

传承人到高校“回炉再造”,高校师生沉浸式体验,双向奔赴让非遗“逆龄生长”

高校+传承人,非遗青春正好

本报记者 苏墨

华丽璀璨的“双龙九凤如意朝冠”、融汇扎染蜡染等技艺的晚礼服、将数字艺术与银饰锻造结合的格桑花虚拟首饰……

这些技艺精湛又天马行空的非遗展品打破了很多人对传统工艺的刻板印象。

日前由文化和旅游部非物质文化遗产司、教育部高等教育司、职业教育与成人教育司共同主办的“中国非物质文化遗产传承人研修培训计划十年成果展”举办。展览通过实物展陈、现场展演、多媒体互动等方式,集中展示140余所研修培训计划参与院校教师和学员的1000余件(套)优秀作品和学术研究成果,全面回顾和系统呈现研修计划实施十年的经验成效。

研修计划十年间,除了一件件展品、一部部著作外,还有诸多传承人与高校双向奔赴、相互赋能的动人故事发生在祖国大地上。

当豆浆遇到咖啡

走进贵州民族大学侗族大歌教学工作坊,记者瞬间被学生们纯净如天籁的歌声震撼,这声音清激响亮、层层叠叠,既有原生态的纯美,又有专业创排的精致。

“这些都是我们侗歌专业的大一学生。他们将在这里全面掌握民族音乐基础理论、演唱技巧,学会20类100余首侗族曲目。”贵州民族大学音乐舞蹈学院副教授吴文梅介绍道。

“虽然我从从小就唱,但都是用大白嗓在唱,到了大学系统地学习后,发音更科学了,以前唱不上去的音也能唱得上去了,最重要的是了解更多歌背后的文化历史,唱起来有了感情。”来自黎平县的学生杨光告诉记者。在一年的学习里,他不但唱歌水平提升了,也

阅读提示

日前,“中国非物质文化遗产传承人研修培训计划十年成果展”在中国非物质文化遗产馆开展。2015年,中国非物质文化遗产传承人研修培训计划(以下简称研修计划)启动,让非遗传承人和从业者进入高校学习知识、开阔眼界、交流经验。10年来,149所院校累计举办1400余期研修班,直接培训非遗传承人5.1万人次;各省区市同步开展研修工作,参与院校超过200所,惠及非遗传承人和从业者超过20万人次,形成了独特的非遗传承创新之路。

能熟练地吹弹芦笙、牛腿琴、侗笛等乐器。

大学读非遗专业毕业了干嘛?

“我们的学生可抢手了!贵州很多文旅项目都在邀请我们去驻场演出。”吴文梅说。而学生姜玉的理想则是当老师,去教更多的侗寨小朋友们唱侗歌,一代代地将这项古老技艺传承下去。

90后孟津剪纸省级代表性传承人畅杨杨介绍自己时,无不自豪地说:“我是剪纸领域最年轻的省级代表性传承人。”从小和奶奶学剪纸的他将2016年参加研修计划的经历比作豆浆碰到了咖啡,“特别开阔眼界,现当代的雕塑给我很多灵感。”他借用新的艺术形式,丰富剪纸的艺术表达,《剪纸空间装置》就是其代表作之一。除了与“新”结合,畅杨杨还将剪纸和同样古老的蜡染工艺相结合。

“脑洞太大了。”在中国非物质文化遗产馆内,畅杨杨的展览台前,围满好奇的观众,这让小伙子更有信心将老技艺创造出更多可能。

赋能与反哺

“干这个手艺活儿,让我们顿顿能吃上肉。”这是工坊姐妹们对贵州民族大学研修学员陈洁说的一句实在话。每月可以增收两千元,对于村寨里的留守妈妈们,可是不小的一笔收入。

陈洁的身份很特殊,她既是研修学员,也是非遗工坊的老师。“我参加了蜡染和刺绣两个研修班,在这里我得到了系统学习,原来只会自己村寨的手艺,现在从老师和其他传承人那里学到了不同的技法,受到了很多启发,开发了很多产品。回到家乡,我再把这些知识传授给工坊的姐妹们。”

陈洁的“作业”之一——每款都不一样的拼布蝴蝶小挂件被记者们纷纷要求上链接,结果她又拿出了可通过磁吸变换造型的小鱼,马上又让大家“见异思迁”。据悉,她绣坊制作的产品目前年订单量保持在5万件左右。

“增收”是研修计划带给学员和产业最显而易见的效益。

“这款云南鱼藻纹青花碗是学校2018年首次开展研修计划时,师生共创的作品。试烧2万个,义卖收入12.7万元,用于帮助鲁史中学修建操场。后将专利赠送给了有150多年历史的丽江永胜瓷厂,该厂至今仍在烧制,远销我国西南地区和东南亚诸国家。”云南大学教授吴白雨介绍道。

据悉,2018年至今,云南大学举办研修项目7期,始终围绕云南陶瓷非遗人才培养这个核心,服务建水紫陶、玉溪青花、临沧茶陶等云南传统陶瓷工艺非遗保护、设计创新和产业发展,探索和实践‘教育赋能非遗、非遗反哺社会’的可持续发展路径。

学戏曲 度暑假

7月2日,浙江省湖州市德清县乾元镇马花堂文化空间,孩子在戏曲老师的指导下练习戏曲表演基本功。暑假期间,该镇开设“暑期学戏曲 童星展风采”戏曲公益课堂,孩子们跟着专业老师学习唱念做打,沉浸式体验中国传统艺术的魅力,度过一个快乐而有意义的假期。

本报通讯员 倪立芳 摄

将成果写在祖国大地上

从2015年开始,由文化和旅游部主导研修计划便被提上日程。十年来,该计划在振兴传统工艺、助力精准扶贫和乡村振兴等方面发挥了积极作用,全国各地非遗代表性传承人因此得到进修与成长。

与此同时,传承人作为学员走进院校,也推动全国研修计划参与院校自身迭代,更新课程体系,针对不同的主题设计出更有针对性的课程内容。

在西南大学,从研修计划一开始,学校就带领学员走向田野,教学地点从学校走向相关产业基地,分别在荣昌区盘龙镇、自贡彩灯学院、梁平德合泰年画工作室、夹江县年画研究院、绵竹年画博物馆开展教学和考察。在荣昌盘龙镇,学员在夏布企业学习织造技艺,在“早市”了解手夏布市场。在自贡彩灯学院,学员与享誉海外的自贡彩灯集团创作团队交流学习,了解了自贡彩灯制作流程,拓展了创作视野;遼德军是铜梁龙灯彩扎区级代表性传承人,学习后继续在龙灯文创下功夫,其作品亮相2024年央视春晚;巫山学员王志英在参加完2023年铜梁龙灯彩扎研修后,用所学的制作技艺结合本地文脉,开发出宁河花灯,被评为重庆市“外事好礼”。

“研修计划不仅拓展了学生的知识边界,也促成了从田野出发、面向生活的成果实践。能带进展厅的成果只是极小一部分,更多成果早已融入祖国大地上。”在清华大学美术学院教授陈岸瑛看来,高校与非遗的关系,正从单向知识输出转向深度互动与协同创新。

服装文物保护技术展“登上”明城墙

日前,“中华衣经·明韵新生”服饰表演暨服装文物保护技术展在北京明城墙遗址公园角楼举办。此次展览融汇考古学、历史学、艺术学等多个领域的专业知识与技术,动静结合,展示明代服装研究成果。

视觉中国 供图

视线

“工地大叔”刘诗利: “读书已成为我的一种生活方式”

本报记者 余嘉熙 本报通讯员 葛慧君

瘦削的身材,略微佝偻的肩背,黝黑的皮肤……6月25日,来自河南省濮阳县文留镇银岗村的建筑工人刘诗利,像往常一样走进北京西单图书大厦看书。

这里正在举办着一场新书分享会。衣着朴素、满脸皱纹的刘诗利在人群外围徘徊,双手搓着衣角,神情中带着犹豫与渴望。得知其在北京打零工、快60岁依然爱读书,作家陈行甲主动赠书并在扉页留下电话号码。签名的同时,他再三叮嘱:“大哥,记得联系我。”

收到赠书的刘诗利惊喜交加,满脸过意不去,陈行甲则回应:“你是我书写生涯得到的最高褒奖。”

这个温暖瞬间被镜头捕捉,刘诗利也走进网友们的视野。“那天刚好工地休息,我就想着到书店看看书。”刘诗利表示,是在麦收结束后来到北京务工的,平日里,他凌晨5点就要到北京马驹桥劳务市场找零工,一般以绑钢筋、打混凝土等体力活为主,从早上7点干到晚上9点,中午休息一个小时,每天收入有两三百元。

没找到活的时候,刘诗利就爱往北京图书大厦跑,有时候干活累了,他也会给自己放一天假去看看书。

“我喜欢诗词。”刘诗利说,“那么短小的句子,用最简洁的话就能讲出好多大道理,我可喜欢看了。”除此之外,刘诗利还喜欢翻阅字典、词典和与工作相关的工具书。

“读书已成为我的一种生活方式,是我日常的重要消遣,我不懂的东西,通过读书就弄懂了。通过读书,我掌握了很多信息、知识,甚至我的一些观念、认识,都提高了。”刘诗利说。

今年58岁的刘诗利已经在外务工20余年。1985年,刘诗利成为当地的一名民办教师,教语文和数学,一干就是11年。1996年,为了提高收入养家,刘诗利离开教师岗位,开始了种地和外出打工兼顾的生活。

近年来,刘诗利辗转济南、太原、青岛、北京等地的工厂、工地,农忙时还要返乡帮忙。繁重的体力劳动并未磨灭他对阅读的热爱,每到一地打工,刘诗利都会寻找当地的图书馆。

不仅自己读书,刘诗利也会经常提醒两个孩子多读书。“他们现在都工作了,但我总希望除了挣钱,也要多吸收一些精神财富,把更多的精力和时间,放在物质以外的事情上。”

“脚踩泥泞却依然仰望天空”“没有文凭有时候不代表没有文化”“世上没有白走的路,人生没有白读的书”……走红后,不少网友纷纷为刘诗利点赞,并有热心网友想为他提供帮助。

对此,刘诗利很感动,“大家关注这件事,可能是因为产生了共鸣。”刘诗利说,阅读让他感受到了作为劳动者的尊严。同时,他也婉拒了网友的物质帮助:“谁的钱不是辛苦钱?我能养活自己和家人,这就足够了。”

对于基层劳动者在阅读方面面临的诸多困境,刘诗利提到,带书打工不方便、住处没有藏书空间等问题,是很多工友的普遍困扰。“工友们接触书籍的方式有限,主要是去图书馆或者书店,但由于工作时间和场所的限制,并不方便。”

“希望未来城市图书馆和书店场所在开放时间、座位设置、书籍类型等方面更加贴合农民工群体的需求。”刘诗利表达了自己的期望。

在数字原野上寻根人民

新大众文艺主题研讨会在京举办

本报讯(记者苏墨)伴随着技术革新和媒介传播方式的变化,文艺生产机制和艺术形态正发生重大变革。近年来,“外卖诗人”“菜场作家”等普通劳动者涌现云端;微短剧覆盖用户超6亿人,AI短剧突破审美边界——新大众文艺全方位扎根人民沃土,多元发展的作品不断涌现。同时,短视频、直播的蓬勃 development带来了机遇与考验。日前,第三届北京网络视听艺术大会新大众文艺主题研讨会举办。研讨会以“众心筑艺,时代共鸣”为主题,邀请各省市广电局、网络视听平台、专家学者及创作者共同探索新大众文艺的创新性发展与时代性表达。

“互联网让网民成为文艺的创作者、传播者,但也带来内容同质化、庸俗化等挑战。”北京市委网信办副主任郭玉松在致辞中指出。

谈到新大众文艺的人民性,中国人民大学文学院党委书记颜梅表示,文艺创作要以人民性为导向,拒绝庸俗、低俗和媚俗。我们在讨论新大众文艺现象时,需指向总体性的共同体意识。

新大众文艺的未来发展路径何在?传统文化科普新媒体传播者国翠儿表示,要为文艺插上科技的翅膀,让传统文化焕发新生。田间地头涌现出的真故事和真情感,更生动也更接地气,田间诗人吕玉霞(昵称:沂蒙二姐)分享创作起源时说:“我是新大众文艺的受益者和幸运儿,自媒体提供舞台和机会,我有勇气,也大胆了一回。”快手可灵AI超级创作者郭致聪(昵称:德里克文)强调,AI技术为新大众文艺创作提供更多可能性,让人人离文艺不再遥远。跨文化媒体人Justyna·Szpakowska(昵称:翠花,波兰籍)则认为,跨国界的新大众文艺作品,让世界观众能够共享情感和价值。

G艺评

让书店“回归阅读”并非唯一答案

兰德华

“最美”书店禁拍?近日,南京先锋书店五台山总店发布“禁止拍立得、商拍”的公告,一石激起千层浪。有网友认为,作为网红书店,让大家打卡拍照,这不是引流的“标配”吗?也有网友认为,本就该让书店回归阅读。

需要明确,该书店“禁拍”,主要禁商拍,没说不让普通读者用手机打卡留影,但禁止在书店通道长时间停留摆拍。

禁商拍,先锋书店想做“清流”?非也,据媒体报道,恰恰是因为太红,书店内外拍照打卡特别是商拍扎堆、声音嘈杂,严重影响正常经营,更影响了那些想静心阅读的人。

如今,但凡装修、装饰有点个性的书店,少不了游客在书架旁摆拍的身姿。自己拿

手机拍拍则罢了,有的游客设备齐全,服化道一个不差,纯纯是来拍照的。更有甚者,网红书店附近的商拍,嗅到了商机和新赛道,专为来书店“沾文气”的游客提供服务。游客拿着书,各种角度、不同姿势,拍了个遍,然后放下书拍拍屁股走了。书店的流量是有了,但这样的流量对坪效几乎没啥贡献不说,还影响其他读者。

聊到这里,必须回到一个老生常谈的问话题。长久以来,实体书店阵痛之后,无不进行多元化经营和模式创新进行突围,对抗网店的冲击。

就拿此次引发热议的先锋书店来说,作为南京文化地标之一,其以“书店+文创”模式著称,通过与景区合作开发文创产品、举办沙龙是重要的引流途径。其经营模式中,书籍销售占比约30%,而文创产品则达70%。

事实上,不少书店,空间不小、装潢有特色的,支撑书店经营的未必是书,而是各种

周边——咖啡、文创、自习室、市集或者讲座等文化活动。

书店,早就不再以销售书籍为单一营收途径了,特别是在公众主流阅读方式正在发生深刻变化的当下,在纸质阅读不断下滑的大趋势下,能活下来的书店,不少早就转型成了复合文化空间。

这是实体书店历经残酷竞争后,探索出来的生存空间。

正如投资人杨贇松曾表示:“我投言几又,不在于书,恰恰是因为它不是卖书,而是以书为背景搭建出的一个文化场景。”

因此,说让书店回归纯粹阅读,这可能只是读书人的浪漫想象,一种怀旧情绪,更直白点说,这或许是个伪命题。

在书店安静阅读、购书,这不是不可能,而且不少书店依然靠销售书籍为主。例如,位于北京海淀区众多高校附近的独立书店如万圣、豆瓣等,它们的目标群体主要就是