

用青春诠释匠心 用创新激活非遗

天津青年非遗传承人群体 守正创新书写时代答卷

记者 刘桂芳 张帆

王艺达 会变戏法的 “村书记”

走访村民了解生活需求,协助做好低保审核、养老认证等民生事务,开展村街环境整治、文明乡村建设工作……静海区唐官屯镇大张屯村党支部书记、“95后”王艺达的日常工作忙碌且充实。这位扎根基层、服务乡邻的青年村干部,还有另一个身份——国家级非物质文化遗产代表性项目戏法第六代传承人。在他眼里,戏法不仅是一门老手艺,更是扎根乡土、贴近群众、传递温情的新载体。他把传统技艺融入时代生活,以青春之力守护非遗文脉,涵养淳朴乡风,让千年古彩戏法在乡村沃土生生不息,也让青年担当在基层一线静静绽放。

王艺达自幼热爱魔术,2009年开始自学魔术表演。2020年,他拜师国家级非物质文化遗产代表性项目戏法代表性传承人肖桂森,学习中国古彩戏法。“学艺先学德,做戏先做人。”这是师父的谆谆教诲,也是王艺达求艺路上的航标。

说起学习戏法的经历,王艺达表示:“中国古彩戏法距今已有超过两千年历史,蕴含深厚的文化内涵和历史底蕴,但由于其学习过程困难且漫长,很多节目都濒临失传。”中国戏法讲究“口彩相连”“戏字当先”,素有“三分手七分口”的说法。只变不说,即使变出了物件,也缺少了戏法的韵味。扎根基层的王艺达,跳出非遗传承固有框架,巧妙找准传统文化与基层宣讲的契合点,走出一条“戏法+宣讲”的创新之路。

“刚到村里工作时,不知从何下手。正是靠着变戏法拉近了和村民的距离,为日后开展工作提供了便利。”依托戏法边说边演、寓教于乐的独特优势,他将党的新思想、惠农政策、青春奋斗理念融入表演,让理论宣讲变得生动有趣。他说:“这几年我一直在思考,如何让戏法跟上时代步伐,焕发出新的生机与活力。我试着将戏法原理融入扑克牌、气球等道具中,编排出更受年轻人喜爱的现代节目,并尝试将戏法表演融入文旅宣讲中。这种‘戏法+’的宣讲形式,受到了广泛的认可和欢迎。”他创编的节目《青春的选择》,聚焦当代青年成长心声,以沉浸式互动表演引发群众共鸣,让观众在欢声笑语中感悟初心使命,实现传统文化的创造性转化;他将经典戏法“断线还原”融入人生故事,以节节断绳的断与续,诠释梦想与初心的珍贵……他还走进乡村、校园、军营传播传统非遗技艺,累计开展宣讲展演百余场,惠及群众5万人次,为无数青年种下文化自信的种子。

郝旺 沉心木刻 展现年画之美

欢快的图案、喜庆的颜色、可爱的胖娃娃,这是郝旺儿时对于杨柳青木版年画最初的印象。作为杨柳青青木版年画社第一位“90后”传承人,郝旺沉心木刻技艺,一干就是十几年。

杨柳青木版年画的艺术特点是采用木版套印和手工彩绘相结合的方法,画面色彩明艳,柔丽多姿;既有版画的刀法韵味,又有绘画的笔触色调,构成与一般绘画和其他年画不同的艺术特色。说起和年画的缘分,郝旺表示:“我从小就对天津传统文化有浓厚的兴趣,尤其是杨柳青年画,它流畅的线条,古朴的着色,浓郁的生活气息都深深吸引着我。”

杨柳青木版年画工艺分为“勾刻印绘裱”五道工序,木刻是承上启下的步骤,也是一个二度创作的过程。木刻技艺难在体现杨柳青木版年画的“木味”和“版味”。郝旺说:“木刻的难点在于它是一次成形的艺术,比如刻一个娃娃脸,脸部的神态、表情都要一次到位,刻错整块版就会作废。我的师傅王文达专注从事‘刻’这门手艺50多年,也是国家级的木刻技艺代表性传承人。老艺人言传身教,将杨柳青青年画‘刻’的技艺毫无保留地教给我。我从开始在废木板上练习刻线,到如今可以独立完成一幅版画内容,一刻就是十多年。”

随着技艺越来越娴熟,郝旺觉得内心也越来越沉静。“重复是最好的老师。在外人看来,刻线极其枯燥,无数个日夜面对不会说话的木头,就只为把一条线刻直。但对于我来说,当我开始慢慢重新认识年画,对它了解更多,然后看到自己的刻版逐渐成形被印出来,那种喜悦不是别人能体会,也不是别的事情可替代的。”

2022年,郝旺的两幅雕版作品《钟馗》《春牛图》被选入“金砖传家宝”项目,与其他金砖国家的木雕作品进行交流,向国际友人展现杨柳青木版年画雕版的独特魅力。为了更好地宣传杨柳青木版年画,郝旺在业余时间坚持收集年画资料,撰写论文、编写教材。

褚琪桂梓 百万粉丝“网红” 让大三弦被看见

全网粉丝超两百万,两条爆款视频播放量超3亿,单条点赞破百万,演奏大三弦的褚琪桂梓成了“网红”。视频中,她戴着潮流墨镜、身穿汉服,用大三弦弹奏流行歌曲,吸引大批年轻人关注。“大三弦是什么乐器?”“原来大三弦还可以这样弹!”“我也想学这个!”褚琪桂梓的表演通过网络广泛传播,让大三弦这个北方特有的乐器被越来越多的人看见。

大三弦音色浑厚饱满、苍劲有力,主要用于京韵大鼓、单弦、评书的音乐伴奏,是北方曲艺、民间说唱的重要组成,承载着津沽浓郁的民俗风情与文化记忆。长期以来,受传播路径单一、受众老龄化、认知度低等影响,大三弦逐渐淡出大众视野,面临传承断层、后继乏人的困境。作为河东区非物质文化遗产代表性项目音乐大三弦演奏技艺的代表性传承人,“90后”褚琪桂梓以青春之姿、潮流之态、创新之举,打破大众对传统曲艺的刻板印象,让古老大三弦走出小众圈层,走进年轻群体、火遍全网,成为新时代非遗破圈传播的典范。

“我从小学一年级开始跟着天津音乐学院阮、三弦双专业教授刘慧老师学习。刘老师只对我提出一个要求‘学就必须坚持,不能半途而废’,从那时起,大三弦就再也没有离开过我的生活。”褚琪桂梓说。音乐学院毕业后,她一边教学一边琢磨如何提高大三弦的大众认知度,“要想让年轻人喜欢,就要按照他们的方式来。”

原本内向的她,2021年开始试水自媒体,“刚开始直播间没什么人,但我坚持每天直播两个半小时以上,熬过三四月后直播人数开始不断上升,越来越多的人开始喜欢我的表演。”4年多的摸索,她不断突破传统限制,走出传统与潮流融合、艺术与时代共生的创新之路。

她打破曲风边界,将三弦浑厚音色与流行金曲、国风电音、动漫配乐、游戏主题曲巧妙融合,传统与现代碰撞,生出别样魅力。“我用大三弦演绎《Bad Guy》《银河护卫队》插曲,还有《说唱历险记》,在网络上受到人们的喜爱。”她还深耕天津本土文化,融合天津快板韵味与流行节奏,原创《津韵》等展现家乡情怀与时代气息的作品,推出后广受好评。

她还带着大三弦行走在城市地标、古风街巷,将演奏融入城市烟火。如今,受邀参加文化活动、非遗展演、文旅推介的她忙得不亦乐乎,“通过我的表演,越来越多年轻人认识、爱上三弦并学习三弦,也宣传了我的家乡。”

吴漾 把百年法鼓曲牌 “破译”成现代乐谱

以挂甲寺庆音法鼓、杨家庄永音法鼓、刘园祥音法鼓三个国家级非物质文化遗产代表性项目为代表的津门法鼓,融合音乐、舞蹈、武术与美术。其表演过程中的雄浑鼓点、飞铙舞铙、华美仪仗和深厚皇会文脉,展现了天津运河与都市文化交融的独特气韵。

杨家庄永音法鼓会的“95后”吴漾,花费4年多时间,把原本靠老艺人口传心授的六套曲牌整理为现代乐谱,把表演时的动作进行统一规范,降低学习门槛。在“非遗进校园”过程中,孩子们按照乐谱学习,效率大大提升,有效扭转永音法鼓“老龄化、后继乏人”的困局。

吴漾学习永音法鼓20多年。“开始跟着我爸爸敲铙子,后来又拜老艺人杨奎有为师系统学习,比较全面地掌握了鼓、铙、镲、钹等多乐器配合。”吴漾说。看到传承中出现的问题,8年前,吴漾辞去讲解员工作,承担起老会的传承任务。“想要更好地传承,必须要做改变。这也是我下决心把传统套曲写成现代乐谱的原因。”他说。

永音法鼓老艺人传下来6套曲牌和一套鼓套。“怎么把曲牌改写成乐谱,我费了一番脑筋。演奏过程中铙、钹各有一套曲谱。我反复研究,把鼓分别糅在了铙、钹两套曲谱中,把起鼓、高潮、收尾的全部过程用文字记录下来。用我总结出的乐谱去大中小学传承,孩子们很容易上手,成效显著。”吴漾说。

乐谱固定后,吴漾开始统一舞蹈动作。“老艺人们表演时动作都是各自发挥,视觉效果参差不齐。我要做动作解析,让它统一化。这里的难点在于铙和钹,因为这两种乐器打击时节奏不同,动作上自然也不同。经过反复练习,我找到‘开’‘合’这些动作的规律,用文字标记下来,做到了统一规范。”

吴漾发现,永音法鼓的编创者把乐理和舞蹈结合得恰到好处,音符排布既好听又方便铙、钹做舞蹈动作,兼具实用性与观赏性,“我越发佩服前人的智慧和传统文化的博大精深,这么好的东西,我们要好好传承下去!”

彭玉祥 “00后”手艺人 科技赋能非遗传承

“00后”小伙彭玉祥来天津求学、创业,把家族传承四代人的漆器髹饰技艺带到天津。作为西青区非物质文化遗产代表性项目彭氏漆器髹饰技艺代表性传承人,他用3D建模、AR(增强现实)预览等现代科技赋能古老漆艺,借互联网拓宽传承路径,让千年漆韵在津沽大地焕发青春光彩。

在素有“中国漆都”之称的福州,彭玉祥自幼浸润在浓厚的漆艺氛围中。感受到家中长辈坚守大漆事业、潜心创作的匠心,他也因此特别喜爱大漆。“不同于化工合成的油漆,大漆是从漆树树皮里割出来的天然乳液,是中华文化的标志性材料,所以大漆也叫中国漆。漆器髹饰技艺有着七八千年的历史,越是研究它越能发现它的魅力。”彭玉祥说。

大学期间,他在老师鼓励下,与同学到西青区开设工作室,创作漆器作品,试水网络宣传、推广和销售。本科毕业后,他放弃了家乡的稳定工作,选择留在天津创业,全身心投入大漆非遗事业。

传统漆器制作工序繁杂、用材考究、做工精美,但产量低。彭玉祥利用现代科技手段辅助非遗作品的创作,不仅极大地提高了工作效率,也降低了损耗,提高了作品成功率。

“创作脱胎立体造型作品时,我会用3D建模做造型,让它更快地做好胎,然后再用漆艺技法进行髹饰。我还会用AR对创作效果进行预判。因为大漆层层髹涂的过程中,效果难以预判。以往都是凭经验,难免会出现失误,增加损耗。借助AR技术,我可以提前模拟成品效果,直观调整造型、色彩、纹理,优化方案,降低损耗,让创作更科学精准。”彭玉祥还依托网络平台,分享制作过程、科普漆艺知识,用年轻化语言讲好非遗故事,“互联网不仅为大漆非遗‘圈’来了海量的年轻受众,还拓宽了中国漆艺文化的传播路径。通过网络让更多人了解传承千年的中国漆艺,是我的责任。”在他和团队的努力下,彭氏漆器髹饰技艺作品通过线上销售渠道销往全国各地以及新加坡、马来西亚等国,展示了中国文化的独特魅力,促进了中外文化的交融。

专家点评

天津大学教授马知遥认为,天津青年非遗传承人群体的崛起,是新时代文化传承最具代表性的现象之一。他们或借助科技手段辅助非遗产品设计,或创新传承方式让更多年轻人爱上非遗,或借助网络平台让非遗与生活联结更加紧密。这些探索,让非遗从“小众坚守”走向“大众共鸣”,从“养在深闺”走向“融入时代”,诠释了新时代非遗“守正为根、创新为翼”的核心要义。

从专业维度看,他们对传统技艺保持高度敬畏与严谨;从创新维度看,他们跨界融合,探索出可复制、可推广的青年传承模式;从城市价值看,青年传承人的成长,离不开天津良好的文化生态与扶持体系。天津坚持青年传承优先、校地协同联动、科技赋能转化,为青年匠人提供政策、平台、资源支持,形成“老带新、传帮带、促成长”的良性机制,让青年传承人愿意留、留得住、干得好,他们的实践丰富了天津文化内涵,为城市文旅融合、文化产业发展注入青春活力。

(本版照片由受访者提供)