

让非遗走进现代生活

——“中青年非遗传承人研修交流活动”侧记

本报记者 李 静

3月16日,一场以“非遗保护与现代生活”为主题、为期4周的“中青年非遗传承人研修交流活动”在北京中央美术学院举行,来自全国13个省区市、涵盖4种传统手工技艺的20位传承人受邀走进大学校园。课上的研讨、培训,课下的参观、走访,他们这个春天在北京之约,我们可能一辈子都忘不了。在中央美术学院指导下,他们创作的结业作品,同样让人难忘。

日本民艺之父柳宗悦曾说过这样一句话,“谁也不能不承认,当美发自自然之时,当美与民众交融之时,并且成为生活的一部分时,才是最适合自己的时代的人类生活。”而传统技艺、民间艺术如何与民众交融,走进现代生活,成了当下非遗传承与发展需要思考的问题。为探索解决相关问题,文化部非遗司与中央美术学院共同主办了此次活动,希望通过多种形式的交流与实践,帮助传承人开阔视野,提升设计生产水平,让非遗走进现代生活。

从田野到学府

此次来京参加活动的20位传承人是经过层层遴选产生的,他们分别是剪纸、刺绣、木雕和漆器制作技艺的传承人。为使此次活动能够达到预期目的,主办方认真研究了参加活动的标准:不一定是各级代表性传承人,只要具有一定的学历或较强的学习能力、有一定的创意实践的中青年传承人即可。

翻看这些传承人的简历,个个都是其领域的骨干。邹英姿,6岁随母亲学习刺绣技艺,并潜心研修画理,发明了“滴滴针法”,其作品曾入藏大英博物馆;邹志,出生于湖北楚式漆艺世家,创办荆州唯楚木艺有限公司,湖北省民间工艺美术家……

中央美术学院对于此次活动格外重视,

委派乔晓光、吕越、肖立和赵斌四位教授分别担任剪纸、刺绣、木雕和漆器组导师,并邀请这四个项目的国家级代表性传承人进行示范和指导,邀请业内专家靳之林、吕品田等围绕“现代艺术与非遗文化双向互动”“如何继承和发展民族文化传统基因”等话题举办讲座。前两周的讲座、示范和研讨结束后,传承人在后两周则分工门类以工作室教学的形式进行小组创作,最终以展览的形式总结交流了创作成果。除此之外,主办方还安排了博物馆参观、工作室走访等丰富的内容,应该说,课程安排周到细致。

“中央美院是我年少时期的一个梦,以前只围着美院高大的院墙转过,没想到能有机会进来学习。”邹英姿说,她十分享受并珍惜这4周的时光。期间记者每次见到她,她都是愉快的。说到老师的指导与授课,她用“几乎把我一下子砸醒了”来形容,“原来创作时遇到的苦恼似乎找到了解决之道”。

中央美院的一位老师面对传承人的感谢却说:“他们来自田野、民间,掌握着传承了几百年的古老技艺,这些艺术来自于生活,其实我们更应该向他们学习。他们说是培训,我们则认为这是一种双向的学习、交流。”

从模仿复制到“再设计”

在创作周,记者走访了4个工作室。在木雕工作室,记者见到了正在埋头创作的陈加国,他从业已有20多年的时间,是深圳市工艺美术大师。“以前我们只是模仿、复制前人的作品,从未想过要创作,这是第一次。”已经43岁的他面对自己设计的画稿再三端详,画面很简单,是两只鸟飞过水面,但负责指导的首立教授希望他能从20多年来不断地重复、模仿中走出来,借鉴国画等艺术门类的表现形式,在设计上有所突破。“他原来想借鉴八大山人写意类的

作品,我认为与木雕语言注重写实、工笔细作的艺术特征不相符。这幅草稿是不断磨合的结果,看似是两只简单的鸟,但有远近、大小、大小的区别,使画面变得立体,这是其原有木雕艺术语言里缺乏的。虽然看上去雕得少了,但处理起来可能更难。”肖立说。

在刺绣工作室,记者见到了梁淑萍。她的设计别具匠心,同样一幅绣品,但拉动绣品前的装置,能看到两幅不同的画面,一幅是色彩淡雅的木棉花叶子,一幅是色彩艳丽的花朵。“那花是木棉花,是我家乡的市花。”梁淑萍,1988年出生,广东佛山人,自幼学习传统粤绣技法。“我把家乡骑楼建筑艺术元素运用到绣品的装置设计中,希望大家拉动绣品前的这扇‘窗’时,能看到非遗的美与寂寞。”

在美院教授指导下的这些“再设计”和“新演绎”的作品,其器形和图案等在传统的基础上有了改变,这种改变不仅不突兀,似乎让这些作品拥有了更独特的美感。这种合作形式,不仅为传承人架起了通往艺术的桥梁,把工艺品变成了艺术品;同时也架起了非遗产品走进现代生活的桥梁,提高了产品的实用性,让他们找回了回归市场的自信。

苏绣国家级代表性传承人张美芳受邀来京讲学,她说:“实践中,我们也会体会到,任何僵化的对待传统的做法都是不可取的,复制古老的传统技艺是手段,不是目的。我们身在第一线,不能抱住传统不放,要通过不断地创新激发非遗的活力和动力。”

从自发到自觉

主办方决定举办此次活动可谓立意深远,除了希望通过这些传承人带动他们身边的一批人,让非遗走进现代生活外,还因为主办方看到了这批“70”后、“80”后传承人,承担着非遗“交接”与“转型”的重任,其责任意识和思想观念将

影响着今后非遗的传承与发展的方向。

有专家表示,此次活动的举办可谓正当其时。经过一个月的浸润,对于非遗所负有的使命,这些传承人已从原来的自发走向了自觉。

除此之外,此次活动的举办,不仅为学院精英与民间艺人搭建了沟通平台,更为珍贵的是,还让大家看到了不同艺术门类之间的融合、不同思想间的交流与碰撞。蜀绣传承人岳亚玲巧妙地把剪纸艺术融入刺绣设计中,乔晓光是为剪纸组的负责人,可他“跨界”地为她提出了一些建议,“你不仅可以把刺绣绣在布上,也可以换一种思路,比如绣在有韧性的纸上、破碎的布片上、画报上、照片上、木头上,甚至国外有人绣在手上,这些我们都可以借鉴。”工艺美术的关键词是“材美工巧”,用材上有所突破,其艺术作品必然会带来别样的感受。

陕西延川剪纸传承人刘洁琼说:“原来我们的生活很贫穷,把生活做成了艺术,面对苦难想让自己很艺术地活着;现在老百姓的生活好了,我们回过头来要把艺术做成生活。此次活动对我启发很大,回去后我想把剪纸和石刻、版画艺术结合起来。”

很多有识之士已经认识到,要保护传统手工技艺,不让其在现代工业的侵蚀下逐渐消逝,唯一可行的路径就是从传统中汲取营养,加入创新元素。但这条路不可能由传承人独立完成,需要加强设计,需要有产学研的融合、政府的帮扶指导。当然其中也有一些问题需要规避,比如这种跨界的融合,“跨”过去之后,是否还能保有传统特色,这些都是接下来要考虑的问题。

面对取得的成绩,主办方也在思考如何将这样的活动可持续地办下去。如同这些传承人一样,大家渴望着创新与变化,更希望通过这个春天的播种,能够收获秋天里的果实。

各地

北京市工艺美术高级技工学校创建于1980年,在发展中逐渐形成传统工艺美术、现代工艺美术、民间传统工艺三位一体的教学体系,大量培养符合文化创意产业发展需求的工艺美术专业技能人才,被誉为“工艺美术人才的摇篮”。目前该校有在校生近2000人,毕业生的就业率近几年都保持在95%以上,活跃在我国传统工艺品产业和文化创意产业的各个领域。图为北京市工艺美术高级技工学校的同学在学习雕刻。

新华社记者 邢广利 摄

中国丝绸档案馆征集丝绸档案近5000件

据新华社消息 (记者刘巍巍)

记者4月13日从江苏省苏州市政府获悉,截至目前,落户该市的中国丝绸档案馆面向全国共征集到丝绸档案近5000件,这些史料、文件、样本等来自北京、上海、四川、辽宁等地。

2013年7月,经国家档案局批复同意,中国丝绸档案馆落户苏州,旨在打造一座集收藏、保护、利用、研究、展示、教育于一体的丝绸综合传承平台。在这里,将把中国丝绸行业的发展足迹保存下来,并把反映和记录中国丝绸行业发展过程的文字或

实物资料,进行收集、整理并展现。

丝绸档案作为丝绸文化的载体,记录了人们在传承和发扬丝绸文化道路上的足迹。在对丝绸档案妥善保管的基础上,中国丝绸档案馆还将对其进行专业的梳理和分类,择其精华推出有特色的精品陈列和展览,并根据社会需要开设各类讲座,传播丝绸文化知识,发挥档案馆的社会教育功能。

据介绍,中国丝绸档案馆获准建立后,征集工作便有序展开。一些重量级丝绸工艺传承人无偿拿出了自己的藏品、作品,充实了馆藏。

河北省级传承人增至619人

本报讯 近日,河北省文化厅公布了第四批河北省省级非物质文化遗产代表性传承人名单,赵州桥上的传说代表性传承人刘国庆等129人榜上有名。至此,河北省已公布的省级非物质文化遗产代表性传承人达619人。

与以往相比,河北省第四批省级非物质文化遗产传承人呈现3个方面的新特点:一是首次增加了对非遗代表性传承人的面试程序,通过面对面的答辩,直观考察传承人的技艺能力。二是传承人年龄层次分布更趋合理,总体呈现年轻化趋势,129人中60岁以

下的有79人,占比61.2%。三是涌现出多位行业领域的领军人物,如中医络病诊疗方法代表性传承人、河北医科大学博士生导师吴以岭等。

据了解,为有效调动代表性传承人的积极性,打破“终身制”,河北省文化厅修订了《河北省省级非物质文化遗产传承人认定与管理办法》,制定了《河北省省级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理实施办法》,建立了传承人认定制度和退出机制,实行动态管理。(杨国勇)

合肥非遗与现代工艺同台展演

本报讯 近日,由安徽省合肥市文化馆、合肥市非遗保护中心共同举办的“对话——合肥市传统非遗与现代工艺作品展”在合肥城隍庙展览馆开展,上百件风格迥异的展品同台展出,交相辉映。

展览中,庐州木雕、吴山铁字、庐阳剪纸、庐州麦秆画等非遗项目引得参观者驻足观看。与传统非遗作品相呼应的展馆里极具现代气息的抽象绘画、纸雕艺术、象形铁艺等现

代工艺作品,造型各异,形象夸张。其创作者表示,这些作品是将现代美学与传统工艺相结合创作完成,其目的是为了让人们在新旧对比中,感受文化的魅力。

合肥市文化馆相关负责人表示,希望此次展览能让市民欣赏到充满创意的现代工艺作品,同时也能近距离地展示传统技艺,使非物质文化遗产更好地融入群众、融入生活。(杨治国 方 隰)

杭州滑稽艺术剧院与艺校联合招生

本报讯 近日,浙江省杭州滑稽艺术剧院与杭州艺术学校联手启动了八大曲艺项目的合作招生工作。

据悉,此次招生对象主要面向今年即将毕业的初三学生,学习期为5年。在校期间,将有杭州滑稽艺术剧院的专业演员进行专业课教学,翁仁康、周志华等曲艺名家也会不定期进行指导。学生学业完成后,可进入杭州滑稽艺术剧院工作,同时也尊重学生自己的就业选择。此外,初三学生在报考曲艺专业的

同时,也可兼报杭州艺术学校的影视表演或美术绘画专业。

杭州滑稽艺术剧院,是杭州知名的艺术团之一。该院肩负着传承滑稽戏、小热昏、杭州评话等国家级和省部级非遗项目的重任。这些项目都有着杭州本土的烙印,可以说是杭州人的共同文化记忆。在曲艺项目传承方面,杭州艺校也有着丰富的教学经验,之前,已为滑稽戏、小热昏等非遗项目培养过3届传承人。

(杭 文)

画珪琅俗称“洋瓷”,约在17世纪初由欧洲经广州最先传入中国,在清雍正、乾隆时期得到了很好的发展,曾专供皇室享用。广州珪琅以淡雅取胜,善于用西洋风景人物和舒卷自如的卷草番花作为装饰图案。目前,广州珪琅入选省级非遗保护名录,杨志峰被评为该项目的省级代表性传承人。图为杨志峰在制作广州珪琅。

刘兆江 摄影报道

徽州漆器髹饰技艺国家级代表性传承人甘而可(右三)在作示范

刘雅洁结业作品《不朽·传承》(湘绣)

讲 述

李迪辉:吹拉弹唱“一把抓”

梁向东 文/图

他能运用嘴、手、肘、腕、腿、膝等部位在一台节目中演奏锣、鼓、二胡、笛子等64件乐器;他不用唱本,在台上张嘴就能说、开口就能唱。这位“超人”便是湖南单人锣鼓说唱的省级代表性传承人李迪辉。可以说哪里有他,哪里就有欢声笑语,观众会不由得被他眼花缭乱的演奏,活灵活现的说唱所打动和吸引。

从小就爱吹打乐

李迪辉,1947年生于湖南省华容县北景港镇。其父李焕章是当地有名的打鼓高手,每当有人来家里学打锣鼓,李迪

辉都会在一边偷偷地学。第二天,他便把左邻右舍的小朋友召集到家里,拿着锅盖、脸盆当锣鼓敲。为此,李迪辉不用挨过父亲多少次打骂。他6岁那年春节,邻村搭台唱戏,村里人便邀他上台唱一曲。初生牛犊不怕虎,李迪辉不慌不忙、有板有眼地唱起来,越唱越来劲,引得台下一阵轰动。李迪辉就这样成了当地的小名人,赢得“六岁红”的美誉。

1957年,著名花鼓戏大师何冬回华容老家劳动改造。李迪辉连忙上门拜师学艺,得到师父真传,奠定了扎实的艺术功底。后来他先后在花鼓戏剧

团、皮影队、曲艺团干过多年,多个剧种的艺术养分滋润了他,造就了他吹拉弹唱的多样才干。1968年县里召开新兵入伍欢送会,他表演的单人锣鼓说唱,把师父教给他的技艺发挥得淋漓尽致,从此只要县里有活动,都少不了他的表演。

神奇的锣鼓机器

单人锣鼓说唱形式起源于皮影戏中的“一人锣鼓伴唱”,湖南叫做“一把抓”,在鄂南湘北一带广为流传。单人锣鼓起初只有锣鼓、钗等几件简单的打击乐器,表演时只需演员用脚等部位触及即可,显得有些单调。

1975年湖南举办全省文艺调演时,李迪辉把单人锣鼓加以改进,乐器增加到30余种,让评委、观众啧啧称奇。湖南省文化局在组建湖南省曲艺团时,还特别将他调来省里成为了骨干之一。从那以后他更加沉迷于单人锣鼓,全身心地投入到这门艺术的研究中。他不想让单人锣鼓流于技巧表演,而是要让技巧为内容服务。

每次说起1987年随湖南民间歌舞团赴波兰参加扎科潘内山区民间国际文艺竞赛,李迪辉总是十分得意。当时到了节目走台环节,组委会提出按照规定参赛团体必须用现场乐队伴奏而不能用录音带,否则只能作为场外表演而不能进入比赛。可临时要到哪里去找

乐队呢?正在大家十分焦急之际,有人提出干脆请李迪辉用单人锣鼓伴奏。而这一尝试让舞台效果绝佳,跳苗族舞蹈,李迪辉便吹芦笙;跳土家族摆手舞,他就吹唢呐。这种以一当十,出人入化的表演伴奏,令在场的各国评委、观众大开眼界。单人锣鼓表演也被外国朋友誉为“神奇的锣鼓机器”。

创新乐器 精进说唱

李迪辉善于钻研与创新,动手能力也强,今天这里加一面鼓,明天那里加一个锣,不断地进行调试。在他精心的设计制作下,1983年一架神奇的锣鼓音乐机器呈现在观众面前:不锈钢制成的扇形组合折叠锣鼓架上巧妙地安装了15件锣鼓、12面定音鼓以及大川钹、二胡、唢呐、笛子等十几件乐器。他还与时俱进,增加了电子琴、电声效果等,使乐器的音色更加丰富完美。锣鼓架子是李迪辉自己设计的,从木质到铝材、不锈钢制品都有。李迪辉笑称自己是车工、铁匠。架子上好多乐器市面上是买不到的,都要靠他亲手制作改良。每次演出完,总会有观众好奇地围着李迪辉的锣鼓架子里外瞧个明白。

李迪辉在不断改进乐器的同时,在说唱方面也是博采众长。活泼的花鼓小调、诙谐的相声艺术、粗犷的湘北大鼓、高昂的湘湖高腔,他都采取拿来主义,为我所用,融会贯通。他拜长沙弹词艺人彭延昆为师,彭老逢人便夸这个得意门生聪明。近年来,李迪辉自编自演了《花灯》、《王老信赶场》、《半日夫妻》等曲艺节目,多次在国内外赛事中获奖。在他的努力下,单人锣鼓说唱成为了一种别具一格、富有湖湘特色的艺术表现形式。

李迪辉的演出激情飞扬