

架一座桥,让手艺新生

本报记者 王学思

在现代不锈钢坐椅的设计中能嗅到传统竹编工艺的气息,在个性化十足的台历、笔记本中偶遇剪纸雕镂工艺的运用……在前不久刚刚闭幕的第五届中国成都国际非遗节中,人们在惊叹于美轮美奂的非遗作品的同时,这些设计也着实刷新了大家对传统手工艺的认知。如今,越来越多的企业和设计师积极地加入到传统手工艺的保护和发展中,为手工艺的振兴带来了一股清新之风。

从传统中寻找灵感,用设计演绎传承

集设计、生产、销售为一体的北京木真了时装有限公司多年来一直专注于中式服饰的设计与生产,近年来他们开始尝试将苏绣融入服饰设计,推出的新品赢得了市场的极大欢迎。在其执行总经理梁枫看来,这种联姻不仅破解了企业产品设计的瓶颈,而且也让苏绣走进了更多人的生活。

“我们与苏绣传承人的合作可以称得上是一拍即合,设计师从中获取了灵感,传承人也因此拓展了其作品的呈现方式。通过这种跨界的交流和对话,让苏绣不再只是一种静态的观赏艺术,而是成为人们日常生活的生动点缀。”梁枫说。从这种跨界合作中尝到甜头的木真了,目前还在计划与湘绣传承人建立进一步的合作,联手打造棉麻系列产品。

非遗保护为艺术创造和艺术设计开辟了广阔的天地,艺术家和设计师们也在非遗这片珍贵沃土上寻找到了无限的创作灵感和元素。然而,手艺新生的力量不止于此。

3年前,当设计师盖宏睿初到西藏林芝时,当地的手工艺人还穿着用化纤材料制作的传统服饰,从事着与当地文化无关的工艺品制作,传统技艺濒临失传、化学染料对环境的破坏种种问题让人忧心。在3年多的时间里,经过林芝天上文化创意有限公司和林芝市政府相关部门的共同努力,如今,他们不仅继承和发展了珞巴族服饰、朗县藏香等传统工艺,而且破解了许多技术难题,实现了部分手工艺产品与市场的成功对接。当地百姓也从中获得了极大的实惠,在林芝,越来越

越多的妇女参与到珞鲁纺织加工项目中,除了日常的耕种、放牧收入外,她们每月平均还能获得3000多元的额外收入。

架起桥梁,让对接更顺畅

传承人专注于传统工艺,设计师则精通于如何使其与现代对接,然而,这种“配对”在实际操作过程中也并非一帆风顺。

北京中关村时尚产业创新园总经理王琪说:“在当下,传统手工艺资源和设计企业之间的信息不对称,往往制约了这种交流与合作。多数情况下,传承人和企业间的合作依靠的是熟人介绍。虽然两者都有合作意愿,但他们中间总是隔着一层纱。因此,构建并完善一种公开、畅通的合作平台和机制是实现二者有效对接、优势互补的重要保障。”

去年,杨设计顾问公司与江苏苏州市文广新局合作启动了“新手工艺”项目。在对云南保山地区传统手工艺的采集和发掘过程中,“杨设计”苏州分公司运营总监王曾清发现,相比上了年纪的老手艺人,那些文化程度较高的年轻传承人群与设计师沟通起来会更为顺畅,因为他们的接受程度和理解力更强。但是,由于当地传统手工艺产品的附加值过低,现在除了一些老手艺人还在坚守,多数年轻人选择了外出打工,手工艺的传承面临挑战。

针对我国当下部分传统手工艺者的设计创新能力不高,民族特色知名品牌缺失,行业整体实力和市场竞争力不足等问题,今年文化部启动了“中国非物质文化遗产传承人研修研习培训计划”。暑期,文化部已在全国18所高校组织了研修和培训的试点工作,取得了非常好的效果。日前,文化部非遗司相关负责人表示,接下来文化部还计划组织非遗传承人群进入企业进行研习试点,促进传承人群与设计师的跨界交流,从而实现双方的相互启发、拓展创新发展的新思路。

此外,文化部还将鼓励对手工艺有兴趣的企业和高校到18个国家级文化生态保护实验区和其他西部民族

地区设立工作站,与所在地建立一种长期的合作关系,开发相关的衍生品,提高设计制作水平和产品品质。

设立文化实验室,解决技术瓶颈

在手工艺与设计对接的过程中,一些关键技术瓶颈往往也会给设计师和传承人“泼上一盆冷水”。

对此,盖宏睿深有体会,因为在林芝纺织项目启动之初,重重困难摆在眼前:林芝本地的绵羊不仅数量有限,而且所产的羊毛手感不是很柔软,不适合做产品开发。而从内地输送相关原材料,不但会加大成本,还会让产品失去藏区特色;若沿用过去用红果子、核桃皮等做染料的土法染色技术,又无法保证染色质量,而使用化学染料也是盖宏睿坚决不允许的,因为对林芝的环境来说将会是灾难性的。

“如果连毛线和染料问题都无法解决,何谈创新与设计?”经过持续不断的四处搜寻,盖宏睿终于在藏区找到了经过技术处理后可供使用的羊毛,同时在当地染色技师的反复实验后,在低沸点环境下控制纯植物的活性染料色温和色彩的难题终于也得到了解决。

“在林芝我们构建起了一个染整实验室,这是比设计了多少产品还让我骄傲的事。发展民族手工艺并不缺少有能力的设计师,只是许多时候设计师的设计只能停留在草稿上,因为他们背后缺少一个真正的、能为他们解决相关技术难题的实验室。”盖宏睿说,许多设计是需要材料学家和设计师通力完成的。

对此,梁枫十分赞同:“我们的很多研发工作是与浙江的一家面料公司合作完成的,其实这样的研发在行业内是很难实现的,因为每一次实验背后都需要承担相当大的成本。我们很幸运的是合作公司的老板是化学出身,对于新面料的研制很有兴趣。”

非遗司的相关负责人表示,文化部日后将鼓励和扶持企业和高校申请设立文化部的重点文化实验室,解决非遗产品研发过程中涉及的一些关键技术问题,鼓励更多的机构致力于提高传统工艺的科学研究。

林芝妇女围上经过重新设计的珞鲁围巾

创新设计的苏绣系列屏风

讲 述

钱小萍的锦样人生

姚付祥

岁月的艰辛刻画在她的脸上,花白的头发无声地诉说着她的执著追求。对于年近八旬的宋锦织造技艺国家级代表性传承人钱小萍来说,她为苏州丝绸、苏州宋锦付出得太多,但无怨无悔。

挑战自我,把不可能变成可能

钱小萍1939年出生于江苏武进,1957年进入苏州丝绸试样厂工作,先后任组长、副厂长、高级工程师等职,曾获全国丝绸行业终身成就奖。钱小萍的一生具有传奇色彩,她一生所成就的几项事业,在一般人看来几乎是不可能完成的任务。

一提起丝绸,人们更多地会把它与服饰、日用品联

系在一起,但钱小萍却把它运用到人造血管研制当中。1958年,她与上海胸科医院合作,研制成功第一代人造血管——机织涤纶人造血管。以她为主研制成功的第二代人造血管——机织涤纶毛线型人造血管,被专家鉴定为“理想的血管代用品”,1983年获国家发明三等奖。这一产品的成功研制,远远超出了人们对丝织的理解和想象。

作为知名的丝绸专家,钱小萍常常参加国内外丝织行业交流会。在法国、日本等地,她看到这些国家均建有丝绸博物馆,展出的几乎都是出自中国的丝绸,她内心十分焦灼。从此,建一座丝绸博物馆,成了她的头等大事。

1984年,在苏州市政协七届二次会议上,钱小萍提交了创建苏州丝绸博物馆的提案。她不仅利用各种机会为建博物馆奔走,还为筹措资金四处化缘。一些丝绸企业的厂长听说她要办博物馆,纷纷慷慨解囊。1991年,中国第一座丝绸专业博物馆——苏州丝绸博物馆建成开馆。

钱小萍所做的不可思议的事情还有很多,如挖掘历代宋锦织品,特别是成功研制清乾隆时期的重锦《彩织西方极乐世界图轴》,创新制作宋锦唐卡,参与2014年北京APEC会议各国领导人“新中装”设计……

研究创造,复制历代宋锦纹样

在十四大类丝织品中,锦的结构最为复杂,工艺最为精湛。宋锦是在唐代蜀锦的基础上发展起来的,盛行于宋代,主要产地在苏州,故又称“苏州宋锦”,与四川蜀锦、南京云锦,并称为中国三大名锦。宋锦色泽华丽,图案精致,质地坚柔,宋时主要应用于宫廷服饰及书画装裱。

历史上,苏州作为全国丝织业的中心,官办、民办产销两旺。遗憾的是,到了20世纪90年代,在全国丝绸行业萎缩、改制的大环境下,苏州织锦厂等先后停产、倒闭……更为严重的是,宋锦珍贵的技术档案和资料散失,技术人员流失严重。面对如此状况,钱小萍看在眼里,急在心里。如何保护宋锦,成了她挥之不去的心结。

在筹建丝绸博物馆的同时,钱小萍就想方设法收集、仿制各式织机,最终在博物馆呈现展示的织机有手

织机、云锦织机、漳缎织机、斜织机、竹笼机、腰机等多种。1995年,钱小萍成立了“中国丝绸织绣文物复制中心”,与国家博物馆、新疆博物馆等单位合作,先后成功复制了先秦、两汉等时期的珍贵丝绸文物20余件,分别获得国家文物局科技进步三等奖和一等奖,还研究复制了濒临失传的苏州宋锦纹样。

钱小萍所复制的丝绸、宋锦纹样,大多数没有实物参照,她更多是依照图片来进行研究,分析其材料、结构组织、织造工艺。每一个纹样,她都会绘制出详尽的组织结构图、织造意图图 etc 设计样稿。在钱小萍的家里、工作室里都堆放着一摞摞的档案袋,一个档案袋就是一个纹样的设计图稿。几十年来,这样的档案袋已不计其数。其中,代表钱小萍最高成就的作品,非《彩织西方极乐世界图轴》莫属。

《彩织西方极乐世界图轴》是清乾隆时期由苏州织造府专门织制的贡品,现藏于北京故宫博物院。该作品尺幅较大,殿宇亭台、奇花异鸟、菩萨像充盈画面,色彩丰富,织纹细腻,富丽堂皇,堪称稀世珍宝。经过6年的不懈努力,钱小萍与南京云锦研究所技术人员合作将这件巨作呈现在人们眼前。

退而不休,传承光大宋锦

苏州丝绸博物馆后院有一座二层小楼,门口挂着“钱小萍宋锦织造技艺大师工作室”和“钱小萍古丝绸复制研究所”两块牌子。2005年,钱小萍退休后,她就把全部精力放在了工作室,专心研究古丝绸工艺。她觉得自己做了一辈子丝绸研究,生活中已经离不开丝绸,一天不摸,自己就像丢了魂似的。

钱小萍说,她停不下来。复制的古纹样需要到现场把关,主编的书稿一部接着一部,每篇文章都要认真审读。近几年来,钱小萍先后主编了《中国传统工艺全集——丝绸织染》、《中国宋锦》等专著,为丝绸业的理论研究增添了厚重的一笔……钱小萍翻看着《中国宋锦》欣慰地说,若干年后,凭着这本书,人们就可以复制各式织机,知道如何穿综,如何抛梭,如何挑花……

秀美、古朴、高雅,这是钱小萍眼中的宋锦。而钱小萍的一生又何尝不像这宋锦一样,含蓄,不张扬,却又时时散发着夺目的光彩。

各 地

9月26日,由清华大学中国礼学研究中心和香港嘉礼堂联合主办的周代乡射礼复原表演在北京孔庙大成殿广场举行。作为第五届北京孔庙国学文化节的一项重要活动,来自清华大学礼射研习会的同学们为观众如实再现了周代乡射礼的礼容之雅。乡射礼是古代中国各地每年都要举行的礼仪盛会,它盛行于周代,消歇于清,绵延数千载并远播海外。此次乡射礼的复原表演主要演习了乡射礼的核心仪节“三番射”。演出期间,清华大学中国礼学研究中心主任彭林为观众做了全程的仪节解读。 张卓嫣 摄影报道

专家研讨“用设计的力量保护非遗”

本报讯 (记者王学思)9月25日,由雅昌艺术网旗下跨界平台ARTPLUS联合北京大学光华管理学院艺术与管理研究中心、北京国际设计周等共同发起的非遗论坛“用设计的力量保护非遗公益项目”在北大举办,有关设计师、企业家、收藏家代表等与会,大家就如何用设计的力量让非遗活在当下等展开讨论。

北京国际设计周组委会办公室副主任曾辉认为,在学科体系上应构建一个区别于传统工艺美术体系的手工艺设计学科体系,让设计为传统手工艺的现代化转化提供指引,让乡村中掌握手工艺的村民能就地生产、维持生计,带动手工艺领域的整体提升和经济提升。

中国手工坊总经理山月认为,让非遗走进人们的生活需要各方力量的通力配合,政府和社会组织要在前端负责非遗的收集、记录、整理和传播工作,让更多的人了解非遗;传承人 and 设计师也需要相互配合,通过设计研发制作出符合现代人审美的产品;企业的任务则是开辟后端的商业模式,让优秀的非遗产品不只是停留在展品或样品层面,而是通过商业模式的合理构建,使非遗产品真正走到人们身边。

ARTPLUS始创于2014年底,平台自成立以来,致力于艺术家与非遗传承人“一对一”的深度合作,推出了“百无禁忌”新春大礼包、“父爱如山”景德镇碗碟等文创产品。

首届西津渡民俗文化周镇江开幕

本报讯 (记者夏天)9月26日,由江苏省镇江市人民政府主办、镇江市文广新局等承办的“穿越千年的古街,魂牵梦萦的乡愁——首届西津渡民俗文化周”在镇江西津渡老码头文化园区开幕。

此次文化周上,主办方以图片展览、技艺展示和现场展演等形式集中展示了镇江的81个非遗项目,其中包括梅庵琴派古琴艺术、镇江恒顺香醋酿制技艺等9个国家级项目,南乡田歌、扬中竹编等22个省级项目。来自

江苏科技大学的同学们还身着传统服饰,为现场民众带来了“祭月仪式”表演。因为“月属阴”,所以参加表演的都是女性,她们虔诚地对月亮奉香三拜,许下美好心愿。

镇江市非遗保护中心主任周明磊说:“西津渡是镇江有名的休闲旅游区,更是一条文化古街。我们把首届民俗文化周放在这里举行,可以让民众在休闲中自然而然地接受传统文化的熏陶。”本次活动将持续至10月6日。

9月26日,由北京市东城区文化委员会、东城区城市建设管理委员会联合主办的“2015中秋钟鼓楼诗会”在北京钟鼓楼文化广场举行。东城区文化志愿者、著名表演艺术家、社区群众等同台诵读古典名篇和新人佳作。100名外来务工人员代表以及街道社区的群众代表等观看了当天的诗会演出。图为东城区史家小学的学生们在朗诵《春江花月夜》。 本报记者 王学思/文 卢旭/摄

河北非遗图典第四辑出版

本报讯 近日,由河北省非遗保护中心编印的《河北省非物质文化遗产图典》(第四辑)由河北美术出版社正式出版发行。

该书编纂历时近10个月,共收录了第五批河北省级非遗项目137项,包含民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统美术、民俗等类别,客观介绍了各项目的地理位置、历史渊源、传承情况、技艺特点、表现形式、存续现状等,全书近20万字,融学术性、知识

性、文献性和艺术性为一体,图文并茂,是河北非遗保护工作的又一重要阶段性成果。

近年来,在河北省文化厅领导下,河北省非遗保护中心积极开展抢救性记录整理工作,推出了一批图书、光盘等保护成果。目前,对非遗项目和代表性传承人的数字化抢救记录、口述史记录、理论研究等工作也在有条不紊地开展,系列成果将陆续出版。(毛 砚)

第八届河洛大鼓曲艺节举办

本报讯 (驻河南记者张莹莹)近日,“华夏文明 根在河洛”第八届河洛大鼓曲艺节在河南省伊川县举行。

该活动由河南洛阳市文广新局、洛阳市非遗保护中心等共同主办,旨在通过曲艺节,提高河洛大鼓的知名度,让更多的人了解这一宝贵的非遗项目,同时为河洛大鼓传

承人提供展示与交流的机会。

河洛大鼓是洛阳市首批入选国家级非遗名录的项目。它主要以说、唱等表现手段叙述故事、塑造人物,具有很高的历史和文化价值。从2008年起,洛阳市非遗保护中心开始举办洛阳市河洛大鼓曲艺节,至今已在偃师、宜阳等地成功举办7届。

工作中的钱小萍