

校企合作促進保護 讓「沉睡」非遺活起來

雲南民間藝術傳人進課堂

雲藝設計學院非遺壯族刺繡傳承人進課堂教學。被訪者供圖

非遺保護需高科技高情感並行

「不能只關注高科技，把非遺中高情感的東西丟了。」學科創始人雲南藝術學院設計學院院長陳勁松強調，傳統文化裡最有價值的就是高感情，當代發展經濟、科技拋棄很多，非物質文化遺產裡就體現這樣的高情感。每個族群原生生態村落都有很多值得去感悟、敬畏。「民族不能失去對自己傳統文化敬畏的心。」

現在和學生說非遺，說民族文化裡蘊含着讓他們感動的故事，要有依據。他到過雲南瑤族原始村落，調研手工植物染，他問山民：「怎麼能夠確保每次染色都恰到好處？」山民說他辦不到，

更多時候要靠自己敬畏的心，有了這份心，染色就染得好。當他問怎樣才有敬畏心時，山民說，不能騙人，不能做傷天害理的事。他接着問，別人怎麼知道你騙了人，做了傷天害理的事，山民說，天知道。

傳承不可能原汁原味

「原汁原味傳承非物質文化遺產，是做不到的。」非物質文化遺產屬於過去的生活狀態，滿足過去時代生活要求。現在社會，生活方式、生活節奏都在改變，很多東西必須隨之而改變。「要活化傳承，必須符合當下生活方式。否則只能變成死東西，進

到博物館。」

早在2000年，他們就率先開辦民族藝術與特色產品設計專業。如今的15個實驗室隨時開放，傳承人進校園每個學期都有，學生願意都可參加，傳承人授課與田野調研相結合，才能發現真正的活態非物質文化遺產。「看不到非物質文化遺產活態的意義，不知道在活態傳承生活當中維序的現狀。」

陳勁松。霍蓉攝

學者：文化是隨身帶的

對這些成功案例，國家非物質文化遺產名錄評審專家、中國工藝美術大師評審專家楊德鑒給出諫言：文化，是隨身帶的。

手工技藝係非遺核心

生產性的非遺保護，已經關注刺繡。雲南刺繡，目前來講包括了其他的工藝，最需要的就是指導、歸納與思考。楊德鑒認為，雲南的校企合作很好，繼續做下去，會有很大的指導意義，其間的新思維會對政府有很好的提示。

楊德鑒表示，非遺核心是手工技藝，針針線線用雙手，才叫刺繡。科技可提高生產速度，但如果都用機器代替，就是非遺沒有實現很好的保護，脫離非遺核心。

他還認為，雲南的刺繡，並不是都給人看的，最重要就是講心照，必須用心記住它。彝族的鞋墊、兜肚、褲帶都刺繡，是看不見的，這些是屬於心照部分，為隨身帶的刺繡。另外，就是給人看的，在外部體現對本民族老祖宗留下來的文化虔誠的信仰和愛好，這是民間的自然傳承。

對於花文化，楊德鑒指出，花能夠調動所有人的情感，花的創意非常成功，很有前景。花文化在雲南古往今來都是美好的象徵。雲南是多山省份，94%都是山地，6%的壩子，山上山下都是花。因此，雲南人對花的感情是最深的。在雲南文化、生活方面都可以找到花的影子，如雲南二月八、彝族的插花節等。所有花的語言在雲南民間都有，選花為題是非常好的想法，藝術生命就要靠這個支撐。

村落保護需重視當地文化

楊德鑒非常贊同老師帶學生做傳統村落研究保護。他指出，盡心盡力盡情，沉下來做保護研究，拿出了實際成果，為保護傳統村落拓展了新理念，並形成完備的體系，建立活態檔案，形成影像聯動。現在，非得有這樣的技術、思想，才能跟得上傳統村落的保護。運用新技術、新材料，設計現代圖紙，提出不與想像脫節、符合當地要求的措施，有希望把消失的、失去的傳統改回來。

楊德鑒表示，保護傳統村落，要了解和重視當地文化，新的設計要保持傳統性和古老的科學依據，借用當地資源，同時根據需要可以有避險思維，這是世世代代人智慧經驗的總結，這些都體現在房屋建築上。而且村落保護研究，要和當地人生活過四季，四季就是四本書，這點雲藝設計學院在做。

楊德鑒。霍蓉攝

學生走訪蘆子溝村，聽老人講村裡的故事。被訪者供圖

學生們把玫瑰花解構成科普、觀賞的繪本等十多件物品的整體品牌。被訪者供圖

傳統村落「蘆子溝村」保護設計方案。被訪者供圖

李蓉麗帶學生一起開發的「溢彩格物」花腰刺繡包系列。被訪者供圖

李蓉麗帶學生下鄉學習花腰刺繡。被訪者供圖

雲南是內地少數民族較多、非物質文化遺產資源較富集的省份，瀕危少數民族非物質文化遺產眾多。中國首個重點保護本轄區少數民族非物質文化遺產的地方性法規就誕生在雲南。如何在城鎮化過程中對非物質文化遺產進行有效保護呢？對此，雲南採取了多措施保護非遺，其中之一就是實行校企合作，將民間文化傳承人請入高校教學，培養與時俱進的民族民間文化傳播者，讓「沉睡」的非遺「活」起來。

香港文匯報記者 霍蓉

雲南藝術學院作為中國六大藝術院校之一，其設計學院是「雲南省非物質文化遺產傳承基地」，這裡不是單純樹立非遺品牌，而是從形式上的傳承者，記錄存世文獻、音像素材等方式中走出來，把常人眼中不能登上大雅之堂的民間手工藝人請入高校殿堂。15間非遺傳承人教學實驗室加18位傳承人常態化教學，校企合作，非遺保護形成體系。

在今年該校企合作50家企業中，有鮮明代表性的，校企合作成功的，政府認可的案例，說出如何在活化傳承中，強化對文化遺產數字化保護的智力支持，用實驗室與校企合作，培養出既懂文化藝術，又懂數字技術，既具備理論知識，又不至實踐經驗的複合型人才，支持文化遺產數字化保護建設。

民族刺繡工藝更新換代

雲南民族工藝品，製造了中國旅遊商品民族模式。雲南玖唐民族文化創意產品有限公司，其總經理設計師李蓉麗，乃雲南工藝美術大師，做包15年，研究花腰彝刺繡，這次帶學生開發新包，感覺民族工藝更新換代的時代到來。

李蓉麗的家鄉在雲南石屏縣北部山區，很邊遠。學生們與她來到家鄉，把當地花腰彝刺繡從圖案到針法做了全記錄，並做網站宣傳花腰文化，讓「老花腰」們發現，自己的民族文化也有人欣賞。在李蓉麗的指導下，學生與她一起完成「溢彩格物」花腰刺繡包系列，把花腰彝手繡的日、月、星、火、花、鳥、魚、蝶，結合她們服飾藍白綠紅，形成新款時尚手包。

李蓉麗希望學生知道，「民族工藝需要一些實實在在的、真正優質的、代表當地民族文化的產品出現」。「溢彩格物」花腰刺繡包系列，在今年雲南旅遊商品大賽，近200件參賽作品中，網絡投票位居第二。

策劃花文化品牌獲認同

花文化是雲南支柱產業之一。透過染織、刺繡工藝實驗室，7名同學在專業老師陳鈞的指導下，到植物園、種植園請農學專家授課，從種植開始認識玫瑰，土壤之上，土壤之下，長什麼樣，花的開度，花瓣的數量、顏色、品種、基因變異到現在的漫長歷史。

就像編劇寫好腳本，老師學生各自分工，從花的起源、分類、栽培史、培育、壯苗、生長期到成花可以消費，食用、觀賞、深加工，分好總目錄、子目錄，把玫瑰花進行分科、解構形成植物科普、觀賞科普、繪本、照片、郵票等十多件物品的品牌整體策劃，展示出玫瑰生長不易，工藝不易，文化之深厚，讓群眾學會尊重花的價值，獲得有十多年經營經驗的「花字玫瑰」鮮花企業高度認可。

用數字化解讀古鎮村落

「蘆子溝村」是今年雲南紅河當地政府認可着手準備實施保育的古鎮傳統村落。傳統村落存在的核心是人，學校提出的保護方案，就是要留住人，守住地域文化。一年來，鄒洲老師與他的10位學生往返村寨深度調研，把精美的明清建築老寨，用數字化的解讀方式，解剖老宅老寨形體簡練、細節繁瑣的建築結構，並模擬成二維動畫，做平面地域地圖分析，以視頻虛擬三維漫遊、模型配上現代音樂，將70戶人家的老人和小孩，村子裡的氣味、跳蚤，田裡的五穀、楊梅、茄子……轉化為都市人眼裡「歷史的限量滋味」。