

非遗传统技艺产品要与时俱进

从《中华人民共和国非物质文化遗产法》中可以看到,非物质文化遗产(以下简称非遗)的种类有:传统口头文学以及作为其载体的语言;传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;传统技艺、医药和历法;传统礼仪、节庆等民俗;传统体育和游艺;还有其他非遗。非遗中实物形态的产品主要是非遗传统技艺制作的产品。

我国高度重视非遗的传承和保护,各地方和各级非遗保护部门更是全面落实各类非遗的传承保护工作,使得非遗的传承和保护有法、有规、有管理部门和机构。

一方面,非遗传统技艺虽然得以传承保护,但生产性传承保护始终是个难题。除了非遗传统技艺制作的食物、茶、酒、醋等,大量的非遗传统技艺产品即使制作出来,在市场销售也遇到不少难题。一些非遗中传统技艺传承或传习人名气很大,收入却不尽如人意。只有一些处于“头部”的非遗大家制作的藏品级的产品能使传承人收入颇丰。

另一方面,非遗传统技艺产品市场鱼龙混杂。市场上销售的很多名义上是非遗传统技艺手工产品,实际是用现代技术制作的。这些假非遗和半真半假的非遗传统技艺产品,严重干扰了非遗的传承和保护。比如景泰蓝,有些企业为了降低成本,大量更换传统材料,大量增加机器制造部分,减少手工成本,使劣质景泰蓝充斥市场。

非遗传统技艺的应用既要有利于传承保护,又要满足现代市场需求,就要分而用之。目前,利用非遗传统技艺开发产品主要有四种模式:

一种模式是用非遗传统技艺严格制作的传统产品,这种模式适合制作传统产品的中高端收藏品。

另一种模式是非遗传统技艺“创新”制作传统产品,俗称用机器代替手工。主要是用非遗传统技艺产品的图案、器型等,用机器批量仿制。这种模式在剪纸类型的产品中比较常用,用机器制作的传统剪纸图案的产品,在春节等节庆时很常见。

《四海升平》景泰蓝瓶瓶身高38厘米,赏瓶最大直径21厘米,代表APEC的21个成员。器型四面开光,周围以浮雕吉祥纹环绕,象征“四海”,寓意太平洋,“瓶”即“平”,整体即四海升平。

还有一种模式是非遗传统技艺“创新”做现代产品。多是部分用非遗传统技艺,部分用机器,使之形成较大的批量。这种模式在陶瓷器皿中应用得比较普遍。

再一种模式是用传统技艺做现代产品。从理论上讲,这种模式既适合非遗传统技艺的传承保护,也最有市场。但在现实中,对传统技艺制作的现代产品,消费者购买常常并不踊跃,多数是看而不买。究其原因,主要是选择的产品方向有欠缺,市场契合度不够。

用传统技艺制作现代产品最重要的是要选对方向。传统技艺是手工的,手工的劣势是批量小,产品的一致性比不上机器,生产速度慢,难形成批量化。优势是变化多,产品容易差异化。开发非遗传统技艺产品要善于用优势。如果用传统技艺的手工产品与机器制造的产品来比,只能落得质次价高。如果用传统技艺的手工产品与机器制造产品比变化,则一定会略胜一筹。

以景泰蓝为例,景泰蓝从历史上瓶、盘、碗、炉、圆盒、香熏、鼎等高端实用品,逐渐成为欣赏品、收藏品。又曾经被做成烟灰缸、文具盒、纸巾盒、台灯等,搞得景泰蓝成了大路货,甚至是地

摊货。景泰蓝是非遗传统技艺,首都机场贵宾厅,2014年APEC会议中心大厅的梁、拱或是门等,装饰着景泰蓝,既显示了中国传统文化,又高端大气。即使依然是用非遗传统技艺制作,也要做各种现代风格、现代应用的且个个与众不同的瓶。

经过一层层的细分就会发现,用传统技艺可制作的现代产品非常多,而且非遗传统技艺产品的小量、多变恰恰是最大优势,是完全可以利用的。既能传承和保护,又可以紧密联系市场。但用非遗传统技艺制作现代产品,并不是把非遗传统技艺简化、粗化。要想赢得消费者,就必须用工匠精神做好每一个非遗传统技艺制作的现代产品。

非遗产品最重要的是展现传统文化,进而表达民族自豪感。社会在发展,消费在迭代,非遗传统技艺产品只有与时俱进,才能跟上时代的步伐,既契合消费者的应用需要,审美需求,又体现出非遗传统技艺的现代应用和美学表达。用非遗传统技艺制作的现代产品,用非遗传统技艺建立文化情感的共鸣,必将让非遗传统技艺得到更好的传承和保护,也使得非遗传统技艺制作的现代产品越来越受欢迎。 □陈斌

上溯古代,民间艺术与生活结合并没有停止和中断过。《庄子·人间世》:“瞻彼闾者,虚室生白,吉祥止止。”花好连着根,美人美在心,浸透在乡土中国“靠天吃饭”的民生里,“百里不同俗”,才有了“入国问俗”的成语。喜庆吉祥,是追求生活的幸福美好,并且将其图绘成形,塑造器物,广泛用于人生礼仪和喜庆节日。山河与人情世务,赋予民艺文化。“一方水土养一方人”,人们对于自己的习俗视为自然。

在民众生活中,造物“画”中要有戏,百看不腻;出口要吉利,才能合人意;人品要俊秀,能得人欢喜,美在民间,常常尽在不言而喻。

装饰生活:传统风物宜子孙
1916年5月蔡元培《华工学校讲义》中说:“装饰者,最普通之美术也。其所取之材……人智进步,则装饰之道渐异其范围。身体之装饰,为未开化时代所尚;都市之装饰,则非文化发达之国,不能注意。由近而远,由私而公,可以观世运矣。”

如何把优秀“传统风物宜子孙”手工艺与生活结合,从装饰生活开始,有来自民间文化,有来自知识精英迫切希望把民间工艺推向精致、体系化。

最早开始重视民间艺术的是民俗学者。1923年成立的北京大学民俗调查会将“征集民俗器物”作为宗旨,广泛征集各地的民俗物品,曾收集各地年画、纸笺等作品。把民间美术作为民俗学研究的对象和资料,这是我国重视民俗及与其有关的工艺美术品的收集、研究之肇始。

他们从生活展开,围绕农耕时期民众的衣食住行、装饰环境、节日风俗、游艺、仪礼等,道出“百姓日用而不知”。

民艺再造:大地之美大过节

城市文明需不需要民俗? 浓厚的伦理观念与人情味几乎是所有节日不可或缺的内容,第一刀新穗、第一盘鲜果、第一把新韭、第一杯佳酿,都用来祭奠先祖。人们通过各种节日庆祝活动,表达后辈的孝思与追念;周而复始、绵延不断的岁时节礼俗,不断强化家族意识和血缘亲情。

在当下的城市化进程文化语境中,传统的文化生态正经历着不断重塑和建构,民艺在不断地适应新的时代诉求。民众祈望五谷丰登、人畜两旺、岁岁平安。按中国民俗,虎的通俗意义为御凶辟邪、镇宅护生。老百姓缝制布老虎或与之相关的风俗习惯,老人通过自己的手,将美好的心愿用“女红”穿戴在孩子的头上。让孩子学老虎,不是为了图福、学霸道,而是练出一身好本事。刚学走路,穿上虎头鞋,像老虎一样站得挺,走得稳;戴上虎头帽,要有精神,“虎虎有生气”。《风俗通义》谓:“虎者,阳物,百兽之长,能执搏挫锐,噬鬼魅。”汉代称虎为“神虎”,被视作

陕西虎头帽

民间艺术与生活日常之美

与青龙、朱雀、玄武并列的“四灵”之一。

以区域的结合民俗的方式,民艺再造并使之重新回归于生活。如流行于中国北方地区的布老虎,因地域文化和人性民风的差异而形成不同的艺术风格。一般而言,以陕西为代表的西北地区的布老虎,多体粗犷劲健,构形新颖奇特,设色浓厚热烈,寓意古奥隐蓄,具有浪漫而神秘的艺术气质;以河南为代表的华北、中原地区及齐鲁一带的布老虎,多结体浑厚厚实,构形简朴洗练,设色单纯沉素,寓意畅晓平近,具有笃实而洒脱的艺术气质。

民艺日常:民生真善美
中国农耕社会中具有稳定互动关系的共同体,遵照既定的行为模式进行活动,有约定俗成的行为模式。敬神、娱神、祭拜、庙会、通婚等村落活动,构成中国人的生活方式文化语汇投影,反映出中国人的日常生活情境。

中国农耕社会的传统活动模式——民艺手工塑造,与西方艺术中的“雕塑”概念比较,“塑作”主要用于娱乐或摆设。它多取黏土、泥面、食糖、纸纤维或棉花等软质材料;以捏、堆、贴、剪、吹、洗、拉、粘接和模塑等手段结体成形;并以绘、染、刻、划、点、戳、印、插和缀等手段施加装饰。按造型原材料,塑作玩具有泥塑、面塑、江米人、糖塑、纸塑和棉塑等品种。

田地是中国农耕社会宗族重要的一个重要方面,宗族共同体日常生活活动图示表明日常生活文化变化轨迹。裱扎舞龙、彩灯、风筝等农闲以外的生活文化变化轨迹,在技艺上代代相传。

裱扎艺术通常有玩具和灯彩两大类。裱扎玩具中以风筝最为主要,用纸、布、绸等原材做面料;以编扎、系连、折叠、绷张、糊裱等手段结体成形;其上装饰或绘画、渲染或粘贴、印刷。风筝、风车、拉花、鬃人等裱扎玩具,融形、色、声、动于一体,集绘画性与雕塑性于一身。民生生活中手工艺的真善美成为古智慧文明的源泉。 □任晓炜

步入“80后” 冯骥才:人生感受才更丰厚

书人书事

知名作家、民进中央原副主席冯骥才今年80岁了。近日,冯骥才两部新作——全彩图文随笔集《画室一洞天》和中短篇小说新作集《多瑙河峡谷》出版发行,受到各方关注。这位在当代中国文坛颇具传奇色彩的人物却好像没有老,一直保持着进击的姿态。文学、绘画、文化遗产保护、教育、收藏……诸多领域都留下他深深的足迹,至今仍任创新。

谈年龄:
活久了,人生感受才更丰厚
3月11日是冯骥才的80岁生日。权朝之年,感受自然不同。

回望人生,冯骥才忆及20世纪80年代初,刚刚改革开放的时代,自己充满创作激情,一年写几十万,身体实在扛不住,忽然

大病一场。前辈作家严文井先生曾给冯骥才写过一封信,里面的一句话,让冯骥才印象深刻。

“他的意思是:冯骥才你一定要努力活得久些。只有活得久的话,你对人生的理解才会更透彻。因为在不同的年龄段,对人生、对命运、对人、对很多事物的理解是不同的;只有你活长了,把生活的各个面都看了,人生感受才可能会更丰富,也可能更深厚。”冯骥才说。

对于80岁生日,冯骥才也有两个想法。“一个就是跟我母亲一起吃碗面,这碗面是特别意味深长的,说不准会让我有所触动写篇散文。因为母亲今年105岁了,我80岁的人还能看着我自己的妈妈,太难得。还有一个想法,是我们学院里边搞一个活动。这个活动不是给我祝寿,是拿我的生日说事,做一点研究。”

冯骥才说,有的作家从故乡出生,长大之后就飞走了,像鸟一样,到社会上闯荡,会有很多人生的阅历。但自己不同,从出生到现在近80年基本全是在天津,全是在一块土地上。

谈绘画:
对我来说,画画是更私人化的事情
众所周知,绘画在冯骥才的80年人生历程中,占据着非常重要的位置,被称为他的“四驾马车”之一。他与韩美林等画家也保持着长久的友谊。

冯骥才四五岁拜师学画,年轻时以摹制

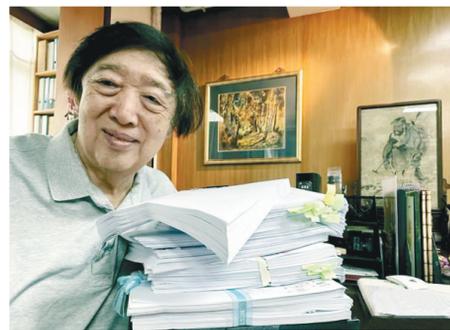
古画为生,后又转画玻璃画。他年轻时曾用了一年零三个月,临成《清明上河图》长卷,被一位说得好话的“美籍华人”携去纽约,欲求保留照片亦不可得。

与《清明上河图》纠结几十年的故事,被冯骥才写在了新作《画室一洞天》中,回顾被“美籍华人”拿走的《清明上河图》,冯骥才说:“我被掠夺的感觉,而且被掠得空空荡荡。”不过他自我安慰:“受骗多半源自一种信任或感动。世上最美好的东西并没有人拿走,还在我身上。”

对于挚爱的绘画,冯骥才还在继续,他认为,绘画对他是一个更私人化的事情,更多的是一种个人心灵的感受,一种排遣和抒怀。文学则更多承担了社会的责任,对生活的思考,和读者一起来认识生活。

谈创作:
给文学留下审美形象
冯骥才的文学成就是公认的,作家也是他的第一身份。从20世纪70年代伤痕文学创作开始至今,他一直笔耕不辍。《雕花烟斗》曾获1979年全国优秀短篇小说奖,他的《珍珠鸟》《挑山工》更是进了小学语文课本的名篇。

四十年来,冯骥才文学创作不断,也获得过各种文学奖项。去年12月18日,第十

图为冯骥才完成新书草稿后留念。

九届百花文学奖颁奖典礼上,他还以《木佛》摘得短篇小说奖,与几代文学家同台,让一众80后、90后作家感叹。

“我对文学的热爱好像天生一样。”冯骥才说,当他有了对生活热情的时候,就必须要用文字表达,那就是搞文学的人一种天性。

如今,有了充裕的时间进行文学创作,冯骥才发现跟以前的写作有了不同。他说:“以前我写作可能是更希望跟读者一起认识生活,现在我觉得就像是回归生活。另外,我觉得文学还有一个很重要的使命,就是留下审美形象,作家对于时代的思考,对生活的认识理解,包括哲思,都要通过审美形象体现出来。”

对于未来的计划,冯骥才依然热情满满,虽已80岁,但他不服老,“坦率地说,我的心理年龄,包括身体的感觉仍然是50岁到60岁之间,想象力和对事物的敏感度也很流畅,还是热爱文学,热爱文字的审美创造,热爱笔墨丹青,还是喜欢这些东西。” □方琛

长庆石油员工王军 荣获2022中国诗词大会季军

本报讯(方丹 张晓彤)3月14日晚,2022中国诗词大会总决赛在央视一套播出,长庆油田第六采油厂地质技术员王军经过多轮比拼,最终荣获季军。

王军在第三场、第七场、第九场比赛中从百人团中脱颖而出,在两两对抗赛、画中有诗、飞花令等一系列激烈比拼中,以答题正确率榜首身份进入6强,经过强强对决,最终取得全国季军的优异成绩。

出生在甘肃陇南的王军,毕业后在陕北石油生产一线工作,诗词成了他调节情绪、缓解压力的有效方式和心灵之友。王军说,在生活中工作中他看到的每一种景色,都能在诗词中找到对应的句子,每一种情感,都能在诗词中找到共鸣。

资讯

月影婆娑舞蹁跹

哨书

诗,一段歌,寄托着自己的心境与遥思。王慧的诗接地气又不失睿智灵秀,是空气和水一样穿透心灵的歌。150首诗中有许多咏叹季节、草木、别离、冷暖的佳句,令人浮想联翩。

诗人笔下的柴米油盐,生活日常是多彩的、有情趣的。《宁愿》里写道:“白菜一如既往的白/高温烫过的汉菜还是/这么好看。宁愿让青菜跳进油锅/也不愿它在冰箱里等一分钟/宁愿把生米煮成熟饭/也不愿加热剩菜……”这里既有科普的味道,也有对微言泛滥的厌恶。

感受季节的《小雪》《大寒》《小寒》《立

秋》等等都有极鲜明的画面感,寓情于景,美轮美奂。作者在自序中说:“我很喜欢那些具有很强现实感的诗歌,因而在写作中,我将日常生活里的一些细节放大,有的干脆是把细节串联起来,身边每一件微小的事物在我看来都是可以入诗的。”所以她的诗真诚、亲切,有深邃的生命力。

她的诗词都具有哲理性、逻辑性,都有起伏跌宕的章节,只是表现手法各有不同。自由诗更富于柔美婉转,水到渠成。

我和作者相识于几年前的一次文史编研。当时她受命筹编一本全面介绍汉滨区人文历史、地理物产、风土民情、杰出人物

的册子(即后来的《汉滨简明读本》)。她的勤奋笃学给我留下深刻印象,后来又陆续读过她的自由诗。发现她的诗意幽邃、转承自然,能够穿透心灵、回味无穷。然而她也常常感叹自己的弱项:性格内向,不擅交际,不会说话,加之家庭的一些实际困难,使她职场不顺,但她从不怨天尤人,遂以情释怀,以诗解忧,一次次的挫折反倒成了她写出好诗的来源。

作者挚爱影子,而且是月亮的影子。诗人笔下的影子是幽静、清冷、高洁的,更是灵性、变幻、舞动的,我们期待“月亮的影子”舞动新的华彩诗篇。 □方琛

《我在清华园听红楼》
樊志斌著 清华大学出版社

本书系曹雪芹纪念馆研究员樊志斌过去五年间,在清华园街道办举办的《红楼梦》主题讲座的汇编,共十二讲。

包括《红楼梦》的价值、欣赏研究《红楼梦》的方法、《红楼梦》写作中的世家精神、《红楼梦》与北京的关系、从纳兰性德到《红楼梦》、曹雪芹故居与文物之谜、从三山五园到《红楼梦》中的大观园、《红楼梦》中六大支配性人物、《红楼梦》的含蓄写作与欣赏,以及《红楼梦》中的中国传统哲学精神等,基本涵盖了《红楼梦》解读中需要了解的主要基础问题。

新书讯