

传承人：与非遗一起度过时光

7年来，北京市西城区为36个非遗项目招募308名传承志愿者

□ 施芳

又是一个周六，坐了近一个小时地铁，85后插画师朱大萍兴冲冲地赶往北京市西城区非物质文化遗产传习基地。在这里，她的身份是非遗传志志愿者，在面塑传承人张宝琳的指导下学习面塑。

轻揉慢搓，点刻划……一个衣袂飘飘的仕女形象渐渐呈现在眼前，朱大萍兴奋地拍下照片发到朋友圈，朋友们纷纷点赞。

“多一个人学习就多一条传播途径”

北京西城区非遗资源丰富。截至2019年，西城区有国家级非遗保护项目36项，市级非遗保护项目67项，区级非遗保护项目208项，涵盖了文旅部公布的非遗保护项目十大类别，非遗资源占北京市总数的近1/3。

岁月流转，部分非遗代表性传承人年龄偏大，个别项目传承人数量较少，成为制约非遗传承发展的重要因素。按照传统，代表性传承人一般带若干个徒弟，向每人分别传授一部分技艺，及至年长，再从中挑选出一个最中意的徒弟，把技艺

悉数传授给他。现实中，一些传承人可能来不及把所有技艺教给徒弟，非遗项目无法传承下去。

如何让代代相传的文化遗产重放光彩？2014年，“民间瑰宝 记忆西城”西城区非遗传承志愿者招募活动启动，北京官毯织造技艺、北京刻瓷、裕氏草编、泥塑彩绘脸谱、戏曲盔头制作技艺5个非遗项目公开招募志愿者。

“一天接好几百个电话。”西城区非遗保护中心主任杨飞说，每个项目计划招5人，原本担心招不满，不料短短几天就有1000多人报名，经过现场考核，最终45名学员入围。

求才若渴的传承人还增加了数额不等的旁听生名额。其中，戏曲盔头制作技艺传承人李鑫的学生最多，共有6名志愿者、4名旁听生。“有唱了30多年戏的京剧票友，有参加过国际比赛的设计师、有清华大学的博士生……多一个人学习就多一条传播途径。”李鑫说。

“在传承人和爱好者之间搭建桥梁”

在地铁站看到非遗传承志愿者的招募广告后，周晓明赶紧报了名。出生于山东淄博的她，自小就

对陶瓷技艺很感兴趣，一有时间就到叔叔工作的陶瓷厂去，借刻刀练手。从首都师范大学美术学院毕业后，她从事陶瓷设计，对刻瓷尤其喜爱，但一直没机会系统学习。通过层层选拔，周晓明成为刻瓷项目的5位正式学员之一，师承北京刻瓷第三代传承人陈永昌。

“什么时候轮到内画鼻烟壶？”京派内画鼻烟壶传承人杨志刚急切地向杨飞打听。内画鼻烟壶自嘉庆年间诞生以来已有200多年历史，虽然使用功能日渐弱化，但其独特的制作工艺、精妙入微的画面仍然深受人们喜爱。“喜欢的人多，学的人少，坚持下来的更少。”同内画鼻烟壶打了40年交道，怎么把这门手艺传承好是杨志刚眼下最操心的事，“只要有人想学，我就免费教。”

第二年，杨志刚如愿以偿，在众多报名者中挑选了10位传承志愿者。

7年来，共有36个非遗项目进行公开招募，培养传承志愿者308人。传承人的教学过程还被拍成视频，上传到微博，吸引了众多非遗爱好者在线学习。“志愿者招募在传承人和爱好者之间搭建桥梁，能更好地把文化遗产发扬光大。”杨飞说。

原以为非遗爱好者多是上了岁

数的人，出乎意料的是，课堂上有许多年轻人的身影，孙汇尧就是其中一位。15岁的他是一名高中生，尽管学业任务重，但每周一次的面塑课从没缺席过。两年前，他跟随非遗传承人学习口技，对非遗产生了浓厚兴趣。今年他和妈妈郭春蕾双双入围传承志愿者，喜欢画画的他学了面塑，身为医生的郭春蕾则选了药香制作技艺。

“志愿者的加入为非遗带来新鲜力量”

因为非遗传承志愿者招募活动，越来越多年轻人得以亲近非遗，非遗也因为这些年轻人的到来悄然发生变化。

初见周刚，李鑫就有相见恨晚的感觉。刚在清华大学从事戏曲理论研究。他提出的梳理盔头演化发展，建立不同剧种盔头的穿戴、制作规范的建议让李鑫眼前一亮：“我会做盔头，他擅长理论研究，正好互通互补，对这门手艺的发展有极大帮助。”

“以刀代笔，瓷上刺绣”，刻瓷是用钻石制成的錐子在瓷器的釉面上，篆刻出素描、中国画或其他图案的技艺，具有独特的金石和笔墨意趣。由于特殊的制作工艺，刻瓷作品遇水会掉色，从而失去它本身的艺术价值。经过反复试验，周晓明研发出不掉色颜料，使刻瓷从只能观赏的艺术品，转化为实用性更强的艺术生活品，让非遗真正融入了生活。陈永昌大喜过望：“在我这一代，能让刻瓷走进日常百姓家，成为一种实用器，值了。”

为推动非遗进校园，周晓明还开发了刻瓷套装，工具和颜料一应俱全，极大地方便初学者使用。除了潜心刻瓷技术，周晓明还经常辗转各地，讲课培训、参加展览，为的是让更多人知道刻瓷艺术，“把刻瓷技艺发扬光大，这是一份沉甸甸的使命。”

在郭春蕾的提议下，她任职的医院已经开始将药香应用于养生保健。杨明申是一名首饰设计师，在学习盔头制作之后，把点翠等传统元素融入首饰设计中，在国际大赛中颇受好评。

“志愿者的加入为非遗带来新鲜力量。”杨飞说：“我们会不断探索非遗传承的新途径，使之具有更长久的生命力。”

■ 文化时评

文创产品要坚守“初心”

□ 牛瑾

文创产品要实现艺术性和实用性的统一，其创新创造必须以大众需求为导向，用创意潜移默化地引导人们认知美、享受美、创造美，让中国传统文化和优秀民族文化成为全球范围内一种新时尚、新潮流。

线上线下联动，今年进博会新亮相的“招财进宝”系列文创产品销售火热，烫金双面绣、“四叶草”饰品等还在“双十一”当天起了一股促销潮流。

近年来，各领域、多样化、个性化的文创产品风生水起，尤其以故宫为代表的“文博出产”，用有情怀又接地气的方式赢得了一众拥趸，粉丝数量不断攀升。

这样的势头自然是好事。无论是新故事包装出的老产品，还是借助老物件发展出的新产品，都既满足了人们的文化消费需求、创造了可观的经济效益，也弘扬了优秀传统文化、实现了社会效益丰收，算得上双赢。

只是，文创产品成为“网红”、备受消费者青睐之后，也出现了不少跟风者：玩噱头贴标签的有之，东拼西凑硬拗“跨界创意”的有之，一味注重新奇特的有之，粗制滥造、设计低俗的有之……凡此种种，都是只顾追着“风”跑，却忘了文创产品也有“初心”要坚守。

对于文创产品，文化是内核，创意是手段。想吃文创产品这碗饭，就必须尊重传统文化，将优秀文化资源提炼出来，附着于有形的商品之上，让消费者了解并熟悉其承载的文化观念，激发心理上的认同感。从这个角度来看，文创产品要想得到更大发展，至少应有个“文化合格证”，能否牢牢把握优秀文化的“魂”就是判定的标准。

“传统不是守住炉灰，而是热情火焰的传递。”文创产品也是商品，要实现艺术性和实用性的统一，其创新创造必须以大众需求为导向，寻找与社会生活的对接点，用创意打动人心，吸引人，用创意潜移默化地引导人们认知美、享受美、创造美。同时，借助现代传播手段，搭建多元化的消费平台，追寻无限远的传播能力，力争让产品背后的中国故事走进千家万户，让中国传统文化和优秀民族文化成为全球范围内一种新时尚、新潮流。很显然，从“奉旨旅行”腰牌卡、“朕就是这样的汉子”折扇等开始，一系列故宫文创产品的走红，正得益于此。

怀着对文化的敬意、保持对创意的尊重、寻找到生活的土壤，做这样的文创不是一件容易的事。

前些年文创“江湖”风起云涌，既归功于文化产业积累多年之后的厚积薄发，也受益于市场初创之时消费者对新奇事物的快速接受。如今，当现实因素发生了变化，文创产品落地也必须寻求更适宜的路径。去年，《博物馆馆藏资源著作权、商标权和品牌授权操作指引（试行）》出台，让博物馆馆藏资源授权给企业或其他社会力量去开发文创产品变得“有规可依”，在更适宜的路径上迈出了重要一步。接下来，从授权方式到产品开发再到各方分工的步步精细化，才是走实走稳文创这条路的关键，也是传承传统文化、延续中国精神的体现。

就此而言，文创产品坚守“初心”，不仅仅是一个“经济故事”，更是一个“时代课题”。

7年来，共有36个非遗项目进行公开招募，培养传承志愿者308人。传承人的教学过程还被拍成视频，上传到微博，吸引了众多非遗爱好者在线学习。

传承传统技艺 发展土陶文化

云南省腾冲市有着悠久的制陶历史，当地碗窑村是一个土陶产品制作专业村。村里的手艺人采用本地特有的陶土，沿着传统技艺，制作造型古朴、实用性强的土陶系列产品，供应各地市场，不断传承土陶文化。图为腾冲市马站乡碗窑村手艺人正在土陶作坊忙碌。

新华社发（梁志强 摄）

点翠技艺：从“守正”到“创新”

——白氏点翠修复与制作技艺第五代传承人李靖的故事

□ 周润健

位于天津市和平区建安书苑的工作室，是李靖最喜欢待的一个地方，在这里，他会放下生活中的各种琐事，“偷得浮生半日闲”。李靖是白氏点翠修复与制作技艺的第五代传承人，一位“90后”。

“看着手中的点翠残件，我会想它有怎样的故事，有时还会发呆一会儿。我喜欢这种奇妙的感觉。”他说。

“点”就是点点贴嵌，“翠”就是翠鸟的羽毛，点翠工艺是一项中国传统的金银首饰制作工艺，美丽的翠羽起着点缀美化金银首饰的作用。明清两朝的皇后凤冠、嫔妃头饰，就采用翠鸟羽毛作为装饰。”谈及点翠工艺历史，李靖如数家珍，娓娓道来。

白氏点翠修复与制作技艺，是由白义臣于天津创始，传承发展并自成一派。历经五代传承，至今已经走过了160余年的历史。白氏点翠修复与制作技艺非常复杂，分为“制胶”“辑翠”“刮青”等多道工序，每一道工序都需要极强的耐心和毅力。

“我姥姥白克纯是第三代传承人，她把手艺传给了我妈妈，我妈妈又传给了我。”从小耳濡目染，李靖也顺理成章地学起了这门手艺。

随着全社会对生态环保的日益重视，李靖将注意力更多地放在了“点”这一技艺上。“除了利用点翠残件上的羽毛外，我开始大量使用其他一些替代性的原材料，如鹅毛、孔雀羽毛等来制作点翠首饰，其中就包括一些传统戏曲的旦角演员制作‘点翠头面’等。”李靖说。

“妈妈将‘海日生残夜，江春入旧年’作为案头诗句，时刻提醒自己创新传承，勤加钻研，认真学习。妈妈的这种态度也深深地影响了我。”李靖说。

有一次，李靖的妈妈修复一个银鎏金发簪，李靖觉得她修得太慢了。趁着一个午休，李靖悄悄地拿出工具，本想露一手，没想到却干砸了。妈妈醒来后大发雷霆。“点翠，需要精湛的技术，一颗沉稳的心，你学了一点皮毛就如此浮躁，太令我失望了。”妈妈的话，让李靖羞愧难当。“事后我才知道，同样色调的鸟羽不好找，而妈妈好不容易找到并且精心剪裁，却被我弄坏了。”李靖说，“这件事对我触动很大，一辈子也不会忘。”

“我家收藏有百余件点翠老物件，我正在对它们进行修复，将来

我要办一个展览，把这些点翠艺术品展示给大家，让更多的人了解点翠技艺。”李靖说。

在李靖看来，只有与现代生活紧密融合，才更有利于非遗传承保护和发扬光大。为此，他开始尝试独立或与他人合作制作一些有创意的文创产品，如点翠戒指、手镯、化妆镜等。

“作为新时代的非遗传承人，在‘守正’的基础上，必须要‘创新’。”李靖坚定地说。

白氏点翠修复与制作技艺现在还是区级非遗项目，李靖正在准备申报市级非遗项目。

“近年来，全社会对非遗保护越来越重视，对我来说是赶上了一个好时代。我坚信，白氏点翠修复与制作技艺在我手中一定会再放光彩。”说这句话时，李靖信心满满。

在李靖看来，只有与现代生活紧密融合，才更有利于非遗传承保护和发扬光大。为此，他开始尝试独立或与他人合作制作一些有创意的文创产品，如点翠戒指、手镯、化妆镜等。