

青春
上海

149 所院校,1400 余期研培班,5.1 万人次非遗代表性传承人受训;各省市 200 余所院校参与,受益人群超 20 万人次……由文化和旅游部、教育部、人力资源和社会保障部共同实施的中国非物质文化遗产代表性传承人研修培训计划,自 2015 年破土而出,如今已走过十个年头。在上海,10 年间先后有 9 所高校参与这一研培计划。它们以青春的视角与活力,探寻非遗保护的创新路径,形成了特色鲜明的非遗研培“上海模式”,让古老技艺在时代脉搏中焕发“青春”光彩。

青年报记者 刘晶晶
实习生 王馨怡

十年研培“上海模式” 助力非遗从“守艺”到“创生”

蜕变 / 从“守艺人”到“乡建者”

十年来,中国非物质文化遗产代表性传承人研修培训计划取得了哪些成绩?6 月 13 日,一个主题为“非遗正青春”的成果展,在中国工艺美术馆·中国非物质文化遗产馆开幕,集中展示 140 余所研培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培计划实施十年的经验成效。

其中,乡村振兴主题展区由上海大学上海美术学院执行院长、上海市公共艺术协同创新中心主任金江波担任策展人。在他看来,这是非遗研培“上海模式”成果的一次集中展现。

“羌绣源于羌族民族服饰,装饰性强、色彩明快,图案多呈几何状。我们的挑花和纳花最有特色。”90 后羌族刺绣州级代表性传承人张居悦在家乡四川阿坝州理县创办了羌绣专业合作社非遗工坊。创业过程中,“羌绣如何真正活起来”的难题,始终困扰着她。2015 年,她参加了上大的非遗研培,首次系统接触设计思维与品牌理念。这让她意识到,非遗不仅要传承,更要转化发展。到去年为止,她已经带动了当地 300 多名羌族妇女深度参与羌族刺绣保护传承。

90 后赤水竹编省级代表性传承人杨昌芹 2022 年成立非遗工坊后,吸纳了当地 108 名村民就业,灵活就业人数 3000 多人。她将传统的竹编图案与现代时尚元素相结合,创新推出竹编水杯、茶具、手提包等工艺品,工坊年收入约 2000 万元。“这都离不开与高校的合作。”杨昌芹说。

2017 年,她走进上海大学非遗研培课堂,在这里学习产品设计、电商运营、品牌策略等先进理念,再带回家乡,为乡村经济注入了新活力。

两位年轻传承人的成长,背后是上大十年“走出去、沉下去、扎下去”的探索。位于宝山的上海市公共艺术协同创新中心一楼,宛如一个陈列馆:可爱的毛绒布老虎拖鞋,精美的竹编灯,色彩艳丽的绒绣手袋等,都是上大非遗研培班学员们的作品。二楼专设的工作室,是创意的孵化器。这里诞生的“样品”,回到乡村后,会变成销往全国甚至全世界的产品。

作为全国首批参与高校,上大以上海美术学院与公共艺术协同创新中心为依托,迄今已承办了 39 期非遗研培班,培训了全国 1000 余位非遗代表性传承人。学校不仅传授“怎么做”,更致力于“怎么活”“如何变”的时代命题。

“传统文化的当代表达,是乡村振兴最好的载体。”金江波说。实践中,上大将非遗研培从教学拓展为产业孵化平台。数据显示,参与上大研培的传承人返乡后,平均带动就业数十人,部分项目年产值突破百万元。目前,学校在全国设立 12 个非遗工作站和实践基地,构建起高校与乡村、传统与现代、文化与经济融合的长效机制。

当传承人从“守艺人”蜕变为“乡建者”,当高校从“象牙塔”转型为“创新场”,传统技艺在当代语境中涅槃重生,古老村落于生态觉醒中焕发新生。

出海 / 中外结对,非遗走向世界

在非遗“返乡”振兴乡村的同时,立足国际化大都市的上海非遗研培,还开辟了一条“出海”航道。

东华大学服装与艺术设计学院的马来西亚留学生蔡胜男,其融合仿银饰、刺绣与蕾丝元素的先锋设计“降雪之夜”,亮相今年上海时装周 T 台,未来将远赴欧洲巡展。不同钩花的蕾丝花边,灵感源自苗族服饰袖口领口的层叠纹样;布料上以锡纸仿银缝制的乌鸦配饰,既吸纳异域文化,又呼应了苗族等少数民族对银饰的青睐。“接触非遗代表性传承人后,他们漂亮的银饰启发了我对材质重新进行创意融合。”蔡胜男说。

去年 9 月,他与一位韩国留学生及两位中国少数民族非遗代表性传承人组成小组,参与东华非遗研培班。学习中,他不断从民族服饰结构中汲取灵感,尝试用现代设计语言将其“拆解”重构。临近毕业,他仍在探索如何将马来文化与中国非遗元素结合,创作更具世界性的作品。

这正是东华大学首创的“非遗代表性传承人+中外大学生”结对合作的研培新模式。跨界交流与协同创造,已催生逾千件作品,闪耀于国内外各大活动、展会及时尚秀场。从中国传统服饰非遗作品欧洲巡展,到融入非遗元素的纸艺华服惊艳法国里昂第 47 届世界技能大赛闭幕式,中外学子携手传承人,让中华技艺的华彩

绽放在世界舞台。

黔东南苗族服饰制作技艺代表性传承人陈青,经历两期东华研培后,从专注展示本地盛装,转向将苗绣巧妙嫁接于布袋、丝巾、帽饰等日常单品。她感觉“更懂时尚了”,传统技艺的当代表达之路愈走愈宽。保留苗族“右衽”“单扣数”等传统细节的同时,她用抽绳设计提升舒适度。上海的学习也让她第一次意识到,自己的作品同样拥有“出海”的潜力。

来自黔东南的蜡染技艺代表性传承人靳秀丽,首期研培后创办“出色东方”品牌,并研发出国内首台“蜡染绘蜡设备”,获国家专利。“以前一块丝巾要画一两个星期,现在用设备大大降低了手工成本,实现了标准化产业化。”她表示,品牌建设 with 工具创新的思路,正是东华研培赋予她的关键启发。

东华大学十年来开办了 14 期“传统织染绣创意设计”研修班,培训学员 300 余人,覆盖苗绣、侗绣、彝绣、布依族刺绣、水族马尾绣、仡佬族刺绣、顾绣、上海绒绣、三林刺绣、宋绣等 10 余个非遗项目。

“非遗的价值,不仅在于技艺传承,更可以成为讲好中国故事的一种方式。”东华服装与艺术设计学院党委书记徐玥告诉记者,东华非遗研培的十年,正是中国非遗走向世界、走进年轻一代生活的十年。

▼ 竹编与茶具完美融合。

▲ 憨态可掬的毛绒布老虎拖鞋。

借助现代设计语言,传统非遗从“守艺”走向“创生”。

本版摄影 青年报记者 施培琦

共创 / 跨界碰撞,激活无限可能

十年研培旅程中,许多年轻的传承人从学员成长为导师。无论身份如何转换,在他们心中,非遗研培始终是一场激荡智慧的“共创”。

同济大学设计创意学院的非遗展厅中,一件提篮作品展示着“共创”的成果。这件名为《竹画青蓝》的作品,由天然湘妃竹编织成骨架,青花瓷板镶嵌其间,竹纹斑驳与瓷面莹润相映成趣,仿佛将流动的山水气韵凝固定格。设计者林栋,曾是同济非遗研培项目第三期学员,如今他已成为这一项目的青年教师。

原先只会做竹编设计的林栋,近年来不断尝试将竹材与陶瓷、大漆、金属等多种材料进行融合。研培班像一座桥,让这些原本运用不同材料的“守艺人”相遇,碰撞出材料交叉融合的可能性。

江苏宜兴紫砂陶制作技艺代表性传承人陈丽英,设计出一款曾在进博会亮相的紫砂作品。通过同济大学非遗研培项目,她首次尝试将旗袍的视觉语言融入紫砂设计。“服装是软的、有流动感,而紫砂是硬的、讲究结构。如何让壶体像旗袍一样‘亭亭玉立’,其实特别有挑战性。”她感悟道,研培带来的不仅是技艺精进,更是对色彩美学、装饰逻辑与品牌思维的洗礼。研培结束后,她走进高校开设紫砂非遗课程,带出了 100 余位学生。

“起初我们的课程以‘单一材料+传

统技艺’为主,后来逐步转向以材料融合、设计创新为核心的跨界融合模式,非遗代表性传承人互相赋能,诞生了更多共创作品。”同济大学设计创意学院非物质文化遗产研究中心副主任宋善威告诉记者。

2016 年至今,同济已举办 15 期非遗研培,涵盖木雕、漆艺、竹编、金属工艺等多个领域,有 433 位非遗代表性传承人参与。近年来,研培班每期都围绕“二十四节气”等主题展开创作,累计产出创新作品 430 余件,并亮相进博会等国家级展会。

年轻的同济教师赵世箴回忆起与非遗代表性传承人共创的过程,也觉得颇具启发。“作为设计创意专业的老师,我们从他们身上学到很多传统技艺;很多传承人不了解现代设计调研和新技术工具,我们会引导他们做市场调研、接触三维建模甚至 3D 打印。”

如今,“非遗+设计”的语境已不仅仅关乎“守艺”,而是在跨界碰撞中不断成长。正如同济大学设计学学科带头人人类永琪所言,当设计介入非遗传承,目标绝非仅仅保存技艺本身。“‘非遗’两个字可以有一种‘另类理解’——不要成为遗产。”类永琪说,唯有真正回归当下生活,成为人们生活中必不可少的组成部分,非物质文化遗产才能获得永恒的生命力。

■ 记者手记

古老智慧与现代教育的双向奔赴

十年前,“抢救性保护”是萦绕在非遗领域的关键词——技艺濒临失传,传承步履维艰,前路忧虑重重。十年后,非遗却以令人惊叹的姿态焕发新生。它不再是博物馆里的标本,而是化身时尚符号、打卡热点,还催生了“非遗达人”“国潮”等新名词。

金江波坦言,这是他十年来最直观的感受。非遗研培计划作为关键引擎,推动保护工作实现了从“抢救”到“全民自觉”的跨越。

巨变的核心,在于对非遗生命力的唤醒与再造。活态传承,让非遗深深植根于具体的生活场景与生产实践。活性发展,则打破了传承的壁垒,吸引设计师、高校师生及所有热爱非遗的人共同参与。非遗传承,不再是技艺的简单摹写,更是文化认同的传递与创新活力的激荡。今日之非遗,已深度融入现代社会的肌理——激活社区、扮靓商圈、丰富校园,成为乡村振兴的澎湃动力,也成为向世界讲述中国故事的动人载体。

当非遗代表性传承人走进高校,带来的远不止技艺的传递。在同济大学设计创意学院党委副书记张雪青看来,十年研培计划,是一场润物无声的“文化自信播种”。非遗为高校思政教育提供了鲜活场景与丰厚滋养,学生与传承人“结对子”,策划家乡非遗故事、组织社区开放日……文化自觉如清泉,从大学生流向中小學生,在代际间汩汩流淌;民族自信在实践的沃土里,生根发芽,枝繁叶茂。

“非遗研培,将原本需要跋山涉水才能触及的田野资源,直接‘端’到了高校师生面前。”金江波这样表示。传统工艺成为现代美术教育突破边界的珍贵教材,非遗资源成为学术创新的厚土与学科创新的活水。当师生直面传承人炉火纯青的技艺与深邃智慧,非遗便转化为激发创造力、培育人才的宝贵养分。

在高等学府的沃土中,传统非遗滋养着文化自信的种子,催生学科交叉的繁花,更结出了创新转化的累累硕果。十年非遗研培路,成就的正是这样一场古老智慧与现代教育跨越时空、彼此成就的双向奔赴。

青年报记者 刘晶晶