究“高、惊、险、悬”。幼小的孩子被打扮成各色戏剧人物，固定在高空玄妙精巧的芯子上，还摆着不同的姿势，惟妙惟肖，生动有趣。

用拍摄的手法记录原汁原味的民间社火，用专题形式作以系统记录和客观呈现，作为摄影师，孙晋强认为是他的历史担当。

摄影师孙晋强说，“这部专著，是我真情实感的理性思考和朴素表达，也是我回报第二故乡三秦大地的情感载体。愿这部专题摄影著作的获奖，能够燃起人们对非物质文化遗产的关注和保护热情，能够激励更多的文化传承人。”

《中国关中社火》的出版具有艺术价值和收藏价值

这套书含社火、脸谱、扮相三本，每一部分既独立成篇又立体统一，既汇集了明清以来的社火脸谱粉本，也有每个扮相的历史掌故。

本书分册辑页的插图表现形式独到，书中色彩与图形的处理保持着浓厚的乡土气息，洋溢着民间传统戏曲的视觉特征与风貌，体现了中国的审美习惯。

该书将社火的文化内涵和艺术精髓升华到一个非凡的高度，同时兼有艺术性、文献性、学术性、观赏性以及收藏价值。

《中国关中社火》的诞生并不简单

该书外型以方正大气的黄色书匣精装，表面以烫红压凹工艺巧妙呈现融马社火剪影的“关”字，简洁明了，意蕴深远，仿若一幅展现关中农民淳朴魅力的画卷在眼前徐徐展开；寂寥的冬日被粗犷而又厚重的

秦腔段子热烈地划破，苍茫辽阔的黄土地上出现了扮相各异的社火队，一股浓郁的带着喜庆与希望的年味扑面而来。

这套书无论从策划、设计到印制都下了很多的功夫。《中国关中社火（繁体）》和《中国关中社火（简体）》这两套书是由知名摄影家、学者杨大洲策划并设计的。

杨大洲谈到设计：“能获奖，一开始就要有清晰的定位，有了精美的图片，还要找到最适合图片的形式去再现它，这也就是设计。”为了让他的设计能够落地，杨大洲找到了雅昌。彩印画册通常都是4色，每增加一色，制作难度都会增加许多。《中国关中社火》采用22色印制工艺，简直让人匪夷所思，叹为观止。在丝网印刷专金特殊工艺、细线套印、薄纸印制、装订、打孔、夹页、配页等工艺环节，都体现极高的精度要求。在大规模工业化生产的今天，《中国关中社火》还长时间地、大量地使用了手工制作工艺，实属罕见。但凡在任一环节出一丝纰漏，都会前功尽弃，推倒重来。难怪连雅昌印制专家都感叹：“从来没见过如此高难度的工程。”

谈及与雅昌的合作，杨大洲说道，“这本书能做好……还是胜在细节。我记得当初在装裱作品时，有一款纸张的纹理非常好看，很适合作品的内容，但纸张厚度不够，我们与雅昌反复做实验，一起不断去尝试，最后采用了对裱的方法，用两张薄的纸张裱上去，效果非常好……唯有如此，群策群力，才能把设计师的理念真正地贯彻下去，做到精益求精。”

《中国关中社火》不仅在第67届美国印制大奖中荣获优秀奖，被评为2015年度“中国最美的书”，2016年“记录瑰宝，传承文明——中国关中社火”孙晋强摄影展亦在美国联合国总部成功举办。

