

非遗技艺如何走向“新”传承？

“上海灯彩”走出“社区传承”新路径

春节将至，在央视播出的《新春非遗之夜》里，歌手许嵩一曲《燕归巢》唱罢，将手中花束形状的灯彩献给镜头前的观众——大特写之下，已有懂行的市民认出，这正是国家级非遗“上海灯彩”作品。

许多人想不到，这件备受关注的精美灯彩，出自位于黄浦区五里桥街道社区文化活动中心的“上海灯彩”传承人工作室，工作室的团队成员，最早也只是前来参加学习班的普通社区居民。在“上海灯彩”市级传承人吕协庄的亲自传授下，现有团队中，有7名成员被认定为区级非遗传承人，他们在精进技艺的同时，带着非遗技艺上节目、赴展会、进校园……非遗技艺如何走向“新”传承？他们有着自己的思考和探索。

灯彩”传承人工作室团队成员陈月芬心里直打鼓，“后来，吕协庄老师从基本功教起，一开始是基础的兔子灯，到后面又教了锦鸡这样比较复杂的造型。我慢慢也发现，只要自己想学，就是能学得成。”

经过刻苦的学习、锻炼，同时在上海大世界传艺中心的鼓励和帮助下，龚智瑜、陈月芬等多名团队成员都成为了“上海灯彩”的传承人。

龚智瑜说，为了更好地呈现作品，团队通常分工合作来制作作品，“比如我一般就是负责骨架，我们团队的带头人王钢老师负责电工，蒋莲珠老师负责裱糊，最后所有人再一起做配件。”

兼具传统与创新的“龙年之舟”

推开“上海灯彩”传承人工作室的大门，一件“龙舟”形状的“上海灯彩”作品直击眼球。作品底座上的“新的启航”四字，寄托了创作者们对龙年的美好期待。

龙舟造型细腻生动、片片龙鳞精美考究，使人一下就能感知到“非遗”技艺的精髓，而LED灯变幻的光彩、龙舟宛如在风浪中运动的轨迹，又无不体现出现代科技赋予“非遗”作品的全新生命力。

《上海灯彩(教科书)》一书提到：“何克明在保存传统‘搓、扎、剪、裱、糊、描’等传统制灯手法的基础上，结合自己多年的制灯实践，总结出了‘匀、正、紧、挺、齐、鲜’六大工艺特征。”

“‘匀’，就是搓丝均匀，光这一步，就需要费上不少功夫。”76岁的“上海灯彩”传承人

吕协庄(右)指导龚智瑜(左)做作品

人工作室带头人王钢介绍，市场上的铅丝都是成捆、成卷销售，需要先手工拉直，截取合适的长度后，再用专门的搓板，压住铅丝，均匀用力搓动压板，使铅丝一点点变直。之后，再用皮纸细致包卷，一根能作为灯彩骨架的铅丝才制作完成。

对于工作室的团队成员来说，“搓铅丝”只是基本功，参考何种意象、设计什么造型、选择哪类材料……每一项都少不了“头脑风暴”。

陈月芬以工作室的作品《吉祥如意》举例，金色的羊身上，可以看到葫芦、宝剑、团扇等“暗八仙”的图案，寓意“八仙过海，各显神通”，饱含“平安顺遂”的祝福，“像这些民俗元素，我们都查了很多资料，还参考了很多文物、古董。”

“我们还做过一件孔雀造型的灯彩，现在正在南京展出。当时孔雀尾巴要什么材料研究了很久，后来从市场上买来磷铜丝，真的只比头发丝粗一点，6根丝编一根尾巴，一根尾巴就比一般性的线稍粗一点点，一只孔雀身上要做980根。”

这样精益求精的精神，也在这艘为2024新年所制作的“龙舟”中体现了出来，“2024年是龙年，新年有新的启航，就想着做一条龙舟，在大风大浪中，依然能一帆风顺。”

王钢说，为了体现“上海灯彩”细腻生动的特点，龙身上的每一片鳞片、每一根胡须，都是团队成员用传统技艺，一片片、一根根做好再组合上去的。

另一方面，为了更符合现代人的审美需要，团队把现代科技的“声、光、电”技术与传统灯彩相结合。如“龙舟”上采用的灯，就并非传统的灯泡，而是能变换颜色的LED灯。

为了能让“龙舟”呈现“乘风破浪”的效果，团队成员也对电工、电路部分进行了多次实验，“像这样让灯彩的一部分动起来的形式，我们也是刚刚开始探索，中间不断失败再改方案，最终才能呈现出这样的效果。”王钢表示。

通过文创走进市场和市民生活

在团队成员们看来，“上海灯彩”传

承人工作室之所以能走到今天，离不开上海大世界传艺中心和五里桥街道提供的各方面的资源。但如何走得更远呢？几年前，团队成员们一起成立了上海五鲤文化发展有限公司，将“上海灯彩”通过文创、伴手礼等形式，走进市场和市民的生活中去。

团队用“上海灯彩”技艺结合老百姓喜闻乐见的元素，开发制作出了“二十四节气”小夜灯、相框灯产品。此外还和企业合作，承接一些定制产品。2023年，上海张江集团有限公司向团队定制了灯彩《双塔会堂》，将非遗灯彩与张江科学城地标建筑结合，作为合作的一部分，团队还在张江开展了“上海灯彩”的制作活动，吸引了不少白领热情参与。

而在一张张订单、一次次合作的背后，上海灯彩传承人工作室也慢慢学着像一个正规企业那样运作。

“一开始大家都是邻里邻居，想来就来，但现在成立了公司，肯定要有制度。既然是公司，就要拟合同、要有财务报表，这些我们都在学习和摸索……”

王钢表示，大家希望通过市场化运作，慢慢努力做到自给自足，之后如果发展得越来越好，或许能吸引和留住更多年轻血液。

“如果完全依靠政府的投入，非遗的发展会有很大的局限性，必须去探索一条‘自我造血’之路。”

在上海大世界传艺中心主任葛忠看来，“上海灯彩”传承人工作室能够运用市场化运作，开发文创产品，这正是一种“自我造血”的途径。

而另一方面，如何打响“上海灯彩”的知名度，让老百姓更有认同感？参与主题展览、文化配送活动，尤其是在重大节日期间进社区、进园区、进小区，也是团队始终坚持的“出圈”道路。

为了让学生、白领、居民能通过活动对“上海灯彩”产生兴趣，王钢坦言，团队也有自己的“小心机”：“我们会事先做好很多半成品的灯彩，把枯燥的部分完成，让学生、居民来做能够发挥创意的装饰部分，这样很多人一下子就很有成就感，也就更有兴趣来了解和学习。我们还会根据节日开发不同的半成品包，比如最近我们就制作了许多龙头像的半成品包。”

让团队成员欣慰的是，在进社区、进校园之后，真的有居民、学生找到工作室，表示想学习“上海灯彩”技艺，“一些家长带孩子来想让孩子学习，我们也就真的免费教这些孩子，也希望非遗的种子在他们心里生根发芽，传承下去。”

晨报记者 姚沁艺 摄影报道