

非遗产业创新发展多路径并进,传承与创新融合发展

广东非遗文化这样“活”起来



策划:杜传贵 林海利
统筹:胡泉 吴江 刘佳宁
执行:羊城晚报记者 唐珩 潘亮 李旭 沈钊 陈泽云 李志文 孙漪曼



作为我国传统文化的一枚耀眼的明珠,近年来,一大批非物质文化遗产(简称非遗)在传承与创新融合交汇中焕发新机。近日,羊城晚报记者深入走访调查了解到,广东把非物质文化遗产的保护传承和开发利用有机结合起来进行了诸多探索。非物质文化遗产资源进行整合,创新非遗产业,传承民族文化,更好地在传承中创新成为当下广东非遗产业发展的主线。

同学们:
发挥你的奇思妙想,
一起参加羊城晚报
“辉煌匠心·创意绘
非遗”绘画活动吧!
广东省工艺美术大师
广彩传承人
周承杰
2022.9

周承杰
为本次活动
题词打Call



六一广彩体验活动在永庆坊举办 受访者供图



刘柏浩、刘锡桦父子

近年来,随着互联网技术的发展,非遗传播发生着翻天覆地的变化。互联网和数字技术为非遗传承人搭建了走进千家万户的舞台,让更多人可以在线上看非遗直播、赏非遗技艺、购非遗产品,为非遗的保护传承和发展创新拓宽了路径。

“如今我也学着用一些iPad上新软件来画草稿,最开始不太适应,后面就方便多了。适当借助科技的力量,赋予传统文化新的表达方式,更能展现文化魅力。”刘锡桦告诉记者:“我在抖音和小红书上都有账号,有些自己满意的作品就发布上去。”周承杰觉得“适当借助科技的力量,赋予传统文化新的表达方式,更能展现文化魅力”。

除了社交媒体上的内容发布,广式硬木家具的传承人刘柏浩、刘锡桦父子更是在抖音上玩起了直播带货,“我们的耕酸堂从去年开始开设了几个抖音账号,有介绍木雕技艺的账号,也有直播带货的账号”。在自家耕酸堂的工厂旁,更是专门建立了直播基地和广式硬木家具展览馆来宣传自家的非遗产品。刘锡桦告诉记者:“我们自己的主播,在抖音平台带货,这些文创产品很受网友欢迎,网友们透过这些文创产品,可以亲眼看到广式硬木家具的美,也能感受到木料的质感,对广式硬木家具制作技艺也会有了一定的了解。”

打通‘传承’关键节点,非遗传承人各出奇招

8月下旬,广州非遗街区永庆坊迎来了两周岁生日。2020年8月22日,位于恩宁路粤剧艺术博物馆西侧的广州非遗街区永庆坊正式开市。两年时间里,广州非遗在这一“见人见物见生活”的活态空间中展现、传承与创新。这两年,永庆坊成为网红打卡点,获评广东省文化和旅游融合发展示范区,上榜首批国家级旅游休闲街区,上榜首批国家级旅游休闲街区。据统计,2021年,永庆坊客流量达到750万人次,2022年预计将超过880万人次。

随着非遗街区永庆坊的开市,十余位国家、省、市级非物质文化遗产传承人在这开办了工作室。在这里,游客可以一站体验各种非遗项目。“常常有美术相关专业学生来这里学习广彩,然后再运用到活动当中去,我们希望他们也可以了解广彩。”广州织金彩瓷项目传承人周承杰说。

不光是研学课堂,广彩杯、广绣胸针、榫雕耳坠……一件件非遗文创产品也大受欢迎。对于销售情况,广州榫雕项目传承人曾宪鹏说:“效果挺好的,去年中秋,光是月饼礼盒,我们就卖出了几百盒。”记者了解到,其中比较受市场欢迎的核心产品近百件,仅广绣与采芝林合作开发的广绣香囊就已经售出6万多个。曾宪鹏表示:“我想只有创新才能实现传承。因为创新能够适应新的市场需求,有了市场,才能做到传承。如果失去市场,传承就很难坚持下去。”

“永庆坊现在已经成为广州一张出色的文化名片,而非遗街区则为这张名片增添了别样的亮色”,广彩省级代表性传承人翟惠玲将非遗街区的工作室看作是“和年轻人对话的平台”。她和团队一直在尝试通过文创开发、跨界合作等形式,推出符合年轻人口味的工艺品,“我很喜欢他们把广彩的元素用在各种日用品上,这样他们在不知不觉之间,就了解了广彩”。

非遗街区为广州营造了全新的街景,提供了合作的平台,孕育着产业的机会。文化需要传承,但让非遗“活”起来,让现代人喜欢,显然需要更持久的耐心和更高超的创意。尝到好处的永庆坊还会继续扩大,而广州历史久远的那些老城区在“老树”上也会不断焕发出新枝。

非遗拥抱市场,实现可持续发展

古老的传统文化唯有在日常生活中体现价值,才能实现长久的传承。为了让非遗文化传承后继有人,非遗传承人们更是各出奇招。

“古琴应该是一种‘活’的艺术,要在传统的基础上,时刻关注社会的需求,做出适度的改变与创新”。为了传承好岭南派古琴艺术,传承人区宏山和父亲区君虹决定正式面向社会招收古琴学生,“实现从家族传承到社会传承的转变”。广府庙会之后,随着登门求学的学员越来越多,区宏山也深感,传统的口传心授“一对一”模式难以适应新趋势。当传统与创新需求再次出现碰撞,区宏山再度做出改变,决定在琴馆增设小班教学。

如今,经过多年的探索,天虹古琴馆已经形成了一套完整而科学的教学体系,既有面向初学者的好玩有趣体验课,也有针对不同水平学员开设的专业课。“从一开始的十几位学员,到现在每年有150名左右的学生,学生遍布各个年龄段,古琴受到了越来越多人的喜爱”。

让区宏山更为欣慰的是,这几年,部分琴馆学员在学成出师后,也开始在广西、湖南等地开班教学,由此,岭南古琴流派开始走出广东,在各地扎根发芽。作为非遗传承人的区宏山深知,越是民族的,就越是世界的,近年来,他也一直希望能结合自己所学,推动岭南古琴走上更广阔的传播舞台。

广州玉雕传承人余其泽也希望更多人了解玉石,盼望更多新鲜血液进入行业,为行业带来新的变化。这些年,他一直担任广州市轻工技师学院客座教授,试图让玉雕这门古老的艺术在教学中继续传承下去。2018年5月,广州市物质文化遗产保护中心与荔湾区总工会通过广州职工大学堂荔湾分校平台开设玉雕体验班,余其泽也成为体验班的老师,8月份,新一期体验班正在对外招生中,记者注意到,这类体验班往往是免费的,只收取材料费,但余其泽却乐在其中,他表示,只要有人愿意学,自己都愿意毫无保留地传授给后学者。

“目前我已经累计教授超过100位学生。”余其泽表示,工艺不应该只是简单地重复过去,而要与时俱进,创造未来,尤其是要让更多的年轻人参与其中,才能不断推陈出新。

在世界技能大赛上同样有着非遗传承人的身影,广州手工打金项目传承人周镜钊除了积极与政府、企业、学校一起共同推动金银首饰制作工艺的传承与发展,更是把这项非遗技艺带到了国际赛场,这几年,作为世界技能大赛珠宝加工项目的专家组成员和教练用自己的非遗技艺,带领选手们一次次刷新着世界技能大赛上的“中国纪录”。

文化专家张春雷:“传承、保护、传播、创新”构成非遗创新发展全过程

在谈及非遗的创新发展时,广东省人民政府文史研究馆馆员、文化遗产研究院院长张春雷是用“传承、保护、传播、创新”四个词来概括非遗的创新发展。他认为,这四个要素既互相促进也互相制约,构成非遗工作创新发展的全过程。在非遗的十大门类中,由于各门类之间差异性比较大,对其创新发展的要求也应有所不同,主要方向应是“既各展所长,又不失本真”。传统艺术、传统技艺、传统医药比较适合往产业化的方向去发展。但即便是这几个门类,由于其社会功能和表现形态各自差异甚大,在创新发展上也一定要做到“守正创新”。首先是核心理念和技艺不能丢失,代表性的元素和符号不能丢失,在这个前提下,非遗可以借助现代科技手段,实现跨行业的发展,才能够实现创新发展乃至实现产业化。

张春雷表示,据其不完全统计,从2005年至今,国家和广东省层面上发布的非遗相关的政策法规就有近30项。在未来非遗发展的过程中,如何用好这些政策法规也是关键点之一,“要让这些政策法规落到实处,真正服务于非遗的传承发展”。

值得一提的是,张春雷还同时强调,

教育专家祁丽珠:用智慧的手段与技术让非遗“活”起来

近日,家庭教育集团《孩子》杂志·执行总编、广东省家庭教育讲师团副团长、广东省家庭教育研究会副秘书长祁丽珠在接受羊城晚报记者采访时,就非遗文化与青少年发展热点问题分享了专业观点。

作为一名教育专家,在祁丽珠看来,非遗文化走强的背后展现了国家层面对传统文化传承的重视。“近年来,我们一直讲强调教育的核心是立德树人,德最核心的品质是爱国,如何让孩子对这个国家有认同感,我觉得一定是从文化开始。”祁丽珠表示,树立文化自信,通过传统文化传承去将文化根植于青少年的内心深处,从而让他们更加有力量成长。

祁丽珠认为,“00后”的孩子基本上都是数码原住民,在非遗文化的传承上,更应利用好数字媒体手段与平台,充分利用互联网的开展传播。祁丽珠表示,非遗文化传承过程中,一定要想办法通过智慧的手段让我们的非遗文化首先“活”起来,要做到这点,首先就要用青少年喜闻乐见的模式去吸引他们。现在很多传统非遗面临着“传承乏力,后继无人”的局面。祁丽珠建议说:“对于非遗传承人来说,首先要了解时代青少年成长的特点,结合青少年需求去研发课程,让课程适应青少年,引导他们参与进来,而不是用我们传统的这种理念和方法去让我们的青少年来参与这些工作。”

祁丽珠说:“双减”目的是青少年德智体美劳全面发展,双减减的是孩子的课业负担,不减的却是家长的育儿的责任,尤其是《中华人民共和国家庭教育促进法》出台之后,我们的家长更要去履行承担你的育儿责任。”(刘佳宁)

“辉煌匠心·创意绘非遗”绘画比赛火热进行中

让非遗在现代生活中焕发新机,让创意为非遗插上梦想的翅膀。日前,由广东省非遗保护中心指导、羊城晚报社主办、辉耀匠心(广州)文具有限公司、广州市大新文化创意发展有限公司、广东教育出版社及家庭教育集团《孩子》杂志协办的“辉煌匠心·创意绘非遗”绘画比赛正在火热进行中。

本次比赛面向幼儿、青少年及成年

用户开放。获奖选手及获奖指导教师(学校)可获得精美证书及奖品。更有机会与非遗大师面对面开展研学活动,体验非遗魅力。

多位非遗传承人为本次活动打Call,并为参赛选手献上比赛“宝典”,共同助力非遗文化出圈焕新。相关专题及报名参赛可扫码登录羊城晚报客户端“辉煌匠心·创意绘非遗”专题深入了解。

主办单位:羊城晚报 指导单位:广东省非遗保护中心 协办单位:辉耀匠心(广州)文具有限公司、广州市大新文化创意发展有限公司、广东教育出版社、家庭教育集团《孩子》杂志 广东省教育出版集团 羊城晚报社 羊城晚报社 羊城晚报社 羊城晚报社

专家观点

文化遗产研究院院长张春雷:“传承、保护、传播、创新”构成非遗创新发展全过程

在谈及非遗的创新发展时,广东省人民政府文史研究馆馆员、文化遗产研究院院长张春雷是用“传承、保护、传播、创新”四个词来概括非遗的创新发展。他认为,这四个要素既互相促进也互相制约,构成非遗工作创新发展的全过程。在非遗的十大门类中,由于各门类之间差异性比较大,对其创新发展的要求也应有所不同,主要方向应是“既各展所长,又不失本真”。传统艺术、传统技艺、传统医药比较适合往产业化的方向去发展。但即便是这几个门类,由于其社会功能和表现形态各自差异甚大,在创新发展上也一定要做到“守正创新”。首先是核心理念和技艺不能丢失,代表性的元素和符号不能丢失,在这个前提下,非遗可以借助现代科技手段,实现跨行业的发展,才能够实现创新发展乃至实现产业化。

张春雷表示,据其不完全统计,从2005年至今,国家和广东省层面上发布的非遗相关的政策法规就有近30项。在未来非遗发展的过程中,如何用好这些政策法规也是关键点之一,“要让这些政策法规落到实处,真正服务于非遗的传承发展”。

值得一提的是,张春雷还同时强调,

教育专家祁丽珠:用智慧的手段与技术让非遗“活”起来

近日,家庭教育集团《孩子》杂志·执行总编、广东省家庭教育讲师团副团长、广东省家庭教育研究会副秘书长祁丽珠在接受羊城晚报记者采访时,就非遗文化与青少年发展热点问题分享了专业观点。

作为一名教育专家,在祁丽珠看来,非遗文化走强的背后展现了国家层面对传统文化传承的重视。“近年来,我们一直讲强调教育的核心是立德树人,德最核心的品质是爱国,如何让孩子对这个国家有认同感,我觉得一定是从文化开始。”祁丽珠表示,树立文化自信,通过传统文化传承去将文化根植于青少年的内心深处,从而让他们更加有力量成长。

祁丽珠认为,“00后”的孩子基本上都是数码原住民,在非遗文化的传承上,更应利用好数字媒体手段与平台,充分利用互联网的开展传播。祁丽珠表示,非遗文化传承过程中,一定要想办法通过智慧的手段让我们的非遗文化首先“活”起来,要做到这点,首先就要用青少年喜闻乐见的模式去吸引他们。现在很多传统非遗面临着“传承乏力,后继无人”的局面。祁丽珠建议说:“对于非遗传承人来说,首先要了解时代青少年成长的特点,结合青少年需求去研发课程,让课程适应青少年,引导他们参与进来,而不是用我们传统的这种理念和方法去让我们的青少年来参与这些工作。”

祁丽珠说:“双减”目的是青少年德智体美劳全面发展,双减减的是孩子的课业负担,不减的却是家长的育儿的责任,尤其是《中华人民共和国家庭教育促进法》出台之后,我们的家长更要去履行承担你的育儿责任。”(刘佳宁)

“辉煌匠心·创意绘非遗”绘画比赛火热进行中

让非遗在现代生活中焕发新机,让创意为非遗插上梦想的翅膀。日前,由广东省非遗保护中心指导、羊城晚报社主办、辉耀匠心(广州)文具有限公司、广州市大新文化创意发展有限公司、广东教育出版社及家庭教育集团《孩子》杂志协办的“辉煌匠心·创意绘非遗”绘画比赛正在火热进行中。

本次比赛面向幼儿、青少年及成年

主办单位:羊城晚报 指导单位:广东省非遗保护中心 协办单位:辉耀匠心(广州)文具有限公司、广州市大新文化创意发展有限公司、广东教育出版社、家庭教育集团《孩子》杂志 广东省教育出版集团 羊城晚报社 羊城晚报社 羊城晚报社 羊城晚报社