

民间守艺：
双线传承打破困局

非遗的根，深扎在民间。一代代非遗传承人守住原汁原味的技艺与民俗文脉，在时代变迁中摸索适配的传承路径，让古老技艺不断层、不失真。

周二，是杨敬伟去学校给孩子们上课的日子。操场上，几十个孩子两人一组，摆好白纸坊太狮的演练架势，杨敬伟不时地走来走去，看到孩子的动作不规范时，再上前亲自示范、手把手纠正。“教孩子和带徒弟不一样，你得有耐心，多动少说，让孩子们有乐趣。”作为国家级非遗代表性项目白纸坊太狮国家级非遗代表性传承人，常年扎根校园授课的杨敬伟教孩子很有“招儿”。

白纸坊太狮承载着老北京独有的民俗风情与市井文脉，为更好地传承这一项目，杨敬伟摸索出“体制固本、社会拓新”的双线传承模式，打破了传统师徒相授的局限，并通过创新校园传承、组建女子舞狮队等方式，让白纸坊太狮实现创新传承。

杨敬伟说，正是项目保护单位数十年的坚守扶持、前辈的苦心守护，才让这门技艺留住了火种。然而，单位定向培养也存在一定的局限性，很多年轻人身体素质跟不上，更吃不了舞狮的苦。“舞狮是实打实的苦功夫，双人配合全程弯腰发力，招式、神韵、功底缺一不可，训练强度极大。厂里虽要求新人先练舞狮基本功，但这种被动参训的模式，很难让年轻人真心扎根传承。”杨敬伟说，本职工作与非遗传承的双重压力，让体制内传艺很难高效推进。

为打破传承僵局，杨敬伟主动跳出固有模式，开拓覆盖面更广、活力更强的社会传承路径。深耕公益授课、推进“非遗进校园”，成为他拓宽传承渠道的核心方式。如今，他长期扎根北京多所中小学，每周固定入校开展课后兴趣班教学。为贴合青少年学习特点，他让参训孩子先登台展演、再带动现场学生体验，让更多青少年直观感受非遗舞狮的独特魅力。

组建女子舞狮队是杨敬伟传承路上的一大突破，也成为白纸坊太狮传承的亮点。北狮舞狮是男性主导的行当，女子舞狮鲜少被认可，以至于女子舞狮队一经组建便饱受质疑。队员坦言，年龄与体力是她们最大的难题。舞狮尾的马秀玲深有体会：“狮尾极耗体力，男生轻松完成的托举、跳跃动作，我们要付出数倍努力。”舞狮头的刘红说：“师傅对细节要求极为严苛，摆头不能横晃乱转，必须把狮毛甩起来、立起来，才能跳出狮子的精气神。”女子舞狮队用日复一日的苦练打破刻板印象，成为非遗传承的重要力量。

她们先后登上《向幸福出发》《星光大道》等中央广播电视总台节目，收获广泛关注。更为关键的是，女子舞狮队的完整训练资料、展演视频，为中国和马来西亚联合推动将舞狮申报为联合国教科文组织人类非物质文化遗产提供了关键支撑。

传艺数十载，杨敬伟始终守牢技艺本源。训练时严格恪守传统套路框架，课后督促学员反复实操打磨功底，他说：“不求轰轰烈烈，只愿稳稳守住传承，后辈接续发力，让这项非遗代代相传。”

青年创新：
以新潮语态激活古韵

非遗传承人守住了舞蹈的原汁原味，而新生代青年创作者，则以潮流思维、现代审美为非遗解锁新的打开方式，让非遗进一步走向大众。

在今年世界杯美国旧金山赛场的观众席上，一段东方傣舞惊艳了世界：灵动古朴的舞姿、精致的掐丝头冠、极具辨识度的手绘傣面具，吸引外国观众纷纷驻足打卡、连连追问。“我会告诉他们，我来自中国，这是我们的非遗傣舞。”作为受邀参与世界杯非遗“快闪”的青年嘉宾，致力于传播傣舞的陈楚念这次海外亮相，让人们看见：古老非遗只要找到表达方式，就能拥抱潮流、走向世界。

“小时候看着家乡游神、八家将等民俗活动就一直想，这些戴面具、绘花脸、有仪式感的民俗从何而来、藏着什么故事。”生于福建福州民俗之乡的快手创作者陈楚念自幼就对古老民俗心怀好奇，这也成了他后来深耕傣文化的起点。

为摸清傣文化的完整脉络，陈楚念翻阅大量古籍文献，走遍福建、江西、四川、湖南等傣文化核心地区，寻访民间老艺人，实地对比各地傣戏、傣舞的风格差异。傣舞源自远古祭祀，流传数千年，衍生出诸多分支。随着时代变迁，传统祭祀场景减少，傣舞展演空间压缩，加之舞步重复平缓、文化晦涩难懂，逐渐淡出大众视野，不少民间老艺人独守技艺、无徒可传。在四川探访国家级非遗代表性项目射箭提阳戏（傣戏的一种）代表性传承人李大富时，陈楚念发现，年过七旬的李大富双目近乎失明，射箭提阳戏传到他这一代，几乎成了最后一脉。这也是当下多数传统傣舞传承人的共同困境：老艺人身怀绝技，但缺少展演平台，收入微薄，年轻人看不到出路、吃不了苦，不愿意入行。陈楚念决心在守住老祖宗文化精髓的同时，用年轻人喜欢的方式重新包装、传播出去。

传统傣舞重仪式、轻观感，舞步平缓、节奏单一，很难适配现代舞台和短视频传播。为此，陈楚念结合自身多元舞蹈功底大胆融合创新。他提取四川射箭提阳戏的木偶体态神韵，把古典舞的身韵、现代舞的呼吸律动、街舞的力量感融为一体，打磨出兼具古韵质感与潮流张力的新式傣舞。同时，打破传统配乐局限，将传统民乐与电子曲风相融，用年轻化的视听体验，拉近大众与傣舞的距离。

“传承不能只守正不创新，要让非遗先被看见，再被读懂。”陈楚念说。线上，他携手公益博主为李大富老人搭建直播戏台，80多万人次在线围观，让藏在深山的将军傣走进大众视野。这场直播不仅引爆全网，更推动当地相关部门介入扶持，为老人招徒传艺，让濒危技艺迎来转机。线下，他跳出传统民俗活动的局限，带着傣舞登上音乐节、大型晚会、国际赛场的舞台；走进国内中小学、海外高校开展宣讲，让古老傣文化走出山野、跨出国门。在他看来，非遗从来不是一成不变的，傣舞本就是在历代革新中延续至今。“老一辈守住技艺本源，年轻人拓宽传播边界，二者相辅相成。”为了让傣舞被更多人读懂，陈楚念计划用剧情演绎、游戏剧本等新潮形式，拆解傣面具典故、傣舞手诀与祭祀内涵。

如今，傣舞已融入短视频、短剧、游戏等多元场景，实现了传统文化的当代回归。未来，他还将打磨原创傣舞剧目，探索舞剧、音乐剧等多元艺术形式，让傣文化的传承之路更宽、更远。

多方聚力
开拓传统舞蹈传承发展之路

本报记者 裴秋菊

扎根乡土、浸润烟火气的传统舞蹈，承载着民俗文脉与人们的生活记忆，其中许多是宝贵的非物质文化遗产。然而，在时代快速发展的当下，不少传统舞蹈陷入传承困局：老一辈传承人逐年老去、技艺后继乏人，年轻群体认知不足、审美脱节，还有的缺少传播渠道与展示平台等。这些作为宝贵遗产的传统舞蹈如何守正创新、对接当代？怎样守住本源、实现活态传承？多元协同的传承实践，为其提供了可行性路径。

▲ 白纸坊太狮表演受到学生和群众的欢迎。

受访者供图

◀ 陈楚念将傣舞带到音乐会现场。

受访者供图

山东艺术学院舞蹈学院的山东鼓子秧歌“伞”风格性训练课程登上第十四届“桃李杯”全国青少年舞蹈教育教学成果展示活动的舞台。

北京舞蹈学院供图

高校赋能：
补齐教学与传承模式短板

如果说民间传承守住技艺、青年传播扩大影响，那么艺术院校则成为培养非遗传承人才的蓄水池，为非遗传承输送新生代力量。

近年来，国内多所艺术院校探索非遗长效传承路径，将一批极具地域特色的传统舞蹈搬进专业课堂，变成可系统教学、可复制、可延续的专业课程。

作为探索这一传承路径的高校之一，山东艺术学院舞蹈学院以校地联动、传承人入校、教学落地的模式，持续深耕山东本土秧歌非遗传承。课堂上，山东鼓子秧歌传承人给学生细致讲解“劈鼓”“360抛鼓”“半槽”“蹲鼓子”等经典动作，手把手指导学生打磨体态韵律、拿捏表演气韵，让学生跳出机械的动作复刻，真正体悟鼓子秧歌刚柔并济、雄浑质朴的艺术内核。

山东鼓子秧歌作为国家级非遗，是北方民间舞蹈的代表，但长期以来，业内教学普遍存在短板：大多只练徒手动作，缺少核心的道具训练，尤其是伞道具技法长期缺失，导致学生只学得了“形”，拿捏不住鼓子秧歌独有的韵味与气场，风格表达空洞、没有灵魂。“核心问题就是没有吃透道具与肢体的融合逻辑。”山东艺术学院舞蹈学院副院长王森说。

为补齐这一短板，守住非遗内核，王森带领教学团队，扎根商河、阳信、济阳等鼓子秧歌核心发源地，深入乡村采风、走访老艺人、整理传统套路，结合现代舞蹈教学规范，创新提出“道具为肢体语言外延”的教学理念，推出山东鼓子秧歌“伞”风格性训练课程，打破纯肢体训练的局限。“我们会带着学生追溯农耕文明背景，读懂鼓子秧歌承载的齐鲁儿女质朴坚韧、昂扬向上的精神气质，让孩子们知其然，更知其所以然。”在他看来，高校传承的意义，就是让技艺有标准、文化有延续、审美有传承。

不局限于鼓子秧歌，山东艺术学院舞蹈学院还邀请海阳秧歌传承人入校开课，补齐了海阳秧歌长期缺失的技艺教学板块，让胶东特色民间舞蹈得以完整、鲜活地在高校课堂落地生根，进一步完善了民间舞非遗课程体系、丰富了课堂内容。一系列校地合作、校企联动的非遗教学实践，为本土非遗注入青年新生力量。

在广东，汕头职业技术学院设立“英歌舞表演”微专业。专业课程围绕英歌舞的文化内核与表演技艺展开，涵盖历史源流、民俗背景、传统阵法、槌法技艺、锣鼓配合以及特色脸谱绘制等核心内容，课程由国家级非遗传承人及其领衔的工作室提供核心支持，确保教学的原真性与专业性。依托各级英歌舞非遗传承人资源，学院创新性培育校本性英歌舞传承人队伍，使非遗传承跳出传统的师徒模式，进入规范化、系统化的高等教育通道。

高校舞蹈专业教师联合民间非遗传承人共同授课，把过去散落民间、依靠老艺人言传身教的舞步动作，经过实地采风、整理记录、创新课程教学等，转化成标准化的课程内容，推动非遗走向系统化、专业化、长效化传承。

记者手记

从民间老艺人的坚守，到青年舞者的创新传播，再到艺术高校的课堂深耕，3条传承路径相辅相成。非遗传承从来不是将古老技艺束之高阁、一成不变，而是守好文化内核、紧跟时代脚步。

老一辈传承人扎根乡土，以匠心守技艺本源，突破传统传艺传承模式，让狮舞等古老技艺扎根校园、走向大众；青年创作者跳出固有框架，以新潮语态重新诠释非遗表达，让傣舞走出国门、惊艳世界；高校则以专业力量赋能，将民间技艺转化为标准化课程，为非遗传承培育新生代力量。

没有坚守，创新便是无源之水；没有创新，传统终将淡出大众视野；缺少人才培养，非遗传承便难以继。一守一创、一旧一新，才是完整的传承故事。