

为非遗注入青春力量

融入现代生活 非遗正青春

■ 记者 刘桂芳 张帆

代生活——非遗正青春。
火气生动画诠释着今年文化与自然遗产日非遗宣传展示活动的主题:“融入现代生活”。
发祥麻花旗舰店内,年画聚宝盆联名礼盒成为抢手货……天津大街小巷的烟火文化街泥人张店铺里,冰箱贴、盖章册、书签等文创产品赢得人们喜爱;杨柳青古镇的画坊里,游客们拓印卡通蛇年画,感受木版年画的魅力;

青年传承人的培养,是破解“老龄化”“后继无人”等传承危机的核心路径,也是推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的关键。杨柳青画社“老版复生”项目,让青年传承人得到历练和成长。

■ “老版复生”,练真功

《吉庆有余》设色大胆、《二八登科》疏朗淡雅、《鱼龙变化》生动传神、《八百千秋》线条柔和、《二甲传胪》华丽精美、《富贵有余》喜庆吉祥……作为杨柳青画社“老版复生”项目推出的首批成果,这些年画作品展现了青年传承人在遵循传统工艺标准的同时,大胆融入当代审美的创新探索,让古老的非遗技艺焕发时代生机。

“‘老版复生’是一次锻炼队伍、培养人才的绝佳实践。”天津杨柳青画社副社长杨文说,“它将社藏古版资源规划成符合市场消费内容的研发方向,按照不同的工作类别,分类进行艺术人才建设,逐步积累工作经验。在实践中,年轻的手工艺人们通过复制工作学习借鉴古人经验、创作工作合力攻克工艺难题,生产工作建立艺术评价标准、设计工作衍生工艺故事。”

“老版复生”项目选择的最具知名度的6幅娃娃类年画,均只有线版,无彩稿可依据。项目主创团队集结杨柳青画社赋彩、勾描、刻版、套色的工艺技师,开启工艺恢复工作。通过此次项目实践,长期困扰量产的一些技术难题得到解决,保证了稳定量产。随着工艺研发的推进,参与项目的青年传承人开始积累杨柳青木版年画的基础色彩程式,并在工作中创建生成工艺思维导图。

在“老版复生”项目中,老辈工匠“值得追溯和仰望”的工艺水平被确立为工艺标准,并由此恢复杨柳青年画的工艺能力。杨文介绍,“以彩绘为例,基于新的工艺要求,传承人对色彩的追求比以往更精益求精,每道工序都要用作品说话,都要达标,即通过作品倒逼专业素质的提升。同时,在项目进程中引入当代管理,完善传承队伍的能力建设,进一步明确他们的努力方向。”

“老版复生”不但为杨柳青画社开辟了符合市场消费规律的新赛道,也让传承人队伍改变了以往“能而不知”的工作方式。负责彩绘工作的高级工艺美术师王艳说:“‘老版复生’树立了更高的工作标准,我们不但要去追求老版的层次,甚至还要有一定的提升。在这个过程中,需要我们对年画有更深刻的思考,从中发现更多需要攻克的难题。通过‘老版复生’,我们得到了一次系统性操练,仿佛有了自己的‘宝库’,为今后继续做这种大体量的创作奠定了扎实的基础。比如我们目前正在做的‘老版复生’二期作品《四艺雅聚》和为达仁堂医药展馆进行的主题创作,都能够从中得到助益。”

■ 专家观点:非遗传承的核心是人

天津科技大学艺术学院副院长张新沂认为,非遗传承的核心是人,对青年传承人的培养十分重要,有了青年传承人的赓续,才能让非遗技艺薪火相传,生生不息。

“促进青年传承人的培养,具体实践中,首先要解决认识的问题,强化非遗科普,让更多年轻人认知非遗、重视非遗。其次要解决实践的问题,通过富有创意的非遗技艺训练,让青年传承人迸发出创作的热情和创造力。再次要解决守正创新的问题,青年传承人需要在保持传统的基础上注重创新,与国家文化战略相结合,与时代生活需求相结合,不断推陈出新,创作出符合时代消费特点和审美需求的作品。最后还要解决专业人才培养的问题。目前全国已有20多所高校开设了非物质文化遗产保护专业,天津大学冯骥才文学艺术研究院已经招收了三届非遗专业研究生。这些院校对于青年传承人的培养及其综合素质的提升有着积极作用。”张新沂说。

非遗融入现代生活

曹雅萌穿着展示自己设计制作的汉服。

用古法酿造的酱油烹饪佳肴,穿一双木版年画元素的国潮运动鞋,在家居装饰中融入砖雕、木雕等传统建筑装饰元素……当非遗深度融入吃、穿、住、行,它就不再是博物馆里的陈列品,而是我们品尝的味道、触摸的质感、路过的风景。它们让传统智慧在现代生活中找到新的支点,也让人们的日常生活因文化的浸润而更具底蕴和温度。

■ 传统汉服:从走秀展示到日常穿着

假日里的和平区五大道,汉服体验活动让游客享受美景、留下美照,更陶醉于浓厚的传统文化氛围之中。和平区非遗代表性项目“传统汉服制作技艺”主理人曹雅萌,举办复原汉服展示活动,以“走秀+讲解”的方式传播汉服文化。她说:“想要非遗融入现代生活,就要让人们先了解这项非遗。看到越来越多的人乐于穿着汉服、感受汉服魅力,我很幸福。”

在曹雅萌的工作室,她根据历史文献记载和已出土的历史汉服资料1比1复原制作的57套传统汉服,或华丽,或素雅,传递出传统服饰之美。其中既有新疆阿斯塔纳214号墓出土的陶制仕女俑所穿的垂领衫裙形制汉服、敦煌供养人壁画复原形制汉服,也有《韩熙载夜宴图》中侍女所穿圆领袍形制汉服、《簪花仕女图》中仕女所穿形制汉服,以及陕西历史博物馆藏唐三彩梳妆陶制女俑复原形制汉服等。

“传统汉服制作技艺通过汉裁(平面裁剪)工艺确定汉服的最基础框架和廓形,局部通过裁片的余褶和余缺处理,得到衣服的立体造型。这一剪裁工艺使得看上去宽松的汉服,穿起来却仙风道骨,即使没有立体剪裁,依旧可以修饰身材。”曹雅萌说。

为了让传统汉服在展示之外,更多地被现代人接受,曹雅萌设计制作出日常生活中穿着的汉服。每一款原创设计的布料及成衣都申请了版权,且每款布料仅作一套。“我想让史料上的汉服,华丽地出现在我们的生活中,让人们感受到传统汉服的美,也让高定汉服展现现代女性的独特之美。”曹雅萌说。

■ 陶胎漆器:让生活场景有滋有味

记者来到天津工业大学的陶胎漆器实验室,有一种误入桃花源惊喜。从收藏展示的跳刀纹大盘系列,到日常使用的杯、碗系列,经过时间沉淀的陶胎漆器,闪烁着琥珀般的光泽,着实赏心悦目。

陶胎漆器由陶器和生漆制成,通过在陶胎上髹漆或者髹漆后再作漆画,两者结合呈现出的独特光泽,展现器物之美。天津工业大学的郑勇教授通过查阅大量文献复原该工艺,使这种艺术形式再获新生。目前“郑氏漆器制作技艺”已获批河东区非遗代表性项目。“它集陶瓷、大漆、中国传统工笔等多种非遗技艺于一身,承载着古代器物的制作技艺及文化基因,能够很好地融入现代人的生活和审美。”郑勇说。

能够掌握这项非遗技艺,郑勇经过了近十年的探索和研究。他说:“起初我们按照古籍记载的步骤复刻,但是成品上的漆极易脱落。我请教研究无机非金属材料专家,经过几个月的研究和反复实验,终于破解了增强漆层‘抓力’的难题。”

陶胎漆器制作难度大、制作周期长,说它是传统技艺与时间结合的产物并不为过。一件常规大小的作品,就需要一年多的制作时间。这个过程似乎也在提示人们,历经时间的沉淀,生活才会更加有滋有味。

“我们在复刻陶胎漆器的同时,想要打造一种生活场景——‘文人桌面的异托邦’,就是将艺术创作与文人生活美学天然契合,呈现出一种韵味在陶内、意义在器外的境界。人们生活中使用陶胎漆器,使得日常皆有诗意,能够感受到‘赌书消得泼茶香’的雅趣与‘车旁侧挂一壶酒’的俗谛。”

■ 专家观点:非遗融入现代生活需“焕新”形式

天津市非物质文化遗产保护中心闫丽祥认为,只有融入现代生活,非遗才能焕发新的光彩和活力。“非遗在人们适应周围环境以及与自然、历史的互动中,被不断地再创造。但同时,非遗融入现代生活需‘焕新’表现形式。要讲好非遗传承的当代故事,创新非遗展示的文化形式,感受非遗的时代活力,激发大众参与非遗保护传承的兴趣。”

非遗融入现代生活,需让它在大众生活图景中自然活现,成为人们衣食住行中自然而然的存在。比如天津的很多非遗便是在海陆交汇、中西合璧间萌发,在街角巷陌中孕育,伴随着一片热气腾腾的烟火日常蓬勃生长。

用AI图像识别和修复技术辅助古籍修复;给老艺人拍高清视频,用AI分析动作、手法,生成“数字教程”;通过3D扫描技术给文物、古建筑创建数字档案……如今,越来越多的非遗代表性项目借助AI设计、3D建模、激光打印等科技手段辅助生产,让科技赋能非遗保护,充分展现非遗多样性和活态传承发展的创造活力。

■ 戴上VR眼镜,进入庆音法鼓的世界

走进河西区西岸非遗体验馆,国家级非遗代表性项目挂甲寺庆音法鼓展示区,最新安装的VR(虚拟现实技术)体验设备借助科技的力量,让人们沉浸式感受庆音法鼓的独特魅力。

戴上VR设备,开启软件,体验者瞬间“穿越”到热闹非凡的庆音法鼓表演现场。在虚拟空间里,彩旗飘扬,法鼓威严庄重。观众挥动手中的虚拟鼓槌击打鼓面,清脆激昂的鼓声随即响起。

“庆音法鼓是国家级非物质文化遗产代表性项目,蕴含着深厚的文化底蕴。借助先进的VR虚拟现实技术,我们打造了这一款独特的打鼓体验软件,让人们通过体验,感受这一非遗瑰宝的魅力。”河西区文化馆副馆长刘晓柯说。

这款软件设有三种难度模式。简单模式下,节奏舒缓,鼓点清晰,初次接触庆音法鼓的新手可轻松上手。正常模式中,节奏加快、鼓点复杂度提升,考验体验者的反应速度与协调性。困难模式则是高手的挑战场,复杂多变的鼓点、迅疾的节奏,全方位检验体验者的技艺,带来酣畅淋漓的打鼓体验。

为帮助体验者更好地掌握庆音法鼓演奏技巧,这款软件还配备了教学视频功能。挂甲寺庆音法鼓代表性传承人傅宝安亲自示范,从基础的握槌姿势、击鼓手法,到复杂的曲牌演奏技巧,进行细致入微的讲解与演示。“我看过很多次庆音法鼓的表演,现在借助VR技术我也可以亲身感受敲鼓的乐趣了。”市民王先生说。

■ “AI设计+激光打印”辅助合香制作工艺

“我们的香品已经所剩无几,接下来直播要暂停一段时间,请大家见谅!”在网络直播间里,津门(张氏)道医合香制作技艺传承人张磊向粉丝表达歉意。随着天气渐渐渐热,他的合香产品销量大增,不得不花费更多时间和精力生产。而科技手段的辅助,帮他加快了生产过程。

作为东丽区的非遗代表性项目,津门(张氏)道医合香制作技艺已传承五代。“制作需经选材、炮制、配伍、和料、成型、窖藏等多道复杂工序,通过蒸、煮、炒、炙等方法炮制香料,精确控制配伍比例。不同香品有不同功效,有的能提神醒脑、舒缓情绪、助眠安神,有的能净化空气、驱赶蚊虫。”张磊说。

该项技艺制作的香品,经过机器压膜成型。为了让制作更高效,张磊利用“电脑设计+激光打印”的方式辅助制作。他说:“我传承的合香基础配方有37个品类,除了制成香丸、香饼、线香、盘香等传统形状,我们还利用AI设计不同形状模具,再用激光打印出模具,压制出不同形状的香品。比如这款木梳形状的产品,外观精美兼具按摩头部的作用,是我直播间里的‘爆款’。”

■ 专家观点:生成式人工智能技术助力非遗保护

南开大学文学院教师刘俊玲认为,科技赋能非遗保护,特别是生成式人工智能技术在非遗保护中扮演的角色越来越重要。“人工智能技术可以帮助非遗代表性项目构建数字化保护方向的数据库,实现文化的具象化、数据化,为实践应用提供数据基础与参考。”

同时他也指出,科技在助力非遗传承保护发展中存在技术应用的局限性与传承人的不可替代性、非遗活态化应用角度的不足与技术路径选择等问题需要解决。“许多关于非遗数字化的研究和实践过于侧重学术探讨,忽视了非遗的活态化应用。这导致许多非遗代表性项目在数字化保护后难以进入大众视野,缺乏与现代社会的互动和融合。同时,部分技术路径选择较为老旧,需要结合最新的人工智能技术进行更新和优化,以适应不断变化的非遗保护需求。”刘俊玲说。

「郑氏漆器制作技艺」传承人制作陶胎漆器。

戴上VR眼镜,进入庆音法鼓的世界。记者曹彤摄

1

1. 2. 陶胎漆器作品。
除署名外本版照片为受访者供图