

从“活”下来到火起来 “非遗+科技”的“热辣滚烫”

深瞳工作室出品

采写：本报记者 王延斌
策划：赵英淑 滕继濮

春节是非物质文化遗产(以下简称非遗)展示的舞台。举国欢庆团圆的日子里,越来越多的非遗项目走到舞台中央。

2024龙年大年初一,国家级非遗白瓷纸坊狮队首次在北京北海公园进行舞狮表演;近30位非遗传承人带着“看家绝活”亮相南京夫子庙;在济南市文化馆,剪纸、面塑、结艺等非遗传承人现场向青少年“面授机宜”……

记者多方采访后发现,借助科技力量,众多非遗在传承人手中不仅“活”下来,还以新的花样火了起来,成为百姓精神文化生活的一部分。

一个个现象级文化产品诞生

“科技+非遗”有多动人?

大年初二,在西安长安乐·一带一路文化艺术中心《无界·长安》的演出现场,观众享受了一场非遗与科技相融合的艺术大餐。

这场由张艺谋导演的中国首部大型驻场观念演出,将秦腔、皮影、木偶等陕西代表性非遗项目与极具张力的前沿科技相融合,将传统文化与新媒介、新技术、新艺术形式相结合,让观众在“独一份”的视听体验中感受非凡的陕西魅力。

浓浓年味儿里,非遗元素四处皆是。与科技的结合,将舞台上的非遗大戏引向高潮。

北京钟鼓楼下围满了观众,“文物守护人”“中轴线文化遗产保护监督员”等12位敲钟代表,轮番接力敲响数字大钟投影艺术装置。该装置通过多元定制全息图像制作,呈现出斗转星移、四时更迭、物候变化。

大年初五,在四川自贡中华彩灯大世界景区,新材料、新光源以及机械传动担当重任;技术人员首次采用水溶性树脂塑形,制作现代版“无骨灯”,用聚氨酯发泡剂制作绚丽、轻盈的云彩;用3D打印工艺和光敏树脂材料为灯组人物塑形,这是他们继钢骨架支撑、丝架立体造型分色裱糊工艺之后,又一次大胆尝试……

“科技+非遗”组合频频“出圈”,造就了一个个现象级文化产品。对此,腾讯副总裁、腾讯文旅行业负责人方腾飞在接受科技日报记者采访时表示,当前老百姓的精神文化需求日益旺盛,非遗作为优秀传统文化代表,通过数字科技能够高效宣传和展示其内在之美,提高了公众对非遗的认知度和喜爱度。同时,新技术助力“老树开新芽”,通过沉浸式、主题化、互动化、特色化的非遗产品和场景化开发,实现供需两旺和可持续发展。

中国传媒大学文化产业管理学院教授、非遗传播研究中心主任杨红一直从事非遗研究,也关注科技在推动非遗传承中的作用。

杨红表示,非遗是前人的创造,被认同继而沿袭,也历经了不少创新改良,经岁月沉淀得以存续至今。“非遗传承从古至今伴随着自主自发的‘创新’,包括与生产力水平提升相对应的技术更新。”

科技在非遗传承中应当扮演什么角色?

杨红认为,不应是替代、取代式的创新,而是创造条件、创新模式来促进活态传承,让科技助力更多非遗发挥价值、回归日常、返潮当代。

“隐身”工艺这样被看到

香云纱,是世界纺织品中唯一用纯植物染料染色的丝绸面料。“香云纱染整技艺”是国家级非遗。然而,申遗成功后,香云纱仍鲜为人知。

“孤芳自赏时,深藏身与名”,我国各级非遗代表性项目或多或少都曾经历过这样的境遇。

香云纱染整技艺国家级代表性传承人廖雪林介绍,从蚕到茧,抽丝织成坯纱,一匹香云纱的诞生,需要经历“三洗九煮十八晒”,其制作至少用时一年。因此,受天气和地域的影响,香云纱染整工艺较难呈现于游客眼前。

如何让这样精致的非遗广为人知?

香港科技大学(广州)的团队在机场、高铁站搭建香云纱艺术装置。参观者可佩戴虚拟现实(VR)设备,体验香云纱染整五大工序和天气日光循环效果。摄像头会捕捉参观者的动作,结合生成式人工智能技术(AIGC),并生成纹样,最后通过激光雕刻在香云纱上。参观者完成所有体验后,将获得一份独特的香云纱纪念品。

在河南洛阳,国家级非遗唐三彩烧制技艺代表性传承人高水旺借助互联网,采用3D技术、AI技术创作复刻了唐三彩流失海外文物马、骆驼、器皿、人物等,并将这些科技文化作品带进校园、社区。

高水旺团队的科技成果不止于此。他们在洛阳隋唐大运河文化博物馆项目中实现材料、釉料和构件等重大技术突破,并获得了国家发明专利。

香云纱的“新生”,唐三彩的“进化”指向一个事实:非遗传承需要更多表达方式,需要更多科技手段介入传承全过程。

“科技要精确,有效助力非遗保护,应与国际、国内保护非遗的主要措施相匹配。”杨红介绍,国际上主张从确认、建档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承和振兴9个方面保护非遗;我国则以立法的方式明确了采取传承、传播等措施予以保护。“科技推动非遗传承可在全程化、精准性上发挥作用。”

打开手机,记者点开一款“泉润非遗”数字藏品,看见实体非遗被搬到虚拟世界——通过3D建模,幕布后面翻飞的济南皮影被生动还原,侯氏社火脸谱、纹案样式高精度呈现……除了这些360度展示的细节,记者还能在手机上看到其成形过程。

提高消费者体验感,是非遗打开市场的有效方式,“非遗+科技”则提供了一种途径。方腾飞告诉记者,腾讯文旅与甘肃省文旅厅联合建设了甘肃非物质文化遗产大数据平台,以数字化方式记录、保存和展示非物质文化遗产。首批次共630项国家、省、市、县四级非遗档案数据已经成功“上云”。

抓住年轻人的心成为共识

“2018年之前,还没有人找我买泥塑作品。”四川“软泥塑”传承人李长青说起这些不免心酸。

软泥塑是土生土长的民间艺术,但长期以来处于眉山脚下,不为外界熟悉。在困难面前谋发展,李长青瞄上了3D打印技术。他发现,相比传统泥塑,3D打印泥塑省了一个做泥塑然后翻模的环节,更快、更精确。

3D打印技术让软泥塑焕发了青春,更让李长青在短时间内卖出100余套泥塑衍生品,并与一些商家有了长期合作。

“收益的高低并不重要。”李长青说,通过数字技术、人工智能等现代科技的应用,以及抖音、微信公众号等新媒体平台的传播,使非遗年轻化、生活化。

济南皮影历经百年,有过辉煌过往,也曾濒临失传。

“爷爷曾悲观地判断,‘济南皮影到了我这一代,或许就没了。’但当接力棒到了‘85后’李娟手里时,皮影戏不仅‘健在’,还‘活’得很好。”

李娟组建了一支以“80后”“90后”为主的“皮影女团”,并开发出一系列颇具创意的文创产品。

在她看来,皮影要想发展,一方面,需要更多“新鲜血液”。她认为,与年轻人结合,皮影可以很“国潮”;要“拥抱”网络,到年轻人的阵地去扩大影响力;此外,要加大创新力度,融入百姓生活。

抓重点,抓住年轻人的心,这是非遗传承人的共识。记者发现,越来越多的“90后”“00后”投身非遗传承大潮中,苦练技艺,融会贯通,并借助新技术、新手段,推动非遗在网络上破圈。

“能再捏一个冰墩墩吗?我家有一对双胞胎,要是我只带一个回去就不好交代了。”这一幕出现在北京冬奥会期间,摩纳哥亲王阿尔贝二世与国家级非遗“北京面人郎”传承人、“90后”郎佳子或的对话。

郎佳子或打理下的“北京面人郎”能红火,主要抓住了两点:在主题上与时代结合,在技巧上精益求精。

如今,郎佳子或正在尝试将面塑跟新技术手段结合在一起,比如做一些机械可动的面塑作品,与声光电等数字技术发生碰撞,让北京面人郎变得更新潮。

找准创新发力点是关键

南京云锦木机妆花手工织造技艺,是第一批国家级非遗代表性项目,入选了人类非遗代表作名录。

云锦分为织金、库锦、库缎和妆花等四大类。前三类已可用现代机器生产,惟有妆花的“挖花盘织”“逐花异色”至今仍只能手工完成。

杨红在调研中发现,当代,丝织新品不断研发,压缩了云锦的生存空间。由此,很多传承人担心:“如不干预,妆花手工织造技艺即会濒临失传”。

杨红也提到雕刻技艺的例子——电脑编程控制的雕刻机械使得石雕、木雕转向批量化生产,只有人物面部刻画等工序还保留手工雕刻,对工艺价值、技艺传承都造成了巨大影响。

“传统工艺美术是最重要的非物质文化遗产之一。”清华大学美术学院教授李砚祖曾撰文指出,从生产经营来说,机械化、自动化是方向,值得提倡;但从手工艺本身的价值和技艺传承来说,这种机械化和自动化又是值得质疑和探讨的。作为非遗的工艺技术保护,应该有传统的和手工的这两种限定。

华侨城旅游投资管理有限公司高级副总裁彭发问:“当一个项目不再是由手工和传统的技艺生产制作的时候,而是工业化批量生产,它还是非遗吗?”

在非遗传承中,科技应找准着力点和发力点。

方腾飞介绍,科技易介入的是非遗资源的数字化采集、保护与传播展示;科技不好介入的是非遗资源的产品化和创意化开发。

这样一来,非遗传承面临的主要困难则是如何挖掘和创新非遗的当代价值和消费转化,同时提升传承人的市场化运营能力和现代化传播能力。

“非遗之美在于其手工匠心”。这是多数传承人的共识。

以“薄、香、酥、脆”而闻名的山东省淄博市周村烧饼是国家级非遗项目。这种传统地方特色小吃自诞生以来,一直沿用纯手工制作技艺,原料也是选择味道纯正但价格偏高的国产芝麻和甘蔗糖,从而保留了原汁原味。

不过,山东周村烧饼有限公司董事长张兆海向记者透露:“我们也曾经尝试使用全自动流水线来生产烧饼,但机器打的烧饼虽然大小统一,厚薄均匀,口感却是硬而不酥,连芝麻都挂不住。”

非遗拥有自己的生存之道。正如张兆海所言:“如果没有在制作工艺和原料选取上几十年如一日的坚持,非遗不可能一直生存到今天。”

各种非遗境遇不同,几家欢乐几家忧。太原理工大学艺术学院实验中心主任李烽表示,无论是借助传统方式,还是应用新的技术手段,都是适应发展的过程,成功的核心在于融合和创新,融入当代,融入生活,以创意获得关注和认可。

“只有将传统真正融入现代社会,才能拥有市场,进而形成产业;符合现代人的兴趣和审美,才会有‘流量’。”李烽说。

传承不是“一个人的战斗”

“科技手段与传统非遗深入结合的过程中,经历了三个阶段。”中山大学教授宋俊华认为,一是“玩具”阶段,新技术手段需传统文化为其站台;二是“镜子”阶段,新技术服务传统文化,为传统服务、传统工艺站台;三是融合阶段,传统手工艺和新兴科技手段经过融合发展后创造出一种新的文化形式和手工艺形式。

从“玩具”到“镜子”再到融合,背后离不开国家政策的落地与各方推动。

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,提出深入实施非物质文化遗产传承发展工程,切实提升非物质文化遗产系统性保护水平。

2022年,文旅部、科技部等十部门印发《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》,要求深化推进中国传统工艺振兴,推动传统工艺高质量传承发展。

在利好政策推动下,学界关注、企业运作、资本入驻、百姓付出都成为非遗传承与复兴的重要力量。

“苏绣这项非遗的传承,不是靠一个人的力量就能完成的。”曾经耗费1.2亿针完成一幅绣品,被誉为“苏绣皇后”的江苏省非遗传承人姚建萍说,“政府部门通过培训设班、长期结对等方法,把民族地区的刺绣产业振兴起来,一大批村民通过自己的手工劳动过上了好日子。”

非遗传承,关键在人。“传承人是文化实践的继承者、创造者和传授者,是非遗存在的核心。”湖南人文科技学院商学院教师、湖南省梅山文化研究基地研究员李琼认为,一些非遗项目由于技艺难度大、劳动强度大且耗时多、收入低,很少有人愿意学,需要采取多种措施来提高传承人的社会与经济地位。

据了解,我国先后发布《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》,为传承人的认定与培育提供了政策支持。

在政策因素、人为因素、市场因素、资金因素之外,科技因素正在非遗传承中发挥越来越大的作用。

“当前我们已经置身数字经济与智能时代的浪潮之中,我们拥有了包括AIGC、大模型等将深刻改变文化的生产方式、交互方式。面向未来,技术在非遗传承中不可或缺,同时也为非遗传承带来新可能。”方腾飞说。

(本报记者 马爱

平、顾满斌、孙越、
韩荣对本文亦有贡献)

