

“科艺融合”助力山西说唱类非遗

文化视点
wenhuashidian

《黑神话:悟空》持续火爆的背后,是游戏里蕴含的中华优秀传统文化。无头的灵吉菩萨手持大三弦弹唱“黄风岭”唱段,苍凉的说唱腔调和荒芜的沙漠场景形成视听冲击,让“天命人”产生情感共振,令人印象深刻。

在科技手段加持下,说唱艺术以一种全新面貌融入国产游戏,吸引了越来越多的年轻人,就连国外的“天命人”也被这种“中式 Rap/摇滚”深深震撼。传统说唱艺术在数字信息时代依托新载体呈现出新的发展态势,科技为说唱类非遗的传承和发展注入了新动力。

现实挑战 传承不容乐观

山西说唱类非遗曲种众多,曲艺形式多样,表演内容丰富,在山西各地广泛流传,涵盖了历史故事、民间传说、社会生活等多方面,具有浓郁地方特色和文化内涵,反映了山西人民独有的智慧和创造力。这些说唱艺术形式以其生动的表演、丰富的内容和独特的音乐风格,深受当地人民的喜爱。

目前,山西说唱类非遗有潞安大鼓、襄垣鼓书、三弦书(沁州三弦书)、莲花落、长子鼓书、翼城琴书、曲沃琴书、泽州四弦书、弹唱(离石弹唱)、屯留道情、陵川钢板书 11 项国家级非遗项目,并公布了六批共 41 项省级非遗项目,包括阳泉评说、大同数来宝、沁水鼓儿词、浮山四平书等。截至 2024 年 1 月,有 6 位说唱类国家级非遗代表性传承人,有 72 位说唱类省级非遗代表性传承人。

与其他非遗项目相比,说唱类非遗在项目数和传承人方面都不容乐观。

山西说唱类非遗的传承主要依靠口传心授,但随着老一代说唱艺人逐渐老去,年轻一代对说唱艺术的兴趣并不足,使得人才后继乏力。现代社会的快节奏生活和多元化娱乐选择,也让年轻人更倾向于追求富含新意、符合现代审美的新型文化形式。山西说唱受众主要集中在中老年群体,受众影响了说唱艺术的传播,同时,山西说唱类非遗在内容和形式上创新不足,也限制了其传承和发展空间。

科技赋能 重绽艺术魅力

山西,作为华夏文明重要发祥地之一,拥有丰富的非物质文化遗产资源。山西说唱类非遗以其独特的艺术形式、丰富的文化内涵和生动的表演风格,成为山西传统文化的重要瑰宝。

忻州市繁峙县岩山寺大雄宝殿内的金代“酒楼说唱图”壁画和运城闻喜县下阳三队金墓出土的“堂会说唱图”壁画等,都反映出早在金代山西说唱活动就相当普及和兴盛。明清时期的山西说唱艺术更多关注于祝寿还愿、婚嫁娱乐等反映民间生活的故事,可见当时山西说唱艺术的深入和普及程度。随着现代社会的快速发展和新型娱乐方式的出现,科技手段融入山西说唱类非遗的保护、传承和创新中,拓展其发展空间,提升其文化价值和市场竞争力,对于山西说唱类非遗的传承发展,提供了多方面创新的空间。

科技手段可以为说唱类非遗的表演形式、传播渠道、传承与保护等方面带来新变化。一方面,科技可以丰富说唱类非遗表演形式。通

过运用多媒体技术打造虚拟的表演场景,为说唱类非遗表演增添多层次视觉效果,增强观众的沉浸感和艺术感染力,提升观演体验;另一方面,科技可以拓展说唱类非遗的传播渠道。利用微博、抖音、哔哩哔哩等新媒体平台为说唱类非遗的传播推广提供更广阔的空间。将说唱类非遗的表演视频、演出日常片段等内容上传平台吸引受众。以线上演出、网络直播等形式打破表演时空限制,让更多观众欣赏到说唱类非遗的精彩表现,扩大其传播范围。

利用数字化技术对说唱类非遗的表演内容、唱腔音乐、表演技巧等进行翔实的记录和保存,可以更好地保护说唱类非遗的原始资料,为学术研究和艺术传承提供宝贵的数据信息。

“数字说唱”展现美好前景

随着科技的不断迭代,数字技术、虚拟现实技术、人工智能等新一代生产力为非遗保护与传承提供了新手段。“科艺融合”为山西说唱类非遗的发展带来了新的机遇,通过加强人才培养、创新表演形式、拓展传播渠道、建立数据库等策略,可以推动山西说唱类非遗的传承与创新,使其在新时代焕发新的活力。

建立健全说唱类非遗传承人培养机制。艺术的发展关键在于人才。山西说唱类非遗要在师徒传承制度基础上,加强对师徒传承的管理和监督,确保传承的质量和效果,延续说唱艺术的历史精髓。同时,强化学校教育在说唱类非遗人才培养中的作用,在艺术院校中开设说唱类非遗专业课程,将说唱艺术与科技知识相结合,培养既懂说唱艺术又懂科技应用的复合型人才,为说唱类非遗的传承和发展提供源源不断的人才支持。

将科技手段融入创新表演形式和内容。运用多媒体技术,将图像、视频、音频等元素与说唱表演相结合,创造出更加生动、形象的表现效果。利用虚拟现实技术,打造出虚拟的表演场景,让观众身临其境。说唱演员可以在虚拟场景中进行表演,与虚拟角色进行互动,为观众带来全新的观演体验。这种表演形式可以突破传统舞台的限制,创造出更加丰富的艺术效果。

利用新媒体平台拓展传播渠道。一方面,新媒体平台为山西说唱类非遗的传播提供了更多宣传渠道。充分利用新媒体平台优势,通过制作高质量的表演视频、开展线上直播等形式,观众可以在家中通过电脑、手机等设备观看说唱表演,提高了观演的便捷性。同时,也可以吸引年轻观众,扩大观众群体。通过评论、点赞、分享等互动了解观众的需求和反馈。另一方面,将山西说唱类非遗与文旅相结合,开展说唱类非遗文旅活动。通过在旅游景区举办说唱表演、开设说唱艺术体验课程等形式,让游客在欣赏美景的同时,感受山西说唱类非遗的艺术魅力,提高对说唱艺术的兴趣和热爱。这样不仅可以拓展说唱艺术的传播渠道,还可以促进当地文旅产业的发展。

利用数字技术建立山西说唱类非遗数据库,对山西说唱类 40 多个曲种、900 多个曲(书)目等进行全面记录和保存,对说唱类表演技巧、唱腔音乐、舞台美术等进行数字化采集、扫描,形成数字化数字影像,为后人的学术研究和非遗传承提供宝贵的艺术资料。在此基础上,利用虚拟现实技术和增强现实技术,让观众可以在线上参观和体验,提高公众对说唱类非遗的认识和了解,形成良好的非遗传承氛围。

郭婷婷 王辉

文化紫语
wenhuaxuyu

让文化资源优势转化为文化发展优势

魏远哲

触屏屏幕,可以“放大”“缩小”或“旋转”文物,细细欣赏;登上“明代游船”开启一场穿越时空的大运河之旅;和韩熙载一起过元宵夜宴困穿超回北宋,与赵明诚、李清照“对话”……一段时间以来,山东多个博物馆创新发展方式,吸引更多游客近距离感受中华优秀传统文化。

创新创造是文化的生命力,是文化繁荣兴盛的活力源泉。上下五千年,中华文明是世界上唯一没有中断、发展至今的文明。之所以能够历经沧桑,饱受磨难,却生生不息、绵延不断,一个重要原因就是始终因时而兴、乘势而变,随时代而行,与时代同频共振。传承和发扬好中华优秀传统文化,不仅要薪火相传、代代守护,更要与时俱进、勇于创新。惟其如此,才能让我们在世界文化激荡中站稳脚跟,为国家强盛提供强大的精神力量。

从“束之高阁”到“走进生活”,科技扮演了重要角色。在数字赋能下,文化资源优势正加速转化为文化发展优势。山东青州博物馆近日在短视频平台开启直播,吸引百万网友一同“云游”博物馆,破解了博物馆承载力有限、门票一票难求等问题;前不久召开的第九次古籍数字资源联合发布会上,12 家古籍收藏单位新增发布古籍数字资源 7085 部(件);国家图书馆开发《永乐大典》高清影像数据库、故宫博物院推出故宫“数字文物库”……线上线下一体化、在线在场相结合,科技的力量能够突破时空的限制,搭建桥梁,不仅让这些宝贵资源能看得住,更能让更多人有机会接触、了解传统文化,助力其传播得更远更广。

凭借丰富的表现形式、创新的传播方式,今天,中华优秀传统文化的魅力无远弗届。山东曲阜连续多年举办尼山世界文明论坛等国际文化交流活动。会场里,文化典籍、“AI 孔子”文创产品等活动成为可看、可听、可体验的中华优秀传统文化探索之旅,人们对中华文化的认识更加直观、全面、深刻。一场表演、一幅画、一次互动、一曲音乐、一段视频……借助这些载体,如今在世界各地,儒家文化这张名片越擦越亮。文明因交流而互鉴,因互鉴而发展。紧扣时代脉搏、坚持守正创新讲好中国故事,就能让中华优秀传统文化更好走出去,为世界文明百花园增添绚丽色彩。

“诗文随世运,无日不趋新。”文化的长河正是在兼收并蓄中不断壮大、奔涌向前。顺势应势,推陈出新,努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展,我们定能让这条大河激荡新的浪潮、流淌更多土地、滋养更多人民。

文化信息
wenhuaxinxin

山西省文物修复师 共享匠心传承

科学导报 12 月 17 日,“匠心传承,技能兴国”山西省文物行业职业技能大赛人才交流活动在太原举办,山西省文物工匠们围绕弘扬工匠精神、传承优秀传统文化与提升职业技能展开交流,共同探讨文物保护的未来及工匠精神的传承发展。

此次文物行业职业技能人才交流活动,由山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院主办,通过拜师、交流论坛等环节,提供了加强学习、交流经验、提升技艺的平台,旨在提升山西省文物职业技能水平,加强山西文物职业技能人才队伍建设,弘扬大国工匠精神,传承文物修复技艺,推动文物行业技艺创新与职业技能提升。

陈辛华

山西举行 文学批评促进座谈会

科学导报 12 月 14 日,以优秀文学批评为新时代文学赋形为主题的山西文学批评促进座谈会举办。座谈会由省作协文学评论专业委员会、省作协创研部主办,来自全省文学评论界的骨干力量 30 余人参加。

座谈会总结了新时代以来山西文学批评取得的成就,分析当前山西文学评论面临的困难与问题,研究讨论未来山西文学评论努力的方向和可采取的措施。与会专家学者就树立新时代山西文学评论更高目标、发挥文学评论工作者的主观能动性等方面进行了热烈讨论,力争为推动山西文学事业高质量发展贡献文学批评的力量。

朱慧

山西邮政发行 “跟着悟空游山西”明信片风琴折

科学导报 近日,中国邮政集团有限公司山西省分公司正式发行以“跟着悟空游山西”为主题的邮政明信片连体风琴折。该邮政文创产品的发行,为助力山西文化旅游宣传再添一抹亮色。

据了解,该产品一套三册,分为晋南、晋北、晋东南三条线路,每一条线路均采用折页形式并配有外封套。这款产品巧妙地将经典的孙悟空形象与山西丰富多元的旅游文化资源相结合,云冈石窟、小西天等众多山西景点,都以精美细腻的画面得以呈现,让消费者在欣赏美景的同时,能够深入了解山西各个景点的历史背景、文化内涵。

张剑雯

文化人物
wenhuarenwu

李源潮:泥生万物 情传千古

科学导报记者 杨洋

和泥、塑形、刻画等,每一步都考验着泥塑工匠的耐心和技巧。特别是塑造过程,更是对工匠创造力和想象力的挑战。他们通过对泥材的刻画,将一块块普通的泥土转化为具有各种表情和动态的艺术品。这种技艺的传承,不仅仅是技术的传递,更是对生活观察和对自然感悟的延续。

11 月 27 日,《科学导报》记者走进晋城市工艺美术大师、山西省工艺美术协会会员李源潮的工作室,展架上的每一件作品都值得人去细细品味,惟妙惟肖的人物、活灵活现的动物、千姿百态的神像,李源潮以其敏锐的洞察力,通过对人物的体积、造型、神态进行充分刻画,将“神”融入了泥塑作品中。看着工作室内一尊尊佛像,李源潮笑着告诉记者:“这个作品已经改色很多次了,达不到理想的境界就一直修改,不急于求成,力求达到最好的效果。”

李源潮年轻时就喜欢画画,从小接受了传统的绘画教育,最终在大学选择了雕塑专业,多年的美术功底为他奠定了良好而坚实的基础,再加之他勤于思考,探索出一条泥塑的创新与蝶变之路。“泥塑捏神韵,故本含

李源潮在刻画作品
■ 图片由受访者提供

新芽。”在走过山西很多的寺庙后,李源潮惊叹于精美至极的雕塑,也疑惑于有的寺庙神像并非那么精美,却还被人朝拜着,总有着那么一丝遗憾。在大同市灵丘县的觉山寺中,一幅壁画中的明王深深地吸引了他,回到工作室后制塑像,他将壁画中的人物从平面变成立体,通过匠心巧手让明王穿越千

年现世间。

李源潮人行 20 年,创作作品 500 余件,2019 年雕塑作品《如琢如磨》入选第十七届山西省美术作品展,2021 年作品《捐躯赴国难》入选“庆祝中国共产党成立 100 周年山西美术作品创作展”,2023 年首届华夏上古神兽创作大赛获提名奖,2024 年“在太

行山上”全国彩塑大赛暨雕塑作品邀请展获二等奖。

为何李源潮手下的泥塑、雕塑都有一种“生命力”,虽然静止,却似乎在与人“对话”,这一点在他获奖作品《吼》中找到了答案。吼,是上古神兽,有很多传说中的形象,李源潮在设计这个形象的时候,结合了古代的一些神兽、坐卧狰狞的表情、夸张的五官等。而整个神态形体,李源潮让身体躯干下沉,头尾朝天,体现了传统文化中弘的气息下沉。“只有先压下去才有爆发力,欲发先收,而曲线正是体现‘吼’本身的灵活凶猛。”李源潮说。

梦想的种子掷地有声,李源潮从不追名逐利,他在感受泥质、演绎泥质,超越泥质的过程中得到情感的宣泄与升华,艺术创作融入个人精神意志,实现自我情怀的表达与自由本心的感悟与超越。“呈于象,感于目,会于心,而口不能言,口能言之而意又不解……”这便是传统艺术美通过自然的形态和构图表达出一种意境美的存在和延伸。

“你从每个角度看到泥塑都有不同的形态,你仰视、俯视、平视看到的都是不一样的面。”李源潮说。

不追求结果,更享受过程,沉浸在泥塑世界中的李源潮,充实而快乐。

郭智军:传承“錫炉”技艺 成就“心爱”回归

科学导报记者 王俊丽

中国有句俗语“没有金刚钻,别揽瓷器活”,说的就是錫瓷。这是一门古老的民间手艺,就是把打碎的瓷器,用像订书钉一样的金属“錫子”修复起来的技术,在民间又将其称为“錫炉匠”。

12 月 3 日,《科学导报》记者在太原市非物质文化遗产錫瓷技艺代表人物郭智军工作室看到:各类錫钉、锤子、刻刀錫瓷工具整齐摆放在工作台上,各式设计图纸摆满了案头,在白炽灯光的映照下,身着中山装、戴着老花镜的郭智军,正坐在工作台前修复一件瓷器,伴随着敲敲打打的声音,整个修复动作行云流水,经过捧瓷、对缝、细绳绑定、剪錫做钉、定点钻孔等十余道工序,破碎的瓷器“涅槃重生”。

据了解,郭智军最早在茶行业工作,平时茶馆的茶壶、茶具坏了就随手扔了,他很心疼,自己又无计可施。“当时我就想着这些茶具如果能修复就好了,便开始寻找这方面的手艺人。”2013 年,一次偶然的机会,郭智军认识了山东錫瓷匠人王振海,便前往山东拜师学习錫瓷。

手艺学成,郭智军又回到太原,开始潜

心钻研錫瓷技艺,渐渐地,一件件器物在他手里被修复,重新派上用场。经朋友们口口相传,郭智军錫瓷技艺有了越来越多的市场。

“一件瓷器拿到手里观察它破碎的纹路、制作的材质,真正操作起来要分数十步,看似简单的钻孔却十分考验技艺。多一毫米打穿,少一毫米掉钉,分毫不差是经过日日夜夜的练习才能掌握的本领,每一步都要环环相扣,一气呵成。”郭智军介绍,“錫瓷的基本功就是这錫钉,钉和钉脚的尺寸、角度都没有规定的答案,完全取决于被修复物件的大小和胎壁厚薄。每一次錫瓷,靠的就是多年的工匠直觉和经验。瓷片是平面的,而原物件是立体的;碰到缺损部分,手艺人需要有想象力。”

錫瓷重在錫钉,它代表了中国传统手艺,把握好剪钉、形状、打孔角度、上钉力度,会让器物充满美感。郭智军认为,錫瓷匠人不仅要考虑器物的实用功能,更要有耐心,否则做不了这等细活。在做“錫瓷匠”的这些年里,郭智军大概錫了有 2500 多件茶具。

郭智军深知錫瓷这项技艺传承不易,有所创新更为不易。随着时代变迁,从事錫瓷手艺的匠人少之又少。尤其是在 2016 年,郭

智军的錫瓷获得太原市非物质文化遗产荣誉后,他更是意识到了自身的责任。所以自 2019 年开始,郭智军定期开设錫瓷培训班,也在太原市聋人学校设立课程,让这些“特殊的孩子”能够学习一门手艺。此外,他还积极参加各类公益活动,将錫瓷引入社区

和学校,向人们展示錫瓷作品,介绍錫瓷的历史、技艺等,让錫瓷被更多人了解。

眼见的是破碎,成就的却是圆满。一方工作台,一盏孤灯,陪伴了郭智军十多个年头,在这里,不仅可以感受传承的意义,也见证了破镜重圆的美好和心爱之物的回归。

郭智军在修复瓷器
■ 图片由受访者提供