

夯实传承根基 为传统工艺振兴插上时代和产业翅膀

2018年5月3日、4日,近200名学员返回母校,参加“跨界创新:非遗传承对话会”并合影留念。

“我们愿意与各位学员合作,把陕西的非遗项目设计成新的网络表情包,推广传播中华优秀传统文化。”曾凭借着把国家级非遗项目凤翔泥塑做成表情包而备受追捧的法国姑娘美珊日前来到陕西师范大学长安校区,并为非遗传承人研培计划陕西师范大学文学院历届培训班的200余名学员带来了非遗“时尚再加工”的合作及宣传方案。

“我们希望开发一些具有本地特色,能够诠释当地文化内涵又不失现代感、时代感的文化产品,愿与各位传承人通过‘设计+生产’的方式在包括泥塑、刺绣、皮影等项目在内的多个领域开展合作。”与美珊一样,陕西新画幅旅游传媒有限公司负责人周骏也把合作的橄榄枝抛向普遍不善言辞的非遗传承人。

5月3日、4日原本是非遗传承人研培计划陕西师范大学第八期(面花)培训班举办结业仪式、第九期(木版年画)培训班开班的日子,没想到历届培训班约一半的毕业学员集体重返母校。陕西师范大学文学院在非遗研培方面推出了新举措,一场名为“跨界创新:非遗传承对话会”的双向交流活动在此举办,于是有了包括美珊、周骏在内的10多位企业界代表受邀出席,有了陕西省文化厅相关部门及各地市文广局非遗部门负责同志的现场参与,更有了将短期培训化为终身服务的生动实践,以及让非遗传承与时代、产业密切结合的坚实桥梁……

第八期(面花)培训班学员在西安市高新区第二小学与孩子互动交流。

秦毅

转益多师学到“师傅所不能教”

“我有幸参加了第六期(面花)培训班,在陕师大文学院的学习让我受益匪浅。专家、教授和老师们的精彩讲解和案例分析让我茅塞顿开。”非遗传承人研培计划陕师大第六期(面花)培训班学员王转霞如是说。“去年在陕师大文学院的学习使我大开眼界,所学到的已然为我发展‘靖边皮影’打下坚实基础。”靖边皮影传承人、皮影培训班学员方志亮说。

中国非物质文化遗产传承人研培计划是我国非遗保护事业的一项基础性、战略性工作,已经写入《中国传统工艺振兴计划》和《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》。该计划于2015年由原文化部联合教育部共同启动,2016年确定了包括清华大学、同济大学、中国科学技术大学等在内的首批参与高校,陕西师范大学是首批参与高校之一,也是当时陕西唯一参与高校。

陕西师范大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设大学,文学院的汉语言文学学科入选国家“世界一流学科”建设之列。陕西师范大学副校长、非遗传承人研培计划项目领导小组组长党怀兴表示,党的十九大报告指出,要加强文物保护利用和文化遗产保护传承。非遗传承人研培计划是陕师大服务社会的重要窗口。在历次研培中,学校始终坚持“强基础、增素养、拓眼界”的目标,围绕传统工艺的保护传承与创新发展,精心凝练课程、聘请业界资深专家和实践经验丰富的非遗传承人授课,注重理论与实践相结合,课堂教学、参观学习、展示交流并举,帮助大家提高创作实践水平和技艺传承能力,以更好地将传统民间艺术带进现代生活。

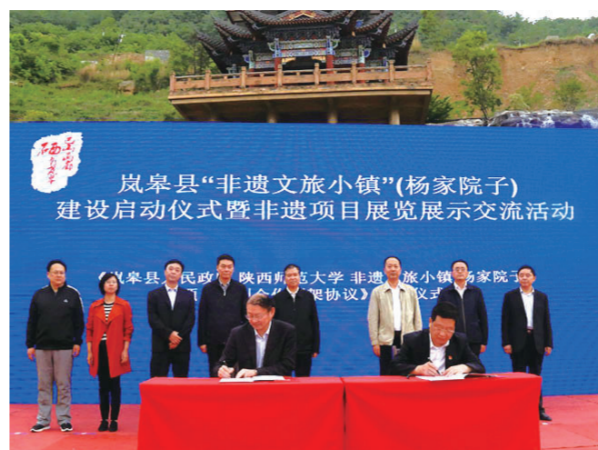
陕西师范大学非遗传承人研培计划由该校文学院牵头,校党委宣传部、美术学院、国际商学院等部门和院系协助实施。截至2018年5月,陕西师范大学与陕西省文化厅密切合作,已举办了9期培训班,涉及剪纸、刺绣、泥塑、面花、皮影、木版年画等多个国家级非遗项目,400多名学员培训合格,已经顺利拿到结业证书。

“在快速发展的工业化和城市化进程中,非遗的自发性传承面临的困难增多,现有传承人队伍老龄化问题突出,传承断层现象愈发严重,单纯口传心授的师徒传承或家族传承已经不能适应现有年轻群体的学习和生活方式。”陕西师范大学文学院党委书记、研培计划项目主持人孙清潮表示,研培计划就是着眼于完善传承链条、提高传承能力、增强传承后劲的一个新举措。陕师大聘请校内优秀教师,邀请省内高校和科研机构的知名专家、国家级和省部级非遗传承人组成教师团队,形成了包括通识课、专业课、实训课、考察交流、展示展演等在内的教学体系,帮助传承人提高文化艺术素养、审美能力、创新能力,在秉承传统、不失其本的基础上,提高中国传统工艺的设计、制作及衍生品开发水平,促进传统工艺走进现代生活,促进传统工艺振兴。

“教师傅所不教,教师傅所不能教,师傅能教的由师傅教。”这是研培计划依托高校开展系统化教学的一大特色。除了手工艺传承外,更是将非遗保护理论、中国传统文化、审美文化及美术基础、原材料知识、相关非遗项目的案例分析和专题鉴赏等全方位地传递给广大学员。“通过学习,明确了中国传统图案纹饰的基本概念,了解了丰富多样的中国传统图案纹饰的表现形式与艺术特征,理解了传统民间文化与传统图案纹饰的关系。”剪纸培训班学员高小连在谈到自己对《中国传统图案纹饰》课程的感受时说。

授课是教学工作的重中之重。为此,陕师大从多个方面吸纳人才,组成了研培计划教学团队。除来自校内文学院、美术学院、国际商学院等相关院系的教授外,还有来自中国社会科学院、中国工艺美术协会、南京大学、陕西省艺术馆、西安美术学院、西安工程大学等高校和科研机构的知名专家,以及汪天稳、胡新明、邵立平、姚惠芬、张漪漫等国家级工艺美术大师、国家级和省部级非遗传承人。

陕师大文学院在培训中采取了多种创新性的教学方法,除深入凤翔县、千阳县、澄城县、黄陵县、华县等相关非遗项目流布地区进行考察交流和现场教学外,所采取的课堂点评、故事演讲、传承人(学

2018年4月28日,陕师大与岚皋县政府签署“非遗文旅小镇”建设协议,将为非遗传承人提供更多创新创业的机会。

员)讲传承、创新创业分享会等特色教学法,直观贴切、生动活泼。据悉,学员入学前,学校会要求他们提交自己的代表作品,供教师上课点评和学员相互交流使用,以便学员更加客观地认识自我,明确努力方向。到结业展览时,再与结业作品进行对照,让学员清楚进步与差距。此外,学员要提交自己的从艺故事,介绍自己的艺术人生、家乡的民俗风情;入学后,相关演讲活动在增进学员间相互了解的同时,也激发了他们的创作激情,增强了自信。

“大部分非遗传承人生活在农村,技艺精湛,但文化素养相对欠缺,通过研培计划培训后,基本文化素养、艺术素养、眼界都得到不同程度的提高,特别是激发了他们创新、创造的活力,增强了他们创新、创造的意识。”陕西省文化厅副厅长顾劲松表示,通过跟踪发现,培训效果已经显现,这更加证明研培计划的必要性。与此同时,跨界对话将非遗传承人、政府官员、学者、企业家、媒体多方聚集到一起,通过“碰撞”为陕西非遗传承和发展探索拓宽发展之路。

“陕西师范大学秉承活态传承的先进理念,汇聚校内外优质的学术资源与教学资源,帮助传承人增强传承实践能力,达到增长学识、开阔眼界、提高技艺、增强自信心和可持续发展能力之目的,推动非物质文化遗产的创新性发展和创造性转化。”陕师大校长游旭群在出席剪纸培训班开班仪式时如是说。

系统培训激发创作灵感、打开创新之路

“绝对可以用‘眼界大开’这四个字来形容。”谈到2016年在陕师大参加剪纸培训班的感受,学员肖瑛这样形容。她介绍,自己与一帮残疾人姐妹于2014年成立了西安市莲湖区残疾人剪纸艺术工作室,当地残联为她们无偿提供了场地,但一直无缘接受系统教学和高人指点。非遗传承人研培计划让自己及姐妹成为了培训的受益者。从陕师大培训结业后,她们把所学运用到剪纸创作的提升和设计观念创新方面,新作品多次在相关的文化交流活动中受到好评,还带着作品到日本参加文化活动,进一步开阔了眼界。与此同时,随着知名度的提升,姐妹们的收入也有所增加。如今,她们正在利用位于西安市区的区位优势,开展针对残疾人的免费培训活动,帮助他们树立自信,融入社会。

谈到各自参加过的研培计划培训班,众多学员不自觉地打开了话匣子……

“可以说,培训让我脑洞大开,帮扶和支持推着我去。谁会想到,我一个农家妇女竟会有机会凭着自己一点点的刺绣技艺走出乡村,走上展会,走到世界的面前……”说到这里,54岁的武麦花眼圈发红、激动不已。在两三年时间里,她以陕西澄城县一名普通绣娘身份走进清华大学接受培训,后又成为研培计划陕西师范大学刺绣培训班的学员。凭借着自身20多年开缝铺打下的基础,在众多老师多方面的指导下,武麦花接触到更新、更系统的创新思维和知识,不但完成了对陕西澄城刺绣的实用化、时尚化创新,而且让她发现了全新的自己。

“武麦花是刺绣培训班的优秀学员代表,也是研培计划中成长较快、发展较好的一位。”5月4日,当武麦花与200多位历届学员分享完自己的非遗故事后,孙清潮这样评价,并指出企业的介入助力了武麦花的产品设计与开发。“陕师大永远是各位的强力后盾,只要你们有好的作品,有好的构思,我们无条件为大家提供帮助,帮助大家上展会、为大家牵线搭桥寻找合作企业。”孙清潮如是说。

第七期(皮影)培训班结业仪式上,学员们正在表演皮影戏。

“我正在把王贵和李香香的故事搬上皮影戏的舞台。”从雕刻皮影到全方位展示皮影文化,方志亮的步伐愈加矫健。就在陕师大的培训结束后不久,备受鼓舞的方志亮成立了一家皮影艺术团,开始用皮影艺术展示信天游等陕北文化。“这台需要10多位皮影艺人参与的皮影剧即将首演。”方志亮说:“除了各地巡演外,我一定要把它送到母校——陕师大进行汇报演出。”

“我们是一家制作音乐、影视作品为主要业务的公司,我们愿为各位传承人、手艺人提供纪录片拍摄、微电影制作等宣传推广服务。”延安山丹丹文化艺术发展有限公司办公室主任张学理在“跨界创新:非遗传承对话会”上如是说。

为了更好地服务广大学员,陕西师范大学在非遗研培方面又推出新举措,5月3日至4日,由陕西省文化厅、陕西师范大学主办,陕西省文化厅非遗处、陕师大文学院等承办的“跨界创新:非遗传承对话会”举办、影视、动漫、设计、出版、旅游、电商等众多业界精英和专家学者被请到会场,一同聆听学员们在非遗传承、创新创业等方面的成就和建议,并围绕新时代非遗的创造性转化和创新性发展进行互动交流。

第五期(泥塑)培训班课堂上,修建桥老师在点评学员作品。

第一期(剪纸)培训班学员考察安塞剪纸,陈山桥老师为学员现场授课。

“酒香也怕巷子深。非遗的传承和发展离不开现代化传媒的支持。”孙清潮表示,陕师大将把取得一定成就、有潜力的学员推荐给合作企业及相关机构,也希望大家勇于把自身的探索和想法展示出来。

陕师大非遗传承人研培计划依托挂靠该校文学院的两个省级科研机构实施,即陕西文化资源开发协同创新中心(陕西省教育厅设立)、陕西省非物质文化遗产研究基地(陕西省文化厅设立)。根据文化和旅游部、教育部、人力资源社会保障部联合发布的《中国非物质文化遗产传承人研培计划实施方案(2018—2020)》,未来3年,将有100所本科高校、职业院校、科研机构等相关单位参与其中,年均参与研培人数约2万人次。

党怀兴表示,对话会让非遗的创造性转化、创新性发展有更多点子、更多抓手。通过专家、学者、企业的指导,更好地解决广大学员在就业创业中的困惑。

开拓老手艺脱贫致富的新路径

“参训后更加明确自己的从业目标,将传承、传授剪纸技艺作为首要工作任务,积极为社区和妇女社团、老年大学、中小学等传授剪纸技艺及文化,每年传承培训达2000余人次,为弘扬优秀传统文化不懈努力。”这是研培计划陕师大剪纸培训班学员田亚莉近两年的工作写照。非遗不仅是一项传统技艺,对于无数个从业者来说,还是一份喜好,是带动致富的新路径。

以田亚莉为例,她在传承、传授剪纸技艺的同时,积极带动周围人创业就业,尤其以贫困人员为主要对象,目前带动创业人员500余人,人均年收入1万余元。2017年田亚莉创办的铜川市宜君民间艺术研究院被陕西省文化厅评为陕西省非物质文化遗产生产性保护示范基地,同时荣获陕西省文化厅、陕西省扶贫开发办公室颁发的“文化助力扶贫示范基地”称号。

“我没有其他工作,皮影就是我的事业。”阎良雕刻技艺传承人熊连生是一位“80后”,更是一位通过创新用老手艺开拓事业的实干家。经过在陕师大的学习,熊连生的视野被打开,进一步增强了从事皮影艺术的信心。就在今年5月,他的关中道文化礼品有限公司注册成立,将进一步通过皮影及相关非遗产品的创新设计及生产,实现事业与产业的双丰收。

不久前当选陕西省人大代表的武燕是一位通过“神剪”带动一方致富的优秀学员。几年来,武燕及其武燕民间文化传承发展有限公司积极为乡村妇联及乡镇举办的剪纸培训助力,并开设免费培训班,为乡村贫困妇女无偿传授剪纸技艺。与此同时,她还把剪纸文化带进了校园,义务为绥德中学、绥德实验中学、绥师附小等学校的学生教授剪纸课程,受到孩子们的一致欢迎。

同样,凭着对刺绣的热爱和对先辈们非凡智慧、精湛技艺的崇敬,王春莉辞去公职到西安创业,几年间将一个不足20平方米经营绣品的小店面,扩大到今天占地400多平方米,集生产、营销于一体的企业。她的陕西匠心工艺品非物质文化遗产传承有限公司与澄城、大荔、合阳等十几个县的合作建立了稳定的合作关系,惠及西安以及旬邑、千阳、靖边等地的300多名传承人。

“我们班上的一半学员都被我调动起来了,为我的合作社供货,大家一起做大、做强刺绣产业。”宝鸡凤翔镇镇的段爱萍如是说。爱萍刺绣专业合作社把广大绣娘团结起来,用品质开拓市场,带动农村富余劳动力和残疾人就业,合作社一年的效益超过100万元。合作社以手工刺绣、机绣以及民间绘画和工艺品制作为主,让广大农村妇女的技能得以施展,搭建起家门口脱贫致富的平台。据统计,仅刺绣一项,就为当地从事手工刺绣的妇女创造2万元至5万元的年收入。

在非遗传承人研培计划陕西师范大学历届培训班上,不少学员同时兼有小微企业研发人员,家庭手工作坊或手工合作社、企业公司经营者的身份,这也使得培训成果可以直接转化为产业效益,并带动更多的人参与其中,成为脱贫致富的有效手段。

与此同时,陕师大文学院积极把非遗的民生价值探索发挥出来,促进非遗和旅游的深度融合,促进研培计划与扶贫项目有效对接,为学员提供更多的就业创业机会。作为陕西首家以非物质文化遗产为主题的特色小镇,由陕师大牵头策划的扶持安康市岚皋县的文化旅游重点项目——“非遗文旅小镇”(杨家院子)于4月28日启动建设,这也是文学院牵头策划的扶贫项目。当天,陕西师大党委书记程光旭和岚皋县委书记周康成共同签署了校地合作建设“非遗文旅小镇”(杨家院子)的合作协议。程光旭表示,陕师大将充分利用自身的特色学科优势以及研培计划的资源优势,把这个特色小镇建设成为学校科研成果的转化基地、教育教学的实践基地、扶贫成果的展示基地和研培计划历届学员的创新创业基地,以实际行动助力脱贫攻坚、服务乡村振兴。

目前,不少非遗传承人及民间手工艺人的综合文化修养和设计创新能力不高,市场意识缺乏,迫切需要系统的培训,以及长期有助于自身成长的跟踪式服务。“经过培训,他们增长了学识,开阔了眼界,提高了技艺,更增强了他们自身的可持续发展能力,一些学员成了当地非遗传承的带头人。”孙清潮表示,研培计划不仅提升了他们的技艺,更拓宽了他们与外界的接触面,使他们迎来了创新创业的新机遇,让他们站在时代前沿更加自觉地传承和发扬优秀传统文化。

陕师大文学院院长、“长江学者”张新科表示,学院将充分利用非遗传承人研培计划的资源优势,凝练学院的人才培养特色,在学院成立面向学生的非遗项目传习所,设立传承项目实践工作坊,围绕传承项目开展国内外交流和科学研究,辐射和带动周边中小学和社区开展非遗普及教育活动,进一步弘扬中华优秀传统文化。

第二期(刺绣)培训班学员在千阳县某绣品店体验儿时乐趣。