

或形象直观,或造型夸张,或简洁传神……一张张风格各异、内容多样的年画,承载着祈福纳祥的愿景,表达着人们的美好向往与追求。如今的年画早已突破了一幅画的范畴:有的年画提供可步入、可触摸的新体验;有的年画跨界“出圈”,成为潮流文创;还有的年画存入云端,实现数字化传承……科技与创意助力古老年画绘出“向新力”,也为其他非遗项目传承发展积累可供借鉴的经验。

年画焕新一纸万象

新体验:在杨柳青古镇,步入“流动的年画”

行走在天津西青区杨柳青古镇,熙熙攘攘,灯影婆娑,游客步入了一幅“流动的年画”。

一名少年在人群中穿梭,逢人便问:“您可看到一个身着红衫的姑娘?她叫白俊英。”

白俊英是谁?正是杨柳青木版年画传说故事中的经典角色。不久前,一场名为《寻找白俊英》的沉浸式实景戏剧在杨柳青古镇上演。游客跟随“少年安雪”穿梭于戏台、街角、画坊之间,在互动中揭开国家级非物质文化遗产代表性项目杨柳青木版年画背后的故事。

如何让游客入画不出戏?青砖黛瓦为景,流光溢彩作画,古镇通过布景与光影打造,化身一幅可步入、可触摸的巨幅年画。

河南游客尹畅牵着5岁的女儿“游画”,相机快门按个不停:年画娃娃静静立在巷口,还有寓意吉祥的莲花和衣袂翩翩的仕女相伴——传统韵味从数字光影中流出。“感觉年画元素从纸张里‘跳’了出来!”尹畅感叹。

这份“入画”的沉浸感,源于对画境的构建。“杨柳青木版年画是珍贵的非遗项目,我们希望它也能成为与游客‘对话’的文化符号。”天津杨柳青文旅投资有限公司副总经理高杰说。

传统年画形象静态,如何变得立体沉浸?

2025年,杨柳青古镇以“全域沉浸、和而不同”的理念,用科技重构年画元素,同时以光影为媒介,对整个古镇场景进行重塑。

如今步入古镇主街,密集的记忆“锚点”让人目不暇接:房檐、古树勾勒“画纸”轮廓;“风扇屏”通过高速旋转的LED灯条,让“五子夺莲”年画图像悬于空中;投影呈现的金鱼正灵动甩尾,与街巷鱼灯相呼应。

在“年画里”主题街区,光影技术呈现传统年画里的美好愿景:寓意子孙绵延的麒麟灯、祝愿“金榜题名”的魁星点斗灯、象征团圆的五世同居中堂灯……“呈现形式变了,但年画承载的美好寓意没变。”有游客感慨。

“提升改造的目标,就是让年画从静态的‘文物’,变成可对话、有故事、能共情的文化伙伴。”高杰说,“希望传统祝福能以充满时代感的方式,温暖更多人。”

数字技术让年画变得立体可玩,也影响着传统年画的制作。在“玉成号年画坊”里,非遗传承人张宏推开一对梨木雕版,一块是憨态可掬的小马,另一块刻着“福”“禄”等字样。“现在,我们借用人工智能辅助设计马身配色,大幅提高了拓印效率。”张宏说。代代相传的年画里,有不变的美好生活期待,也蕴含着时代的创新创造。

新载体:绵竹年画的数字化重构与创造

肩甲的纹路化为数据流,手中的鞭铜缠绕着电弧,门廊全息投影启动的瞬间,身披霓虹光甲的门神轮廓在像素流中跃出,既有传统韵味,又有科技质感。

1月23日,这个以“绵竹年画天团”为主题的AIGC(人工智能生成内容)作品,获得四川绵竹年画博物馆承办的“年味·新生”绵竹年画国际创意设计大赛金奖。

“我就是绵竹人,对年画有一定了解,在此基础上运用人工智能生成工具,对绵竹木版年画的视觉符号、色彩体系、叙事主题进行再创造。”作品创作者范文说。

门神是年画的传统形象,如今,人工智能正为其增添不一样的色彩。30秒的视频里,有的门神戴上VR(虚拟现实)眼镜,和观众互动,有的门神从画中走出,与机器人共舞,让人眼前一亮。

“以当代设计语言重构传统年画艺术,传播年节文化内涵,这个作品从传统门神形象中‘长’出,既贴合主题,又充满创意。”绵竹年画博物馆馆长李悦介绍,大赛历时一个月,收到了包括文创产品、新年画和数字年画创新设计等在内的上千件作品,“其中,数字年画投稿数量最多,有600多件。”

绵竹木版年画是国家级非物质文

化遗产。威武门神、灵趣童子、吉祥花卉……一幅幅年画,寓意家庭和谐、风调雨顺的祝福,也承载着人们对美好生活的向往。为了让传统非遗项目焕发时代光彩,“年味·新生”绵竹年画国际创意设计大赛应运而生,大赛评委由学术机构代表、非遗传承人及行业专家共同组成。

李悦也是大赛评委,在她看来,传统技艺需要新的表达形式,数字赋能有利于扩大年画应用场景。“年轻人的家门上或许不贴门神、春联,但会把新颖的年画海报设成手机壁纸,大赛中取材自传统年画‘摇钱树’的新年画作品《青松有钱花》就是例子。”李悦说。

推动年画数字化,对绵竹来说并非第一次尝试。

走进绵竹年画博物馆的数字展厅,运用3D技术,年画《迎春图》动了起来,古代过年迎春、报春、游春、打春的情景生动再现;站在展厅,游客对着年画轻轻挥手,画中仕女、寿星、敲锣打鼓的送亲鼠队等形象跃然而出;小朋友们则在展厅屏幕上玩起了贴年画小游戏,在互动中了解年画制作工艺、感受年俗文化。

如今,年画中经典的门神形象,经过现代设计重新演绎,已衍生出30多个系列、上千种文创产品。“在今年绵竹年画节上,我们会对大赛的优秀获奖作品进行宣传展播。”李悦说,今后,博物馆还将发行年画数字藏品,进一步探索绵竹年画的数字化传承。

新场景:“解忧年画铺”,读懂年轻人的情绪

春节临近,北京一家主题乐园里,一群年轻人正围桌刷印红色门神,在一旁指导的是广东佛山木版年画市级非遗代表性传承人刘钟萍,人称“年画女侠”。她边示范边介绍:“先许愿、选图案,再印‘解忧Pop福’!”

“解忧Pop福”是刘钟萍的创新之作。她将12个潮玩IP形象与年画的吉祥寓意结合,组成4个“福”字,再用传统雕版印金工艺加以呈现。“潮玩加年画,有趣又有好兆头!”刚体验完刷印的大学生小郭说。

佛山木版年画历史悠久,是迎春接福的重要载体。2006年,佛山木版年画入选首批国家级非遗代表性项目名录。

2014年,还是一名导游的刘钟萍,靠一腔对年画的热爱拜师学艺,掌握了画稿、刻版、套印、描金等全套技艺。刘钟萍观察到,许多人购买年画不仅是为了装饰,更是寻求情绪价值、情感寄托。于是她大胆尝试,传承手工艺的同时,寻求更多创意。

“解忧年画铺”应运而生,铺子里不仅出售年画,还为顾客“请福

刘钟萍在制作佛山木版年画

气”——求学业有“状元及第”,盼姻缘有“桃花仙女”,还有“鼓励神”“脱单神器”等。年画形象也更具现代特色:Q版关公适合贴在单扇门上,醒狮踩梅花桩展现“侠气”,飒爽女将军系列受到欢迎……

刘钟萍称自己的创作“潮得很传统”——所有创新都根植于传统年画,用现代表达诠释内涵意蕴。她还打造了“年画女侠”IP,讲述年画里的故事,比如通过“哪吒”系列电影里的结界兽讲解门神的寓意,挖掘传统里的趣味。

精准捕捉年轻人的情绪需求,刘钟萍让年画更“出圈”。不再局限于年节,年画可以跃上“马上来财”礼盒走亲访友、化身表情包在日常社交中出彩。刘钟萍说,年轻人“请年画”,“请”的是对美好生活的期待,也是一种情绪表达。

刘钟萍的成功,也离不开佛山对非遗保护的支持。佛山禅城区积极搭建平台,推动木版年画等融入潮玩品牌;通过“互联网+”等新模式开拓市场,助力活态传承与创新转化。

——延伸阅读——

新年画 新工艺

我们常见的木版年画,是一项集绘画、雕刻、印刷于一体的综合性传统技艺,匠人们往往通过分版套色技术,像“多层盖章”一样将不同颜色逐次印在纸上。

新年画用上了哪些新工艺?如今有些年画能被印刷在塑料、陶瓷、玻璃上,有些年画还能通过温感变色、刮刮乐、光栅卡等方式,实现互动效果。得益于热感油墨技术的运用,用手触摸画面特定区域,接触的地方温度上升,吉祥美好的祝福随之显现。

新工艺为年画艺术提供了更多可能。古人留下的“视觉符号”,成为跨越时空的“祥瑞”,在古今技艺的共鸣中被赋予新生命。

(据《人民日报》)

以四川绵竹年画为设计元素制作的文创产品