

当非遗馆社教遇上沉浸式演艺——

非遗可以这样观

本报首席记者 王彬文/图

“七夕”之夜,中国非物质文化遗产馆(简称“中国非遗馆”)多功能厅内,国家级非遗代表性项目东阳木雕省级代表性传承人蒋宝良和儿子蒋弘治正身端坐,斧凿声声,“可以观”3个字在木屑纷飞中渐显雏形。观众围坐四周,古琴声起,一场以四季为轴、以非遗传承传播为内核的沉浸式演艺就此启幕。

近日,中国非遗馆推出的“可以观”非遗社教演艺活动(简称“可以观”)首演引发广泛关注。20余项各级非遗代表性项目、12位非遗传承人、30位中职学生和30位中小学生在70分钟里完成了一场特殊的非遗馆社会教育实践。

“冬·年”篇章中,七彩鱼灯全场穿梭。

“夏·瓷”篇章中,舞蹈演员以动态肢体对话静态器物。

以“观”启智:系统思考回应时代命题

“可以观”之名,取自《论语》:“《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。”中国非遗馆多功能厅的一座传统戏台上,也悬挂着一块“可以观”牌匾。

在活动总策划、中国非遗馆党委书记王晨阳看来,这不仅是一个文雅的命名,更是一次对非遗教育路径的系统思考。他说:“我们借鉴传统经典,以‘观’启智、以‘兴’动情、以‘群’聚力,还拓展出以‘游’践行,希望探索出观演启蒙、情感共鸣、社群聚合、在地践行的新模式。因而,‘可以观’是可持续的社教活动。”

中国非遗馆的这一探索有着明确的政策背景:“十五五”规划纲要明确提出“提升非物质文化遗产保护传承水平,培育传承体验新场景”。

活动总执行、中国非遗馆社会服务部主任李妍介绍,“可以观”的策划、招募、排练、演出

及后续活动等环节,以社会教育为宗旨,形成了一个完整体系,以活动本身的创新性、互动性及寓教于美育等特点充分调动观众的参与热情。

以“艺”传魂:四季篇章里的双线叙事

“人人皆主角,处处皆非遗”,是“可以观”始终坚守的理念。支撑这一理念的,是“老匠守艺、少年传艺”的双线叙事。

编导团队以四季时序为结构,将23项非遗项目编织进“春·茶”“夏·瓷”“秋·染”“冬·年”4个篇章。“我们在空间上打破传统剧场单一观演方式,创设主舞台、副舞台、T台、中心小舞台四维联动布局,非遗传承人、青少年和观众共同形成统一的非遗传播场域。”活动执行策划任文俊介绍。

“春·茶”篇章中,福建省省级非遗代表性项目松溪九龙大白茶制作技艺县级代表性传承人吴邦巧在舞台一侧实景炒茶,完整呈现茶叶从初生到采茶、制茶、奉茶的流程。群舞演员以肢体复刻摊青、杀青、揉捻、干燥等古法制茶工序。

“夏·瓷”篇章巧妙切换陶土原色与窑火光影。国家级非遗代表性项目龙泉青瓷烧制技

艺县级代表性传承人操德伟现场展示揉泥、拉坯、修胎、塑坯技艺。舞蹈演员以动态肢体对话静态器物。“对非遗传承的场景化表达,得到了观众的理解和认同。”活动总导演赵琦琦说。

“秋·染”篇章中,蝶舞翩然,茧房吐丝。金华市市级非遗代表性项目永康蓝印花布印染技艺县级代表性传承人李海燕将素帛晕染成青蓝;中央通道变身T台,演员身着京绣、苗绣、蓝染、宋锦华服走秀;蚕茧破茧的隐喻,由一位白衣少年以霹雳舞呈现,解锁非遗的时尚表达。

在“冬·年”篇章,浙江省级非遗代表性项目“许宅花灯”县级代表性传承人许宾创作的板凳龙气势磅礴,蜿蜒盘旋,七彩鱼灯全场穿梭。观众还收到了迷你兔灯,从旁观者变成了传递祝福的参与者。

非遗的核心不是具体的物质,而是其背后的技艺、经验、仪式和精神。业界专家认为,中国非遗馆社教工作恰切地把非遗的“活态”文化特征表现出来,并让观众深入理解,这是其区别于一般博物馆社教的根本所在。

以“人”为本:成长是最好的社教答卷

“传艺传心传正道,见人见物见生活。”贯

穿演出始终的这句话,是“可以观”社教属性的凝练表达。

“可以观”的对象不仅是观众,也包括台上的每位参与者;目标不仅是知识传播、艺术观赏,更是人的蜕变与成长。

活动的参与者中有首次登上舞台的传承人,有仅磨合月余的职业学校学生,也有通过馆方公众号招募、培训仅10多天的小朋友。“他们的表演虽显稚嫩,但饱含热忱。活动最看重的是提升人的传承能力,而这正是非遗保护的意义所在。”王晨阳说。

10岁的靳恩熙是中国非遗馆的忠实“小粉丝”,也是该馆第一批“小小讲解员”的代表。为了参与这次活动,在国内外游学的她请妈妈改签机票提前回国。“每次排练都持续8个多小时,但我愿意坚持。因为,传播非遗特别有意义。”她说,自己会更用心地学习非遗知识,参与更多社教活动。

金华市第一中等职业学校校长方婧分享的细节令人动容。参演学生从近千名报名者中精心选拔而来。“一个多月的酷暑动摇不了高强度训练;有同学受伤住院,却哭着请求医生让他归队;有同学指头扭伤怕让退出,故意瞒着老师……”让方婧最欣慰的是学生的变化和收获。有同学说:“我想成为扛起美好生活

期盼的‘新手工艺人’。”还有同学说:“我决定像龙泉青瓷一样,历经千锤百炼,积淀文化涵养。”

演出结束后,传承人回到对应点位,开放制茶、蓝染、剪纸、竹编、花灯等手工体验,完成“观演—共情—互动—体验”的闭环。一位家长感慨:“当孩子身着传统服饰走出来时,我能感受到她自信笃定的状态,非遗更鲜活地在孩子的身上体现出来。我想,这就是最好的美育。”

中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举观演后说:“非遗的保护传承,迫切需要新模式、新载体、新场景。‘可以观’活动是一次重要创新,折射出非遗的凝聚力和感染力。”

四川非遗馆馆长吕骑骅认为,“可以观”是一场围绕非遗传承的沉浸式体验。这是传播中华优秀传统文化的一种新方式,契合时代需求,值得各地学习推广。

此外,中国非遗馆发布了5条“非遗研学线路”,涵盖武夷山春茶、龙泉青瓷、成都蜀锦、金华婺风遗韵及坝上草原等主题,引导公众从“可以观”走向“可以游”,推动非遗更好地融入现代生活。

“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇……”8月24日,黑龙江省级非遗代表性项目华调吟诵省级代表性传承人于利在鹤岗市青少年科技活动中心,指导10多位京剧扮相的演员以华调吟诵的形式展示抗金名将岳飞的词作《满江红》,字字铿锵、声声入魂,将一腔家国赤诚娓娓道来。该节目将在今年国庆节期间推出,是华调吟诵社会传承的生动缩影。

华调吟诵出自清朝桐城派,如今已传承了六代,包括诗经调、楚辞调、词曲调等吟诵调式。华调吟诵主张“平仄短促、节奏分明、声情并茂”三原则,简单易懂,好学易记,不受地域方言限制,能较快提高古诗词的背诵效率和文学鉴赏水平。

作为华调吟诵第五代传承人,于利多年来深耕非遗传承一线,以校园普及为核心、社会传播为延伸、理论研究为支撑,全方位推动华调吟诵落地生根、焕发新生。

非遗进校园是华调吟诵常态化传承的重要方式。早在2017年,于利就结合古诗词教学,将华调吟诵率先引入学校进行试点教学,细致讲解华调吟诵八大调,让学生听懂、学透,对华调吟诵产生兴趣。经过两个多月的系统化教学,学生的古诗词掌握水平整体性提升。

进校园试点成功后,华调吟诵校园普及工作全面铺开。于利先后走进20多所中小学开展华调吟诵教学,累计有5000多名学生掌握华调吟诵技能。教学过程中,于利不仅传授吟诵节奏、平仄格律等技巧,更深度解读诗词背后的山川风物、人文历史、典章礼仪等,丰富了学生的知识储备,有效激发学生语文学习兴趣。

多年常态化校园教学,收获了实打实的育人成效。鹤岗市二中学生孟芷萱学习华调吟诵后,考试时古诗词次次满分,被同学们戏称“孟夫子”;育民小学吕玉红老师说:“班上学生自从学习华调吟诵后,语文成绩明显提高,而且在写作文时,引用古诗词的比例明显增多。”学生家长李雪说:“孩子自学习华调吟诵以来,能够快速熟记诸如《离骚》《谏逐客书》《阿房宫赋》等长篇经典文章。”

于利在传授华调吟诵。

华调吟诵赢得“Z世代”

本报记者 张建友文/图

为了让华调吟诵惠及更多学生,于利积极搭建师资传承体系,以教师培训扩大传播覆盖面。他先后组织多所学校的上百名语文教师开展华调吟诵培训,通过“以师带生、层层传递”的模式,让非遗传承形成规模化效应。

在深耕校园传承的同时,于利积极拓展社会传播渠道,让华调吟诵走出课堂、走向大众、走向全国。他常年到街道社区、乡镇村屯、厂矿公园开展公益展演与教学。于利与华调吟诵骨干先后走进第三届中华经典吟诵大会、中华吟诵研究会千岛湖年会、中华吟诵研究会四川江油吟诵大会,演绎《将进酒》《茅屋为秋风所破歌》《送友人》等经典篇目。每逢传统节日也会开展吟诵展示,扩大华调吟诵的传播途径。今年2月21日,于利受中央广播电视总台邀请,带领团队展演吟诵节目《木兰辞》,收获大量粉丝,扩大了影响力。

传承不止于实践,更深耕于理论。8月22日,由于利、彭叶梅共同编创整理、黑龙江省教育出版社出版的《龙江非遗——华调吟诵古诗文》一

书与读者见面。该书收录了135首古诗文,每首古诗文都配有吟诵音频,完整展现了华调吟诵的精美内容。中华吟诵研究会秘书长朱立侠说:“吟诵乃千年文脉之音声密码,华调吟诵格律谨严,以声传情,此书不但为华调吟诵传播添一良本,更为读者开启了古诗文声韵之门。”

为全方位保护、传承华调吟诵,于利多措并举、多维发力。他牵头创排时长70分钟的舞台剧《吟诵花开馨鹤岗》、拍摄华调吟诵情景剧《白山黑水天籁情》;走进哈尔滨师范大学开展专题讲座,并与其联合创办“华调吟诵数字博物馆”;撰写多篇相关学术论文,为非遗传承提供理论支撑。

谈及未来发展,于利表示,华调吟诵下一步将向着规模化、规范化、品牌化、普惠化方向迈进。通过开展非遗进基层活动、创排华调吟诵微短剧、开发华调吟诵文创产品、推出华调吟诵舞台剧等方式,全力构建“人人学习华调吟诵、人人传播华调吟诵、人人传承华调吟诵”的局面。

近年来,非遗正被越来越多的人所了解和喜爱,“Z世代”正在成为非遗传承的新生力量。“00后”彝族服饰传承人将传统纹样绘上世界杯授权产品,年轻的“面人郎”传承人将传统面塑与《黑神话:悟空》等流行IP结合,让非遗产品走进更多人的案头和心头。与此同时,也有一种声音认为,年轻人对非遗的兴趣主要是形式创新、浅层体验,不一定触及非遗的精神内核。这种论调看似深刻,实则对非遗传承、文化传播的规律存在误解,不妨细致辨析。

非遗技艺经历时光的沉淀、岁月的淘洗而传承至今,其技术技巧经过了几代人的思考与打磨,文化含量经过了几代人的丰富与积淀,已经非常系统、成熟、考究。对于非遗技艺,必须坚持保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展。站在传承人的角度,诸多年轻人坚持技艺内核不走样,利用科技手段提高效率、打开思路,在相关产品的形式上进行探索,体现了尊重传统、审慎负责的态度,这种态度本身就是对技艺背后之精神的体认与传承。

站在喜爱非遗的社会大众角度,从浅层体验入手走向深度理解和思考,是人之常情。人类认识任何事物,都要经过由表及里、由浅入深的过程。人们对一门技艺、一种文化的亲近,多始于“惊鸿一瞥”的心动。年轻人对非遗第一眼的好奇和喜爱,恰恰是非遗在当代社会传播与“破圈”的重要机遇。动不动以“深度不足”为由否定这份热情,相当于指责一个刚对星空产生好奇的孩子物理学知识匮乏。这既违背认识规律,也不符合文化传播的基本逻辑。

浏览各大社交媒体不难发现,人们对非遗的兴趣与热情早已不限于晒产品,而是逐步走向执工、探匠人、读历史,不少网友探讨起刺绣针法的要领、纹样的文化内涵等相当专业的话题。这正是人们认识事物的一般规律在非遗领域的投射与显现,有关部门的顶层设计、传承人的匠心独运、媒体的宣传引导等,都发挥了重要作

先别急着泼冷水

夕君

用。这种可喜的态势,应该给非遗的保护、传承与传播注入充分的信心。

反观那些以“众人皆醉我独醒”姿态出现的“高论”,总是在年轻人对传统产生兴趣时,不合时宜地泼冷水。这种论调把非遗、传统文化窄化、异化为某种极为艰涩、冰冷、神秘的存在,仿佛只有皓首穷经才有资格接近和触碰,看似在守护非遗、守护传统文化,实际上是画地为牢、拒人于千里之外。这对非遗事业、文化事业显然是不利的。一般受众当然无法达到非遗研究者、从业者的理论水平和认识水平,但前者的兴趣与热爱体现着非遗的生命力,应予尊重和呵护。假以时日,这份兴趣与热爱自会向下深扎,开出绚烂的花。