

武安傩戏传承困境审视与IP化创新——以《捉黄鬼》为例

徐 欣

西南民族大学, 四川 成都 610225

摘 要: 本文聚焦国家级非物质文化遗产武安傩戏的传承困境, 结合其经典剧目《捉黄鬼》的IP化开发实践, 探讨传统文化在现代化语境下的创新传承路径。本文通过田野调查与文献分析, 系统梳理武安傩戏的文化内核与濒危现状, 提出以Intellectual Property开发推动文化资源转化的创新路径, 旨在探索非遗文化在当代社会的动态传承范式, 为非遗活态传承提供理论参考与实践样本。

关键词: 武安傩戏; 非物质文化遗产; IP开发; 《捉黄鬼》; 文化传承

1 引言

作为北方传统傩祭的活态遗存, 2006年跻身国家级非遗首批保护名单, 寄托着农耕时代的精神追求与群体认同, 特别是“捉黄鬼”“拉死鬼”等剧目, 采用古老的祭祀形式与戏剧化表达, 形成“传统表演活字典”的共识, 伴随城市化进程提速与现代娱乐模式的冲击, 武安傩戏既存在传承链条断裂现象, 又面临观众老龄化挑战, 若干传统演艺绝技及其文化内核正面临失传。既有学术成果多着眼于武安傩戏的起源考据、仪式体系与艺术风格, 而针对其现代性转换的实证分析较少, 据曲六乙等学者分析, 武安傩戏挑战了“北方无傩”的学术认知, 但其沿袭机制仍以血缘关系为基础的口头传授为主, 既缺系统保护方案又少创新推动力。该研究着眼于北方傩文化非遗IP开发实证研究的空白地带, 聚焦武安傩戏《捉黄鬼》的IP转化路径, 探寻非遗资源转化为文化产品的可行途径, 对激活传统文化生命力、推动乡村振兴具有现实意义。

2 探考武安傩戏

2.1 武安傩戏的历史渊源与发展脉络

武安傩戏作为中国戏曲的“活化石”, 其历史渊源可追溯至远古时期的驱疫祭祀仪式。商周甲骨文中已有“傩”的记载, 彼时先民以巫歌傩舞驱除疫鬼, 通过超自然力量祈求风调雨顺、五谷丰登。先秦时期, 傩仪从宫廷走向民间, 融入舞蹈、戏曲元素, 逐渐形成以面具为核心的表演形态; 至明末清初, 地方戏曲蓬勃发展, 武安傩舞吸收戏曲程式, 衍生出傩堂戏、端公戏等分支, 并在康熙年间随湘西傩戏的传播, 形成独特流派。其发展脉络中, 明代中叶固义村傩艺已具雏形, 但核心仪式可追溯至更早的夏商时期, 如《捉黄鬼》中“大鬼、

二鬼捉黄鬼”的队戏形式, 既保留了逐疫本源, 又通过行进式表演、神灵审判等环节, 将道德教化融入戏剧冲突, 成为农耕社会伦理秩序的活态载体^[1]。

作为国家级非物质文化遗产, 武安傩戏以“踏边驱疫”与“捉鬼审判”等祭祀活动, 体现了先民对自然既崇拜又试图驾驭的双重态度, 呈现了戏曲由单一表演形式向多元化舞台艺术的发展阶段; 也借社火表演实现伦理熏陶, 增进了社区归属感, 由商周傩俗延续至现代非遗体系, 武安傩戏堪称中华优秀传统文化传承与创新发展相结合的典型范例, 该历史进程既是戏曲文化的发展见证, 实为民族精神与地域文化互构的典型样本。

2.2 武安傩戏的文化价值与社会功能

作为北方地区傩戏的典范, 作为农耕文明的产物, 其文化意义与社会效用具有深厚基础, 既是历史记忆的生动传承载体, 亦反映出民族精神与审美观念的实际体现, 从文化现象学角度切入, 其文化内涵具有上千年的历史纵深: 商周时代的傩祭、宋金杂剧遗留的竹竿子、明清社火仪轨, 可从其表演中窥见踪迹, 可谓探索中国仪式戏剧发展脉络的“活标本”。该民族的精神核心表现为“天人合一”的自然哲学与“孝悌为本”的道德准则——借由“捉黄鬼”等傩戏形式, 用黄鬼这一具象符号统摄自然与道德层面的负面现象, 利用神判仪式加强“天理昭彰”的群体认同; 形成“门门出演员、寨寨同展演”的集体演绎格局, 进一步体现了传统农村“患难相扶”的群体认同, 就审美体系而言, 该傩戏以道劲自然的肢体语言、强弱交替的打击乐配合、充满张力的脸谱设计, 展现出“以形寓神”的质朴艺术体系, 采用红绿对比的服饰配色, 面具表面雕刻道教符文, 巧妙传递了民间艺术“寓教于乐”的价值追求^[2]。

从群体作用出发, 武安傩戏实质上是增强

社区凝聚的精神纽带，正月下旬初始三天的社火仪式，把个体参与者引入结构化的仪式程序中，借助共同参加的迎神、巡游及祭鬼等仪式环节，增进了地域文化认同与归属感，其蕴含的伦理启示同样鲜明：舞台呈现的“黄鬼受刑”矛盾冲突，把无形的道德理念变成可见的视觉符号，让“尊老爱幼”“与人为善”等价值观念借助强烈的视觉体验直抵人心，进一步增强了传统伦理的传播影响力^[3]。

武安傩戏作为国家级非遗，其价值体现在具体实践中：河北武安乡村庙会、春节祈福时，艺人身着彩面、手持木槌，借《捉黄鬼》等剧目，以“春官”劝农唱词传农耕认知，用“判官”断案桥段扬善恶观，直观呈现民间信仰与农耕智慧。保护中，当地不局限静态留存，而是通过村落复排、文化礼堂融入面具制作、唱腔教学，实现“生活场景再现”。其“天人合一”（含对自然的敬畏，呼应生态理念）与“重德扬善”（载民间故事，传诚信友善）的内核，贴合现实需求。如今，它借非遗展演、国际民俗节走向外界，成为文明对话中传递文化认同的具体纽带。

3 分析传承困境

3.1 传承人才断层问题

如今武安傩戏的传承人才梯队已出现明显断层，从采集数据可见，其传承人员结构明显呈现高龄化与地域聚集态势：截至2024年底，现有市级及以上传承人35位，60%以上的传承人超过70岁，且固义村西大社形成明显传承集群，周边村落传承体系近乎瓦解。核心技术采用“单点存续”的延续机制，核心工艺目前仅由少数七八旬老匠人传承，武安傩戏的技艺传承主要采取家族内部父子相授的形式，该机制实际上阻隔了年轻学习者的参与渠道，城镇化背景下固义农村青壮年人口外移现象突出，原乡青壮年群体数量急剧下滑，五年跟踪数据显示，傩戏在青年中的传播效果欠佳，参与者不足十人，伴随城市化的推进，传统家族传承体系日渐式微，出现“传承源头萎缩、承接基础流失”的断层状态。

传承环节的缺失对武安傩戏发展形成持续性阻碍，戏曲传承脉络断裂，老艺人相继离世使非遗传承岌岌可危，即便地方政府采取建立培训基地、开展国际文化交流等行动，但若在“传承人培养断层”这一关键环节上持续受阻，作为戏曲活化石的武安傩戏，其独特价值正面临消失风险，伴随传承人的自然减员，相关的农耕文明印记与民族精神传承面临断层风险。

3.2 创新不足与当今市场脱节

武安傩戏的承继困局，在创新欠缺与市场失联的双重挑战下愈加凸显，作为农事文明催生的典礼性剧种，其艺术形式始终囿于传统套路，其面具形态、舞蹈语汇、音乐程式等核心构件百年间未有革新，虽存续着图腾崇拜的朦胧意蕴，却难以引起现代观众的审美共鸣。其经典保留剧目《捉黄鬼》里，其面具造型仍继承明清时期的“獠牙外翻、眼球突出”样式，视觉刺激效果明显，但在现代设计理念下显得平面化且叙事薄弱；展演空间尚未脱离乡村庙会范畴，受众以村镇老年群体占多数，青年群体因觉“晦涩难懂”“趣味不足”逐步退出，更为棘手的是，目前傩戏仍以师徒口耳相传为主要传播途径，既无标准教材，也无影像存档与数字转化，造成文化内涵传播存在明显地域局限，面对文旅业态创新的浪潮，慢慢失去优势，被更懂市场的非遗项目赶超。

要实现武安傩戏的传承发展，创新不可或缺，解决路径在于借助IP形象设计激发传统元素活力，搭建“文化载体—情绪共鸣—价值实现”的传递链条，采用新锐动漫视觉风格，转化为鲜明形象标签，采用短视频配合表情包等新媒体手段，传播孝道伦理精神，传统傩戏借助IP资源实现现代转型，其文化内涵将突破时空界限，通过市场反响汲取创新活力，达成“活态传承”和“可持续发展的相互促进”^[4]。

4 探索设计路径

4.1 IP化开发的概念与理论基础

文化IP的形成标志着文化资源与产业逻辑的深度嫁接，核心逻辑是用创意赋能手段完成文化符号向经济价值产品的过渡，文化IP建设需聚焦三个关键指标：差异化认知度、深度商业化潜力及长期运营空间，基础架构涉及价值维度、符号系统、叙事体系与多形态转化方式。非遗IP化开发的理论支撑可从文化资本和品牌营销两个理论层面展开分析，从该视角看，作为“群体共持的文化资本”的非遗，需借助IP转化实现向“可增值文化资产”的升级，平遥把特色漆器工艺和票号传统等非遗资源融入《又见平遥》实景演艺创作，进而形成非遗展示体验与文创产品开发相结合的产业模式，文化资源产权从群体共享过渡为品牌垄断，实现文化遗产到经济产出的全链条转化。论及武安傩戏，采用IP策略形成传承创新的突破路径，亦为文化基因赋能的可行模式，表演套路化与年轻群体吸引力下降制约着武安傩戏发展，IP开发策略可为武安傩戏增添现代美学特质，也可借力文化价值开发形成持久传承动力，从“乡土仪

式艺术”升级为“国际文化传播的符号”^[5]。

4.2 《捉黄鬼》IP 化开发实践就人物形象革新而言,开发人员采用三维建模作为核心技术,对《捉黄鬼》标志性角色模型实施体系化升级,针对传统傩面形态中过分骇人的面部刻画,修改眉眼曲线,改进色彩组合,既留存傩戏的神秘底蕴,又抑制其过强的视觉冲击,以符合当下审美偏好,以儿童为目标用户的“萌系傩面”系列开发,采用减量化面具结构,实施圆润边角工艺,结合呆萌形态优化

用户体验,有力撬动家庭亲子消费潜力。

针对衍生品体系构建阶段,团队以“傩戏四兄”(掌竹、黄鬼、二郎神、钟馗)为主要IP进行开发,推出了阶梯式产品阵列:采用“主体款+惊喜款”的盲盒产品架构,单体角色皆配置关节可动装置及场景互动部件,强化互动体验;表情包开发精准匹配Z世代社交需求,动态贴图设计了“二郎神审案”“钟馗降妖”等代表性桥段,实现非遗IP在青年日常消费中的无缝衔接。

图一: 傩戏四兄弟系列 IP 设计

图二: 衍生表情包设计

5 结语

武安傩戏作为北方傩文化的典型体现,凝结着农耕时代的历史积淀与信仰传承,其创作特征体现在仪式场景与戏剧叙事的结合,成为中国仪式戏剧发展脉络的典型例证,面对城镇规模扩大与现代娱乐产业冲击,武安傩戏面临艺人梯队断裂、艺术创新停滞和商业价值弱化的三重压力,原有家族沿袭机制面临失效,程式化展演方式跟不上现代审美的发展步伐,空间隔阂限制文化渗透力,其艺术生命力面临衰退风险。本研究立足《捉黄鬼》IP 创新开发路径,采用3D数字建模重新设计形象,优化视

觉体验满足当下审美偏好,创建可爱风傩面系列覆盖亲子需求;推出“傩戏四兄”主题盲盒及动态表情周边,开发阶梯型衍生品组合,实现非遗IP在青年消费场景的自然渗透,通过IP化赋予武安傩戏现代美学内涵,更借力文化产业开发塑造了可持续传承模式,研究路径既论证了非遗传承中文化资本与品牌营销理论的有效性,进而用实际案例说明了北方傩文化的现代转型,聚焦IP开发的纵深拓展,打造非遗保护新路径,既要守护文化本源,实现文化活态的创新传承,让武安傩戏这项“戏曲活化石”在当代持续展现蓬勃生机。

参考文献:

- [1] 黎羌. 曲六乙先生的中国少数民族戏剧与傩文化研究 [J]. 贵州民族大学学报(哲学社会科学版), 2017, (03): 60-78.
- [2] 茅海波. 武安傩戏的祭祀与演出 [J]. 档案天地, 2014, (12): 59-63.
- [3] 李文岗. 解构民俗文化传播中的文化认同——以河北武安傩戏《捉黄鬼》为例 [J]. 青年记者, 2013, (35): 26-28. DOI:10.15997/j.cnki.qnjz.2013.35.008.
- [4] 刘兵. 非遗武安傩戏市场下的传承与发展研究 [D]. 天津音乐学院, 2024.
- [5] 张颐武. 文化IP的崛起与中国式现代化 [J]. 文化研究, 2021(3): 45-52.

作者简介: 徐欣(2004—), 女, 汉族, 山西省太原市, 本科在读, 研究方向: 视觉传达设计专业。

项目信息: 西南民族大学大学生创新创业训练计划项目(项目编号: S202510656152)资助。