

非遗活化视域下滩头年画技艺活态传承路径研究

袁恩希 刘莹

西安翻译学院, 陕西西安, 710105;

摘要: 本文聚焦于国家级非遗项目湖南滩头年画, 深入探讨其技艺传承所面临的现实挑战与时代机遇。本文进一步提出了具体的活化路径构想, 包括利用数字手段实现技艺的永续保存与创意传播, 通过跨界合作培育新一代传承力量, 推动年画元素与现代设计及文旅产业的深度融合, 并最终使其重新扎根于社区与日常生活。本研究旨在为滩头年画探寻一条可持续的传承发展之路, 同时也为同类非遗项目的活化实践提供有益的参照与启示。

关键词: 非物质文化遗产; 滩头年画; 活态传承; 非遗活化; 传承路径

DOI: 10.64216/3080-1516.26.02.036

引言

滩头年画, 这一诞生于湖南隆回县滩头镇的民间艺术瑰宝, 以其古拙夸张的造型、火辣艳丽的色彩和质朴浓郁的乡土气息, 在中华年画体系中独树一帜。自明末清初发轫, 至民国初年达至鼎盛, 其影响远播海外。2006年, 滩头年画被列入首批国家级非物质文化遗产名录, 标志着其无可替代的文化与艺术价值获得了国家层面的认定。然而, 光环之下, 隐忧深重。与许多传统手工艺一样, 滩头年画也不可避免地遭遇了传承主体老龄化、市场需求锐减、技艺记录方式滞后、文化生存土壤变迁等多重挑战。传统的“传内不传外”师承模式, 在当下社会结构中显得力不从心, 单纯依靠政府补贴与有限展览的静态保护难以从根本上扭转其边缘化的趋势。

在当代社会快速变迁的背景下, 如何让珍贵的非物质文化遗产“活”在当下, 而非静静地留存于档案之中, 已成为一项紧迫的文化课题。滩头年画的传承不应是怀旧式的挽留, 而应是面向未来的激活, 这需要一套整合文化保育、技术赋能、教育传播、产业创新与社会参与等多维度的综合性策略。本研究将结合实地调研成果与既有文献, 力图构建一个既扎根于滩头年画文化基因, 又充分对接当代社会需求与审美语境的活态传承框架, 旨在超越对滩头年画技艺本身进行现象描述或问题罗列的层面, 转而深入探寻其实现活态传承的系统性路径, 以期为其在新时代的存续与发展注入可持续的活力, 也为更广泛意义上的非遗保护与传承实践提供理论思考与实践参考。

1 滩头年画技艺的传承现状与多维困境

若要为滩头年画探寻切实可行的活化之路, 首先必须对其所处的现实境遇进行清醒而深入的审视。昔日的滩头镇, 年画作坊曾多达百余家, 工匠逾三千, 年产量

数千万张, 一片繁荣景象。然而, 历史的流转与社会经济的剧变, 使得这份辉煌逐渐褪色, 技艺的传承步入了一条布满荆棘的道路。

首要挑战是传承主体的断层与老龄化。技艺传承本质是人的传承。以往, 这门手艺能支撑家庭与社群生活; 如今, 其工序繁复, 从造纸、刻版到套色、开脸等二十余道全凭手工, 环境辛苦且经济效益微薄。面对多元职业选择, 年轻一代多外出务工, 而非继承这份需极大耐心却收入菲薄的手艺。虽有少数“90后”、“95后”因家庭或个人情怀回归, 但相较于庞大缺口, 他们犹如星火, 尚未成燎原之势。现有代表性传承人数量稀少且年事已高, 传承链条已然脆弱。

其次, 滩头年画赖以生存的市场基础正在急剧萎缩。年画与传统年节习俗、居住形态及信仰观念深度绑定。城市化推进、居住环境改变、西方节日冲击及审美趣味变迁, 使得年画从许多家庭的“必需品”变为“装饰品”乃至“陌生品”。其传统题材、艺术风格与现代家居环境及年轻消费者需求出现明显错位。需求疲软导致生产萎缩、作坊难继, 形成“市场小-收入低-无人学-技艺衰”的恶性循环。相关研究尖锐地指出, 部分传承人迫于生计, 甚至需要依靠其他工作来维持生活, 无法全身心投入技艺的钻研与传承, 这无疑让本已严峻的形势雪上加霜^[7]。

再者, 技艺保存与传播方式存在局限。传承长期依赖师徒口传心授与亲身示范, 虽亲切却易因传承人离去而致技艺细节永久丢失。研究中提到, 过去的传承往往是“传内不传外”, 且缺乏系统的影像记录, 许多精妙的工艺诀窍仅存在于传承人的肌肉记忆与个体经验中, 难以被完整、精准地转化为可广泛传播与学习的知识体系。这种封闭性与不可复制性, 极大地限制了技艺传播的广度与效率, 也增加了保护工作的风险^[3]。

此外,滩头年画赖以生存的文化生态正在变迁。滩头年画的独特魅力,离不开本地特产的土纸、矿物颜料、雕版木材及配套的造纸、制色等手工艺。随着相关产业衰落,如高质量土纸生产难以为继,年画的物质基础正在松动。更深层的是文化生态变化:老街风貌改变、传统年俗氛围淡化,使年画失去了鲜活的文化语境与情感寄托,有从民俗实践沦为纯粹审美对象的危险。研究注意到,在创新开发过程中,若不能深入理解文化内涵,容易陷入简单图案搬运的窠臼,导致产品与载体脱节,无法真正打动人心^[1]。

滩头年画的传承困境是一个由传承主体、市场需求、记录方式和文化生态等多重因素交织构成的复杂系统。这些因素相互关联、彼此加剧。因此,任何有效的活化策略,都必须具备系统性与整体性视角,针对多维度挑战提出协同并进的解决方案。

2 非遗活化视域下滩头年画传承的核心价值重估

滩头年画的保护与活化,源于其蕴含的超越时空的核心价值。活化工作本质是对这些价值的重新发现、阐释与赋能,唯有明晰价值,行动方能有的放矢,避免在创新中迷失根本。

首先,是其深厚且独特的文化历史价值。滩头年画是湘中梅山文化与楚文化交融的生动产物,不仅是艺术创作,更是地方历史、民间信仰、伦理观念和民俗生活的图像志。无论是门神承载的镇宅护佑心理,《老鼠娶亲》蕴含的幽默智慧与自然观察,还是《和气致祥》表达的对和谐生活的向往,都是中华民族集体情感与精神世界的重要组成。其古拙造型、火辣色彩与独特构图,构成了无可替代的视觉语言体系。保护活化滩头年画,即是保护一方水土的文化记忆与身份认同,是在全球化背景下守护文化多样性的关键一环。

其次,是其潜在的经济产业价值。恰当引入市场机制,实现“生产性保护”,是其活态传承的重要动力。年画丰富的视觉元素、吉祥寓意和工艺特色,为文创产业提供了灵感的宝库。通过现代设计转换,其元素可融入文具、家居、服饰、数字内容等领域,创造出兼具文化底蕴与现代审美实用需求的产品。这种开发不仅能产生经济效益反哺传承,更能通过产品载体让年画融入日常生活,在消费中完成文化传播与认同建构。有研究所探讨的“校企协同、文旅融合”模式,更是将年画与地方旅游、教育研学等产业深度结合,拓展其价值实现的边界,形成“以用促保、以保带用”的良性循环^[2]。

最后,是其重要的社会教育价值。在物质丰裕的

当下,社会对精神滋养、情感连接与审美教育的需求日益增长。年画制作所体现的匠心精神——对材料、工序与艺术效果的极致专注,正是倡导专注、对抗浮躁的生动教材。通过传习所、研学体验、工作坊等形式,让公众尤其是青少年亲手触摸、尝试刷印,不仅能传授技艺,更能传递背后的沉静与专注。有研究提出的搭建美育推广平台的构想,正是将年画作为美育资源,培养公众的审美能力与文化自信^[3]。这种参与式、体验式的传承,让非遗从“他者的知识”转变为“亲身的经历”,极大地增强了文化遗产的感染力与持久性。

对滩头年画的活化,远不止于挽救一门手艺,更是为了激活其承载的文化基因,释放当代能量。它关乎历史延续、文化繁荣、经济活力与社会精神构筑。重新审视并高扬这些核心价值,是一切活化路径的基石与导向。

3 走向活态传承:滩头年画技艺的多元路径构建

基于对困境的剖析与价值的重估,滩头年画的传承必须转向一种积极的、开放的、系统性的“活态”模式。这意味着要打破封闭的传承体系,引入多元力量,利用多种手段,在动态发展中寻求平衡与新生。以下将从几个相互关联的层面,探讨构建其活态传承的多元路径。

3.1 数字化保护与创新传播的深度融合

在信息时代,数字技术为非遗的永久保存与广泛传播提供了强大工具。对于滩头年画,活化工作可重点从两方面展开:一是系统性开展全流程数字化建档。利用高精度扫描、3D建模等技术,对代表性作品、雕版工具及传承人的完整制作过程进行高清记录与立体保存,建立权威的“数字档案库”。此举既能弥补口传心授的不足,为后世留存精准技艺范本,也可为研究与创作提供核心数据资源。二是以数字技术驱动创新传播。超越保存功能,开发基于年画元素的互动程序、沉浸式数字展览及线上课程,通过游戏化、场景化方式传播技艺与故事。借助AI开发“照片转年画风格”等轻应用,可大幅降低公众参与门槛。同时,积极运用社交媒体与短视频平台,由传承人主动讲述背后的文化与故事,从而有效触达年轻群体,构建新的文化连接。

3.2 教育传承与跨界人才培养的系统推进

解决“人”的问题是活态传承的根本。一方面,需深化“非遗进校园”体系,超越零散的讲座或展览,与中小学、职业院校及高校合作开发系统课程或特色专业。可借鉴“校企协同”模式,推动高校的科研设计力量参与年画创新,并由职业院校定向培养既懂技艺又具现代

技能的年轻传承人。同时通过设立奖学金、提供实习与创业支持等方式,激励年轻人投身其中。另一方面,必须打破传承壁垒,积极吸引设计师、策展人、媒体与营销专家等跨界人才。正如石孟鑫团队的实践所示,外部力量与传承人合作,能更有效地推动传统元素的当代转译,创造出兼具文化深度与市场吸引力的产品。建立开放工作坊、创意营地或艺术家驻地计划,促进传承人与各领域创作者的交流碰撞,是激发创新、培养复合人才的有效途径。

3.3 文创开发与产业融合的生态化拓展

文创产品是连接传统文化与现代生活的重要桥梁,但其开发需超越简单的“图案粘贴”阶段。研究提示我们,成功的文创应是对文化内涵的深度挖掘与创造性转化^[4]。这意味着要深入挖掘滩头年画的色彩、造型与吉祥如意,并将其与当代生活方式、审美趋势及工艺材料相融合。产品形态可多样化,例如开发让用户亲手刻印的体验套装、与知名品牌联名以拓宽市场,或创作适用于现代家居的装饰版画、数字藏品等。此外,需将文创开发融入更大产业生态:结合旅游业,打造年画主题研学路线、体验工坊与主题民宿,使游客可看、可玩、可买、可学;对接乡村振兴,带动本地造纸、雕刻等手工业复苏,逐步形成特色产业集群。

3.4 社区参与与文化生态的整体性营造

非遗的生命力最终来源于其赖以生长的社区与文化土壤。活化滩头年画,必须让其重新“回家”,重新嵌入社区生活。一方面,要支持和鼓励传承人在本地开展传习活动,培养社区内部的爱好者与后继者,让技艺在乡土环境中自然延续。另一方面,可以通过社区营造的方式,复兴与年画相关的节庆活动、民俗仪式。例如,在春节期间组织年画张贴仪式、主题庙会,让年画重新成为年俗的有机部分。同时,注重对滩头镇历史街区的保护与活态利用,在改善居民生活环境的同时,保留其传统风貌与文化氛围,使年画作坊、展示空间与社区生活空间融为一体。欧阳秋子强调,保护年画必须同时保护其相关的传统工艺、生存环境和年俗文化,这是一种整体性的保护观。只有当滩头年画重新成为社区居民文化认同与情感寄托的一部分,其活态传承才拥有了最坚实、最持久的基础。

4 结语

滩头年画的未来,不在于将其封存为历史的标本,而在于如何让那抹源自湘中大地的浓烈色彩,重新流淌进今天的生活脉搏之中。这项承载着数百年民间智慧的艺术,其活态传承是一场需要敬畏与创意并重的深刻转化——它呼唤我们深植于本真性的文化根脉,同时勇敢地借助数字技术、教育创新、产业融合与社区滋养等多重力量,为其搭建一个动态而坚韧的生态系统。尽管前路不乏挑战,但来自各方的点滴努力正汇聚成流:政策的扶持、学界的探索、传承人的坚守,以及年轻一代与跨界力量的加入,都在默默唤醒这门古老技艺的内在生命力。只要我们始终秉持技艺与生活相融、保护与发展共进的原则,滩头年画便能超越时间,不再仅是馆藏中的记忆,而成为可触摸、可共鸣、可延续的当代文化风景,为非遗的生生不息贡献一份独特的“滩头经验”。

参考文献

- [1] 李韧. 非遗保护视野下的滩头年画文创产品创新设计研究[J]. 天工, 2024(6): 48-50.
- [2] 王平. 以融合发展模式助推湖南滩头年画可持续发展的策略[J]. 智库时代, 2019(44): 134-135.
- [3] 叶苏漫. 数字技术赋能滩头年画的活态传承模式转型[J]. 东方收藏, 2024(10): 150-152
- [4] 宁丹华, 王健. 现代审美语境下滩头年画图案的传承与创新研究[J]. ArtandDesign, 2018, 12: 132-133.
- [5] 刘帅. AIGC 视角下滩头年画文创设计与数字化推广策略[J]. 美术教育研究, 2025(3): 55-57
- [6] 石孟鑫等. 基于田野调查的滩头年画文化创新设计探索[J]. 设计, 2024, 37(17): 16-19.
- [7] 欧阳秋子. 滩头年画的保护与传承[J]. 艺海, 2019(6): 144-147.

作者简介: 袁恩希, 女, 2005-, 汉, 湖南邵阳人, 本科, 学生, 研究方向: 非遗研究。

刘莹(1983-), 女, 辽宁锦州人, 硕士, 副教授, 研究方向: 中国文化研究。

本文系 2025 年大学生创新训练项目——非遗活化视域下滩头年画技艺活态传承路径研究(项目编号: S202512714055)