清春上海

十年再出发,"上海模式"新图景

给非遗插上数字翅膀

已走过十年的非遗研培计划,未来十年, 又将如何前行?记者了解到,站在新十年的 起点,上海这些高校已经开始探索数字化赋 能的新方式,非遗研培"上海模式"或将展现 出新的生态图景。 青年报记者 刘晶晶

新生/以数字化赋能非遗传承

古老纹样跃上现代时尚舞台。

本版摄影 青年报记者 施培琦

崇明土布传承人宋荣 耀的仓库里,堆满了从民 间收集的五六十年"高龄" 的老土布。这些承载历 史经纬的布料被裁剪成 文创产品,每一寸消耗 都意味着不可再生的 文化记忆在流失。"仓 库堆不下,布用完就 难恢复。"

 数字基因库。"哪怕布用完了,只要完整记录经纬线排列和纹样数据,后人也能复原织造。"两年间,她和团队一起,仅凭巴掌大小的布样,就解析录入600种独特纹样,让濒危的乡土艺术在虚拟空间获得永生。

宋荣耀的实践,是东华大学非遗数字化战略的缩影。东华的师生团队深入少数民族腹地,挖掘纹样背后的文化密码,建立系统数据库,再借助AIGC工具对传统纹样进行"语义重构"。这些数字化的文化基因正焕发新生——与国际品牌Coach等合作的系列产品,让古老纹样跃上现代时尚舞台,走入日常生活。

"数字时代,虚拟设计和数字化赋能,不仅是非遗保护的利器,更为设计的当代表达开辟新维度。"东华大学服装与艺术设计学院党委书记徐玥表示。学院也在数字化方面作了各种尝试,在学院举办的"数字传承·文化共融"创新论坛上,东华大学与科技企业合作,将实体服饰高清数字化后,上演了一场震撼的"虚实共生"时装秀。徐玥表示,未来的非遗研培中,东华还将深化数字技术赋能,帮助传承人掌握更先进的"武器"。

上海大学美术学院执行院长金江波表达了同样的看法:"非遗若不拥抱数字世界,尤其像传统手工艺、表演艺术等门类,生命力将日渐萎缩。"他认为,AI技术能帮助传承人突破个体创造力极限,比如自动生成新纹样、探索新编法、创造新造型等。"没有AI赋能,非遗不可能真正走向未来。"

记者了解到,目前上海大学也在 非遗研培计划中充分实践"非遗+数字 科技、非遗+AI、非遗+信息可视化、非 遗+可穿戴技术"等交叉融合模式。

转化/以创造力激发非遗活力

上海大学已在非遗研培计划中深耕 10年,在金江波看来,未来十年,高校在 非遗研培领域的核心使命就是着力提升 非遗的传承力、创造力与传播力。

"非遗就是 IP,它需要被全人类去利用、转换和创造出崭新的成果。"他向记者表示,"非遗要想生生不息,就要全面激发它的创造力,为各行各业服务。"正如李子柒的文化传播、《黑神话:悟空》的成功,很多流行文化和热点,都离不开非遗元素的介入。

金江波表示,推进中国非遗保护在世界的传播,是讲好中国文化自信故事的重要载体。他介绍,上海大学团队也正持续在"一带一路"、联合国总部等国际重要的外交舞台上,展现传承人和传承项目的创新成果。今年年底,上大将在联合国总部策划展出"东方传统工艺当代美学大展",向世界展示中国非遗的创新实践。"要想讲好中国故事,一定要多对话,多交流。"他说。

要让非遗具备创造力,离不开市场实践。同济大学设计创意学院党委副书记张雪青告诉记者,未来十年,同济将着重支持非遗研培成果转化这一关键任务。学院校企合作平台同济天地则将成为这一战略的核心引擎。

据同济天地总经理施胤介绍,为打通转化壁垒,同济大学建立了创新机制:师生非遗创作成果可通过"赋权"机制,优先交由该产业平台进行市场化运作。这一制度设计为非遗作品架设了通往消费者的桥梁。

平台未来将重点整合"人、货、场"关键要素。"人"指联动研培项目的传承人、学院师生及市场受众,形成创作、反馈与优化的闭环。"货"则是转化传承人的精品及学生课程设计,推动其进入市场流通。"场"则是构建线上线下平台,连接时尚、商业、外贸等多领域资源,打造完整非遗产品商业链路。

"非遗的核心价值更在于其深厚的文化底蕴。"施胤介绍说,平台已在专家指导下打造"非遗创新季"IP,通过强体验、高参与度的活动,架起传承人与消费者之间的文化桥梁。

青少年是非遗"活态传承"的未来根基。同济天地也与上海市教委深度合作,在青少年创意设计大赛中融入"传承是穿越时空的未来"主题,引导青少年以创意激活非遗。施胤表示,平台将持续努力,将非遗研培的丰富内容、传承人智慧与文化成果注入青少年创意教育体系。

交融/以开放性打造非遗生态

记者了解到,十年再出发,同济大学 还将以跨学科交融为引擎,为非遗注入现 代设计的创新基因,构建一个让传统技艺 生生不息、持续生长的未来生态。

在同济的土壤里,非遗研培计划早已超越了单一学科的藩篱。同济大学设计创意学院党委副书记张雪青表示,同济充分发挥综合性大学的优势,让非遗研培计划成为多学科协作的"交响曲"。"我们有一位牙科的医生为折纸艺术着迷,加入了折纸研培,这正是非遗魅力突破专业边界的鲜活证明。"未来,工程、技术、计算机、电信等学院的力量或许也可以被源源不断地引入,"兴趣"将成为打破学科壁垒的通行证。

同济大学设计创意学院院长胡飞则 勾勒出同济非遗研培的独特生态。这所 连续七年位居 QS 艺术与设计学科排名 亚洲第一的学院,其核心优势在于打破 常规——40%的学生拥有多元的非设计 专业背景。当这些不同学术基因的思维 碰撞传统手工艺,非遗便获得了多维度的 现代新生:数字化技术激活古老纹样,工 业化生产拓展传承边界,新材料与新工艺 重塑表达方式,创新商业模式更是为其打通了融入现代生活的血脉。

一个开放流动的生态系统让传统文化更具活力。胡飞指出,从理论研究、文化传承到产业转化、社区实践,从同济校园到国际舞台,非遗被置于一个多维度、强韧性的支撑网络中。尤其引人注目的是其国际化基因——30%的全职外籍师资带来东西方文化的激荡融合。依托米兰展、巴黎设计周、荷兰设计周等顶级国际平台,中国非遗的现代转化成果正被推向世界聚光灯下。

未来,同济大学实施的非遗研培计划 蓝图,将是建立更广的跨学科协作网络、 更深的现代设计赋能、更强的国际传播声 量、更活态的生活融入路径。这一生态构 建的深层逻辑,正契合同济大学设计学学 科带头人娄永琪对设计与非遗关系的看 生

在他看来,设计的核心使命在于"将创意转化为影响力"。"技艺是一颗种子, 我们要将它播撒在创造未来新生活方式 的土壤里。"

→ 联系我们 qnbyw@163.com