

盖州艺术助力乡村振兴的优化路径

任会玲

营口市文化旅游事业发展服务中心, 辽宁 营口 115003

DOI:10.61369/ER.2024070001

摘 要 : 传统艺术的振兴是一项长期而系统的工程, 需要政府、市场、社会、传承人多方协同、持续努力。只有让传统艺术真正融入现代生活、融入乡村发展、融入人民群众的美好生活需要, 才能实现其可持续的传承和发展, 才能为乡村振兴注入更加深厚的文化内涵和更加持久的精神力量。传统艺术的保护和传承对于增强乡村文化自信、培育乡村文化氛围具有重要作用。盖州非遗艺术中蕴含着当地人民的历史记忆、文化智慧和审美情趣, 是乡村文化的重要组成部分。通过传承和弘扬这些传统艺术, 可以增强村民的文化认同感和自豪感, 提升乡村文化的凝聚力和影响力。

关 键 词 : 盖州艺术; 乡村振兴; 优化路径

Optimized Pathways for Gaizhou's Art to Support Rural Revitalization

Ren Huiling

Yingkou Cultural Tourism Development Service Center, Yingkou, Liaoning 115003

Abstract : The revitalization of traditional arts is a long-term systematic endeavor requiring coordinated efforts from government, market forces, social organizations, and cultural inheritors. Only by integrating traditional arts into modern life, rural development, and the aspirations for a better life can we ensure their sustainable preservation and development, thereby enriching rural revitalization with profound cultural significance and enduring spiritual strength. The protection and inheritance of traditional arts play a vital role in strengthening rural cultural confidence and fostering a vibrant cultural environment. The intangible cultural heritage (ICH) of Gaizhou embodies the historical memory, cultural wisdom, and aesthetic sensibilities of local communities, forming an essential component of rural culture. By preserving and promoting these traditional arts, villagers can enhance their cultural identity and pride, while strengthening the cohesion and influence of rural cultural traditions.

Keywords : Gaizhou Art; rural revitalization; optimization path

引言

盖州市通过开展多种形式的文化传播活动, 如组织高跷表演队参与各类文化活动, 坚持到各地展演传统剧目, 让传统艺术走出家乡, 走进现代生活。这些活动不仅保持了传统的表演形式, 又赋予了新的时代内涵, 使传统艺术在现代社会焕发新的生命力。

传统艺术的传承也有利于改善乡村文化生态, 丰富乡村文化生活。通过开展皮影戏进校园、高跷进社区、风筝制作体验等活动, 使传统艺术成为乡村文化生活的重要组成部分, 满足村民日益增长的精神文化需求, 提升乡村文化生活的品质和内涵。

一、盖州皮影戏：光影之间的艺术瑰宝

盖州皮影戏以其独特的造型工艺和唱腔音乐在民间艺术中独树一帜。盖州皮影戏的造型千姿百态, 最独特之处是眼睛特别大, 从面部即可分辨忠奸善恶——“比如奸臣脸上有褶, 关羽则是个红脸儿”。皮影人头部叫“头茬”, 身体叫“戳子”, 平时分开存放, 表演时才组装到一起。这种模块化的设计体现了民间艺人的智慧, 便于管理和使用。

皮影制作工艺繁复, 需要精湛的技艺和极大的耐心。传承人林世敏介绍: “做影人, 需先制皮。将驴皮浸泡、刮薄、晾干, 画好样式, 分解成块后开始‘刀刻’。刀刻, 对力道和分寸的把握格外讲究, 运刀需快、准、精, 根据影人的尺寸, 少则百余刀, 多则上万刀, 要一气呵成, 稍有差池, 便会前功尽弃。”刀刻之后是“上色”, 在影人表面涂上颜色后, 挂在通风处晾干脱水, 再刷上一层清油固色, 最后用针线将各部位通过骨眼打结连缀, 一副影人才算完成。

作者简介: 任会玲 (1976.10—), 女, 满族, 大学本科, 研究馆员 (4 级), 研究方向: 非遗保护工作, 邮箱: 739464330@qq.com

盖州皮影戏的唱腔委婉动听，明显带有辽南民歌的风味，唱词格式规范，风格自然流畅，唱、念多使用盖州当地民间土语，显示出诙谐幽默的风格。伴奏乐队文武场齐全，主奏乐器是当地自创的梧桐四胡。表演生动活泼，富于地方特色，蕴含着大量的历史文化信息，其在民间艺术研究中的价值不容小觑。

二、盖州高跷：乡土气息浓郁的民间舞蹈

盖州高跷是辽南盖州地区劳动人民自娱共乐的一种自发性民间舞蹈形式，具有浓郁的辽南民间地方特色。其艺术特点可概括为“扭、稳、浪、俏、眼、相、逗、兴、默”九个字，融歌唱、舞蹈、戏剧、杂技为一炉，活泼浪漫，炽烈火爆，舒展豪放，乡土味浓，别具特色，自成一派。

盖州高跷的表演内容丰富多样，包括“罗汉塔”、“三角倒立”、“燕子踏海”等高难度动作。这些表演不仅需要良好的平衡能力，还需要团队成员之间的密切配合，体现了民间艺人的高超技艺和协作精神。高跷表演原始功能为酬神娱人，主要活动于春节拜年、庆典、庙会、祭祀等场合，是传统节日活动中不可或缺的重要组成部分。

三、盖州风筝：飞翔在空中的艺术瑰宝

盖州风筝是一项“飞”在空中的艺术瑰宝，在匠人手中绽放着别样光彩。在盖州风筝陈列馆内，蜻蜓、凤蝶、龙头等风筝造型各异，每一件作品都是由传承人赵秉泉、赵晖父子俩一刀一剪、一针一线精雕细琢而成。

盖州风筝的制作技艺精湛，注重细节和装饰性，造型优美，色彩鲜艳，具有很高的艺术价值和审美价值。风筝题材多来源于民间故事、神话传说和日常生活，反映了当地人民的文化观念和审美情趣。盖州风筝不仅是一种娱乐工具，更是一种艺术表达和文化遗产的载体，体现了民间匠人的创造智慧和技艺水平。

四、艺术传承与乡村振兴的互动机制

（一）艺术传承与乡村产业振兴

盖州市通过“非遗+文旅”的新模式，将传统艺术与乡村旅游相结合，打造具有地方特色的文旅“新名片”。例如，盖州皮影艺术团通过创新发展和推广，如今行当齐全、技艺精湛，通过“非遗+文旅”的新模式，打造出具有盖州地方特色的文旅“新名片”。这种模式不仅扩大了皮影戏的受众面和影响力，也为当地旅游业发展增添了文化内涵和吸引力。

传统艺术的振兴也带动了相关产业的发展。盖州风筝的制作和销售为手艺人提供了生计来源，促进了当地手工艺品产业的发展；高跷表演活动的开展带动了演出市场的发展，为民间艺人创造了就业机会；皮影戏的创新推广则需要剧本创作、音乐制作、表演培训等多方面的支持，形成了小型的产业链条。这些传统艺术与现代产业要素的结合，为乡村产业振兴提供了新的路径

和可能性。

盖州市还积极探索“农业+”模式，致力打造“农业+运动”、“农业+亲子”、“农业+体验”等模式的乡村旅游综合体项目，推动乡村旅游与休闲农业发展。以沙岗镇沃特生态农场、太阳升办事处芮祥采摘园、小石棚乡源晟山庄、有朋农场、万福镇后闫村蓝莓采摘园等一批农业休闲采摘项目，拓宽了农民增收渠道。这种农业与文旅的融合发展为传统艺术的展示和传播提供了更多的平台和场景。

（二）艺术传承与乡村人才振兴

传统艺术的传承和发展为乡村人才提供了新的成长路径和发展空间。盖州市重视传承人的培养和保护，通过认定和支持代表性传承人，鼓励他们开展传习活动，培养后继人才。例如，盖州高跷队伍逐渐壮大，吸引到更多年轻人加入，曾经的“青黄不接”也变成了“老中青结合”。

传统艺术的学习和传承也有利于培养乡村青年的专业技能和综合素质。皮影戏的学习可以培养雕刻、绘画、表演、音乐等多方面的能力；高跷的学习可以锻炼身体协调性、团队协作能力和表演才能；风筝的制作则需要掌握设计、制作、调试等技能。这些传统艺术的学习和传承，为乡村青年提供了多元化的技能培养和成长路径。

盖州市还通过党建引领和人才培养相结合的方式，为乡村振兴提供人才支持。近年来，盖州市深入推进抓党建促乡村振兴，通过拓宽视野“选”、夯实基础“育”、从严从实“管”、实践锻炼“用”，751名致富能手和本乡本土人才进入村“两委”班子，梯次储备村级后备力量1242名。同时通过27所乡镇基层党校开展全覆盖培训，全面提升村干部带领村民致富能力。这种人才培养模式为传统艺术的传承和创新提供了组织保障和人才支持。

五、盖州艺术助力乡村振兴的路径优化与未来展望

面对现代化进程中的各种挑战，盖州传统艺术需要不断创新发展 and 活态传承，才能适应时代需求，持续发挥其在乡村振兴中的作用。一方面，要保持传统艺术的本质特色和文化内涵，避免过度商业化和异化；另一方面，要积极探索传统艺术与现代元素相结合的新形式、新内容、新表达，使其更符合当代人的审美需求和文化消费习惯。

（一）创新发展与活态传承

盖州皮影戏传承人林世敏的实践提供了有益借鉴。她不仅坚持传统技艺，还主动寻求“破局”，融合地方曲艺“辽剧”，为盖州皮影戏注入了更多乡土气息与创新活力。在内容上，她创编了短剧《屈伯川》，讲述大连理工大学建校初期，屈伯川先生“三顾茅庐”聘请力学家钱令希教授来校任教的故事；2020年新冠肺炎疫情暴发，她创编了“火神山”与“雷神山”战“毒妖”的剧目，也大受欢迎。这种将传统形式与当代内容相结合的创新做法，使皮影戏更具时代感和吸引力。

未来，盖州传统艺术可以进一步探索与当代科技、当代艺术、当代传媒的结合，利用数字技术、网络平台、多媒体手段等

创新传播方式和表现形态，扩大影响力和受众面。同时，要加强对传统艺术文化内涵的挖掘和阐释，使其成为乡村文化建设和价值观培育的重要资源。

（二）深化融合与全域发展

传统艺术与乡村振兴的深度融合需要突破单一化、碎片化的模式，向全域化、系统化的方向发展。一方面，要促进传统艺术与乡村旅游、乡村产业、乡村建设等领域的深度融合，形成多业联动、多元融合的发展格局；另一方面，要加强传统艺术传承与乡村生态保护、社区建设、人才培养等方面的协同推进，形成整体效应和系统优势。

盖州市可以依托“全国农产品地理标志产品”品牌基础，着力提升品质树立品牌。例如，为擦亮“盖州苹果”品牌，开展了国光苹果的保护性培育、红富士的提质增效工程和元富红、岳阳红的更新换代。这种品牌化战略可以与传统艺术的推广相结合，形成文化品牌与农产品品牌的联动效应，相互赋能，共同提升。

此外，还可以推动传统艺术与乡村全域旅游相结合，规划建设非遗主题旅游线路，打造非遗体验基地，开发非遗文创产品，形成集观赏、体验、消费于一体的非遗旅游模式。这种全域化、系统化的融合发展模式，能够最大程度地发挥传统艺术在乡村振兴中的综合效益。

（三）完善机制与多方参与

传统艺术助力乡村振兴需要完善的工作机制和多方参与的协同格局。一方面，要建立健全传统艺术保护传承和创新发展的工作机制，包括政策支持机制、资金投入机制、人才培养机制、评估激励机制等，为传统艺术的传承创新提供制度保障；另一方面，要构建政府、市场、社会、传承人等多方参与的协同机制，形成共建共治共享的工作格局。

盖州市在党建引领乡村振兴方面的实践提供了有益经验。近年来，盖州市通过村党组织领富、驻村干部帮富、产业协会带富，持续推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，为乡村全面振兴蓄势赋能。2018年以来，向283个村选派驻村干部757名，推动组建攻坚团队85个、开展“立项承诺”261件，帮助协调涉农资金9000余万元、销售农产品近3000万元。这种工作机制可以与传统艺术的传承创新相结合，形成资源共享、优势互

补、协同推进的良好局面。

未来，还需要进一步激发市场主体和社会力量的积极性，鼓励企业、社会组织、志愿者等参与传统艺术的保护传承和创新发展，形成多元投入、多方参与的可持续机制。同时，要尊重和保障传承人的主体地位和合法权益，充分发挥他们的积极性、主动性和创造性，使传统艺术的传承创新真正成为乡村内生发展的动力源泉。

（四）数字化保护与传播

随着数字技术的快速发展，数字化已成为传统艺术保护传承和创新发展的的重要手段。盖州传统艺术可以借助数字技术，实现更加全面、立体、活态的保护和更加广泛、高效、互动式的传播。

一方面，可以通过数字化采集和记录技术，对传统艺术的表演过程、技艺流程、文化背景等进行全面系统的记录和保存，建立数字档案和数据库，为保护传承和研究利用提供基础资源。另一方面，可以通过数字化再现和展示技术，利用虚拟现实、增强现实、全息投影等技术手段，创新传统艺术的展示方式和体验形式，增强其表现力和吸引力。

此外，还可以通过数字化传播和营销平台，利用互联网、社交媒体、短视频等新媒体渠道，扩大传统艺术的传播范围和影响力，开发数字文创产品，拓展线上消费市场，创新传统艺术的变现模式。例如，鼓励传承人变身“网红”，通过直播带货、短视频教学、线上展演等方式，打破地域限制，吸引年轻粉丝，拓展受众和市场。

六、结论

辽宁盖州的皮影戏、高跷、风筝等传统艺术形式，以其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵，成为辽南地域文化的杰出代表和乡村文化振兴的重要资源。在全面推进乡村振兴的战略背景下，这些传统艺术通过创造性转化和创新性发展，正在焕发新的生机与活力，并为乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴提供持续的内生动力。

参考文献

- [1] 欧阳论, 许超, 吴娟, 等. 乡村振兴背景下公共艺术介入乡村建设的核心策略与实现路径研究 [J]. 居业, 2023(6): 191-193.
- [2] 郭海鹏; 蒋铁疆. 数字时代公共艺术定义的边界问题刍议 [J]. 雕塑, 2024(06).
- [3] 雷焕贵. 论艺术乡建的价值认同与实践路径 [J]. 天津美术学院学报, 2024(04).
- [4] 冯大康. 生态视野下艺术介入沿海乡村振兴策略研究 [J]. 美与时代(城市). 2021, (11).
- [5] 岳鸿飞. 品评古诗词艺术歌曲《越人歌》的文学内涵与艺术特色 [J]. 牡丹, 2024, (04): 61-63.
- [6] 牛乐. 文化共生视域下的拱北艺术 [M]. 科学出版社.
- [7] 卫霞. 西部民族特色文化产业法律保障研究 [M]. 中国社会科学出版社.
- [8] 张世威. 我国少数民族特色村寨传统体育文化融合发展研究 [M]. 人民体育出版社.
- [9] 梁馨馨. 元宇宙时代艺术传播的生态图景 [J]. 东南传播, 2024(03).
- [10] 覃尔, 何海林, 刘玲. 5G时代对全民艺术短视频的推广研究 [C]//文化宫(站)全民艺术普及 新阶段 新理念 新格局——2021中国文化馆年会征文作品集. 来宾市群众艺术馆, 2023: 87-91.