

▼伊玛堪
国家级代表性
传承人葛玉霞
(右二)在说唱
《希特莫日根》
之“英雄诞生”
片段。

▲赫哲族伊玛堪说唱教材和赫哲语词典。

▲伊玛堪国家级代表性传承人吴宝臣(中)在家族群体内说唱伊玛堪。

本文配图由黑龙江省非遗中心提供

2011年,伊玛堪被联合国教科文组织列入急需保护的非物质文化遗产名录,十余年来,中央累计下发财政资金1800余万元,黑龙江省精准施策筑牢保护根基,实现了从抢救性保护到活态传承的跨越式发展。

“我们成立了伊玛堪抢救、保护、传承工作领导小组,深入城市街巷、乡镇村屯,对伊玛堪资源进行了拉网式调查,搜集整理了伊玛堪的相关实物和文字、影音资料1000余份。”同江市非物质文化遗产保护中心主任李鼎仁说。为确保伊玛堪信息有效保存、合理利用,同江市还制定了多个伊玛堪保护办法与制度。

“黑龙江省在赫哲族‘三乡两村’设立了7家伊玛堪传习所,形成了覆盖核心聚居区的保护网络,还建立了十余个伊玛堪和赫哲族语言微信群。线上线下授课1300余课时。”黑龙江省非物质文化遗产保护中心副主任吴璇表示,“省里还为各级传承人发放专项补助,给予传习所教师课时费、学员奖助学金,让传承者有获得感、荣誉感。”

转变悄然发生。随着越来越多的学员参与进来,2011年,伊玛堪从几近消亡到“小唱”“大唱”有效恢复,代表性传承人中能独立完成两部“大唱”的有3人,能独立完成一部“大唱”的由3人发展到5人。2019年是吴璇记忆犹新的一年,伊玛堪从全国1372个国家级非遗代表性项目中脱颖而出,获评文化和旅游部优秀保护实践案例。

如今,伊玛堪传承人队伍从2011年的5人,壮大至121人(已故3人),形成了覆盖国、省、市、县四级的传承体系。其中,同江市就拥有国家级传承人1位、省级3位、市级10位、县级48位,50岁以下传承人占比达60%。目前,中青年已成为伊玛堪和赫哲语的传承主力,线上线下培训学员突破500人。

守正创新激活生命力

“同学们,上课!”在同江市第五小学,身穿民族传统服饰的赫哲族教师吴静,开始了伊玛堪非遗特色课程的教学。

“今天,我们继续学习伊玛堪曲目《希特莫日根》的唱段,先复习一下上节课我们学到了哪里。”老师话音刚落,近20名来自不同年级的孩子们就用赫哲语齐声唱出一句句歌词,吴静细心聆听有没有错误的发音,一边跟唱一边帮孩子们打拍子。

近年来,同江市不断推动“非遗进校园”,把非遗传承与学校的兴趣课堂相结合,让中小學生走近非遗,感受非遗魅力。同江市第五小学校长杨建成介

绍:“我们学校开设了赫哲族伊玛堪语言教学课程,每年累计教学达150余课时。”

为了更好地吸引年轻人,2025年8月,占地近万平方米的同江数字非遗馆正式对外开放,馆中设有伊玛堪传唱区及情景表演区,运用全息投影、VR/AR等现代化技术打造沉浸式体验,结合经典作品现场演绎,活态展示赫哲族智慧艺术。

如果说保护是让非遗不再濒危的基础,传承则是维持非遗生命力的核心。黑龙江坚持“活态传承”的理念,推动伊玛堪在守正创新中薪火相传,让古老艺术在当代生活中焕发新活力。

如今,哪里有赫哲族群众聚居,哪里就有伊玛堪的歌声。从乌日贡节、开江节到冬捕文化节,处处有伊玛堪传承者的参与,这些和赫哲族息息相关的特色非遗节庆活动,每年吸引众多省内外游客体验。昔日的濒危艺术变成了带动黑龙江特色文旅发展的文化名片。

今年8月的哈尔滨国际马拉松赛道上,来自佳木斯抚远市的7名年轻人,身着赫哲族传统鱼皮服饰,以灵动舞步还原撒网捕鱼、狩猎归来的传统劳作场景,高亢婉转的伊玛堪唱腔穿插其间,吸引不少游客举起手机记录现场的精彩瞬间。

不只在黑龙江,伊玛堪还走出东北,走向全国,登上国际舞台。近年来,黑龙江省组织传承人参加全国非遗曲艺周、中国—东盟非遗周等50余项国内外文化交流活动。前不久,在湖北武汉的一次网络直播展演中,李鼎仁现场推介讲解,吴宝臣配合演绎,7万余人在线上观看了精彩的伊玛堪演绎。

“依赖口耳相传的伊玛堪得到有效保护,彰显了中国各民族文化共同繁荣发展的魅力。”吴璇说。在她看来,伊玛堪的保护传承为黑龙江省其他地市,乃至东北三省的鄂伦春、达斡尔、鄂温克等少数民族非遗保护提供了重要参考。

文化和旅游部非物质文化遗产司相关负责人表示,此次“赫哲族伊玛堪”转名录成功,是继2024年中国“黎族传统纺染织绣技艺”“羌年”“中国木拱桥传统营造技艺”3个遗产项目转名录成功之后,又一个急需保护名录项目成功转入代表作名录,也是首次实现转名录和入选优秀保护实践名册同时成功,为国际非遗保护事业贡献了中国方案。

“赫哲族伊玛堪保护经验,搭建了一座文明互鉴的桥梁,它告诉世界,每个民族的文化都是人类文明的重要组成部分,同时也展示了中国在保护文化遗产方面的担当与智慧。”黑龙江省社会科学院研究员黄任远说。

在吉林省长春市人民大街与重庆路交汇处,一座有着近百年历史、承载着城市记忆的建筑——始建于1933年的丰乐剧场,正悄然完成其生命历程的重要“转身”。在历经近一年的保护性修缮后,这座吉林省文物保护单位将以“吉林省音乐厅”的全新身份,于2026年新年之际,重新向公众敞开大门。

历史建筑的修缮是一项系统工程,既要保护文化遗产、延续城市记忆,又要确保建筑安全与功能适应现代需求。此次修缮工程本身,堪称一次精细的文化考古。团队严格遵循“原形制、原结构、原材料、原工艺”的保护原则,对外立面、拱券门窗等进行精心修复。在确保结构安全的前提下,最大程度保留了原木桁架屋顶与砖砌承重墙体。最具特色的当属二楼楼座下方10根出挑的科林斯式壁柱,其昔日色彩与形制得以完整重现。内部改造中,在完好保留原有穹顶轮廓的基础上,通过增设可调节声学帘幕与定制扩散体,将混响时间精准控制在1.8秒,使之符合国际A级音乐厅的声学标准。复建的800平方米附属用房与全面优化的周边历史街区环境,让这座文化地标与城市空间有机相融。

此次修缮工程有三个特点:一是在保护理念上秉持“可逆性干预”原则,所有新增设备均采用独立支撑体系,避免对历史本体造成不可逆的改变;观众休息厅内

设有“历史层理展示区”,通过局部剖切,将不同年代的砖墙、抹面、瓷砖等建造痕迹并置呈现,使建筑自身成为一部可视化的历史教科书。二是在活化策略上构建“全时态文化综合体”,建筑内巧妙融入多个多功能艺术空间,使文化遗产超越静态展示,转化为可感知、可参与、可沉浸的日常生活现场。三是在服务定位上坚守“艺术为民”根本宗旨,无论是新一年演出节目单,还是为市民量身定制的“普惠票”计划、“建筑开放日”与导览讲座等,都致力于让这座历史建筑变身为公共美育课堂,通过常态化、高品质、有梯度的艺术供给,潜移默化地滋养市民的文化气质。

◀即将启幕的吉林省音乐厅。

芭蕾,与人工智能共舞

彭 阁

芭蕾舞与人工智能的融合早已突破概念层面,在全球范围内形成多点实践、深度创新的探索格局。

在国际舞台上,德国莱比锡芭蕾舞团2023年推出了人工智能芭蕾舞剧《融合》,借助AI进行编舞以及布景、服装、声音设计,且根据数十名国际芭蕾舞者的肖像创作了一系列虚拟芭蕾舞演员,既保留芭蕾的审美内核,又呈现新颖的动作逻辑。在国际数字艺术领域“流明奖”获奖的芭蕾舞剧《半人马》,尝试了一种全新的人机协作编舞模式。AI不仅是编舞的共创者,生成丰富的舞蹈动作,更化身“参与舞者”与人类同台互动。这种合作打破了传统创作边界,使每场演出因数据反馈不同而彰显出独特性,拓展了艺术表达的维度,成为科技与舞蹈交融的前沿探索。

国内实践同样亮点纷呈。在创作上,北京舞蹈学院积极探索前沿舞台表现形式,与科技公司合作创排的人机共舞作品《秦俑魂》,荣获首届世界人形机器人运动会舞蹈金牌,展示出中国舞蹈艺术与科技融合无限可能。一些文艺院团也在尝试用AI辅助编舞,输入舞蹈风格、音乐节奏等参数,即可快速生成基础动作序列,再经编导优化整合为完整段落,有效提升群舞编排效率。在教学场景中,智能训练系统日益普及;通过4K/8K摄像机与AI视觉技术捕捉舞者身体的关键点位,实时分析如阿拉贝斯克、五位转等芭蕾动作的精准度,生成可视化对比报告与个性化改进建议,解决了传统教学中“课后练习难量化”的痛点。此外,2022年北京冬奥会开幕式上,小演员与AI驱动的雪花实时互动场景,也为芭蕾舞者人机共舞提供了宝贵经验。

从国内外的最新探索中可看到,AI正从创作、表演、传播全链条重塑芭蕾舞生态。创作层面,呈现“人机共创”的新范式,AI既能学习经典作品生成基础动作素

材,又能通过算法打破传统动作组合的思维定式,为编舞提供意想不到的创意灵感;表演层面,虚实融合成为主流趋势,全息投影、实时光影互动等技术让舞台空间更具层次感。传播层面,AI驱动的短视频剪辑、虚拟舞者直播等形式,让芭蕾舞突破剧场边界。

芭蕾舞艺术对人工智能的发展也提供了独特的应用场景与审美引领。芭蕾严谨的动作体系与精准的身体控制要求,使AI技术在人体姿态识别、动作预测等领域不断优化,推动实时动作捕捉的精度从厘米级向毫米级突破。更重要的是,芭蕾舞蕴含的情感表达与艺术审美,为AI注入人文温度——舞蹈艺术追求的“韵味”“呼吸感”等抽象特质,有助于人工智能从技术工具向情感感知、审美理解方向发展,避免技术陷入冰冷的逻辑运算。

芭蕾舞与人工智能共舞,本质上是经典艺术在数字时代的自我革新。当AI技术与芭蕾艺术相遇,既不是艺术的终结,也不是技术的替代,而是新生态的相互成就。唯有坚守艺术内核,善用科技赋能,才能让芭蕾这门艺术焕发出更持久的魅力,实现经典传承与创新发展的良性循环。

(作者单位:北京舞蹈学院)

伊玛堪何以『双成功』

首次实现转名录和入选优秀保护实践名册

本报记者 刘梦丹

构建全链条保护体系

“赫尼那,赫尼那……”伊玛堪独特的唱腔悠扬婉转,与12月冬日的江风交织共鸣。

黑龙江同江市街津口赫哲族乡,伊玛堪第三代传人、65岁老人吴宝臣来到乡里的伊玛堪传习所,带着几名年轻学员吟唱着伊玛堪经典曲目。作为伊玛堪国家级代表性传承人,他坚守这项曾经濒临失传的技艺近40年。

“当年差点失传的调子,现在不仅族里的年轻人会唱,还唱到了世界舞台上哩!”得知从联合国教科文组织会场传来的好消息,这位赫哲族老人笑了,眼里是满满的欣慰。

赫哲族是中国人口较少民族之一,主要分布于黑龙江、松花江、乌苏里江三江流域。伊玛堪是赫哲族人民历史悠久、世代传承的口头传统说唱艺术,以赫哲语叙事,不仅是赫哲族的族群记忆和文化象征,也被本民族视为自己的“口头百科全书”。

“伊玛堪一般采用诗歌和散文的形式,由许多独立曲目组成。”吴宝臣介绍,伊玛堪表演者在没有乐器伴奏的情况下即兴创作故事,按照内容和形式分为“大唱”和“小唱”。“大唱”以说为主,侧重表现“莫日根”英雄和赫哲族人创世传说的长篇故事;“小唱”以唱为主,侧重表现渔猎生活、风土人情和爱情故事等抒情性的短篇故事。然而,这项口头传统艺术在21世纪初几近消亡,能完整说唱伊玛堪的传承人所剩无几。

2006年5月,伊玛堪被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。黑龙江省非物质文化遗产保护中心作为项目保护单位,开始统筹推进赫哲族伊玛堪的系统性保护与传承工作。同年,作为伊玛堪重要流布地,同江成立了非物质文化遗产保护中心。

本报电(记者郑娜)近日,“五星出东方利中国”锦护臂出土30周年研讨会暨“中华风韵”舞剧《五星出东方》赴加拿大演出新闻发布会在北京举行。12月12日至20日期间,该剧将在多伦多埃尔金剧院和渥太华国家历史博物馆剧院连演7场,为加拿大观众呈现古代丝绸之路民族交融与文明互鉴的史诗画卷。

1995年从新疆尼雅遗址出土的“五星出东方利中国”锦护臂,被誉为“20世纪中国考古学最伟大的发现之一”。舞剧《五星出东方》以“五星出东方利中国”锦护臂为载体,生动演绎了汉朝戍边将领率军在精绝古城与北人首领之子建特、精绝首领之女春君之间从剑拔弩张到并肩携手,从素不相识到彼此认同并结下深厚情谊的动人故事。

发布会现场,北京文艺评论家协会主席王一川从多个层面解读了该剧的艺术特色和美学价值。他认为,该剧运用丰富的艺术想象力让沉睡的文物素材活起来,以富有历史感的叙事激发起中华民族大团结的自豪感,并通过精心编创舞蹈语言体系带给观众新奇感人的艺术体验,是文物活化的成功实践。

舞剧《五星出东方》自2021年首演以来,已在全国演出超百场,并先后荣获中国文化艺术政府奖“文华大

奖”和精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。北京演艺集团党委书记、董事长董宁作为该剧制作人,分享了该剧创作排演过程以及主创团队的匠心付出。她表示,目前该剧正在构建多元化的IP矩阵,如与泡泡玛特合作推出“锦小绣”手办盲盒,推进游戏、电影等相关衍生策划,希望能够以更贴近当代观众审美的形式传播传统文化。

舞剧《五星出东方》赴加拿大演出是中国对外文化集团“中华风韵”品牌2025年收官之作。该品牌自2009

年创立以来,先后选派中国30多个艺术团组的40多场精品剧目,赴美洲、欧洲、大洋洲国家演出600余场。中国对外文化集团总经理郭利群表示,舞剧《五星出东方》所讲述的故事充分体现了中华文明的和平性,其中蕴含的内核价值是对平安宁、国泰民安的祈盼,此次巡演希望让加拿大观众看到来自中国的优秀舞剧,更希望通过这部作品搭建中加文明对话的桥梁。

题图:舞剧《五星出东方》舞台照。

中国对外文化集团供图