

滇傳人進設計課堂 高校保育非遺

文化遺產系列 雲南傳承篇

雲南作為全國少數民族最多的地區，非物質文化遺產保護任務格外繁重。該省誕生了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，同時雲南藝術學院設計學院作為「雲南省非物質文化遺產傳承基地」，自2009年至今定期開辦「非物質文化遺產傳承人進設計課堂」活動。近期該校更積極開展「校企合作·協同創新·鑄造未來」主題創意活動，將非遺傳承與校企合作相結合，聯合50餘家企業單位，近400名本科、碩士畢業生合作創作出3,000餘件「非遺」與創意並重的作品，受到國家相關部門的重視。經考察，該學院將進行「中國非物質文化遺產傳承人群培訓班」試點項目建設，成為國家級第一批「非遺」保護傳承基地。

■文：香港文匯報記者 霍蓉 雲南報道
圖：本報雲南傳真

■大理蔡染傳承人 演示蔡染技巧。

高等教育助力非遺保護

非遺保護與教育資源的共享與促進，是當下非遺保護的重要手段。從教學到創作，從創造到實踐，從實踐到市場，從市場到服務社會，雲南藝術學院設計學院的「非物質文化遺產傳承人進設計課堂」、「10年校地合作主題創意活動」、「校企合作·協同創新·鑄造未來」主題創意活動，使非遺傳承在校園常態化，傳承人與師生互動教學。

實踐非遺創意 企業採用錄用

學院自2009年至今，與雲南省非物質文化遺產保護中心合作，定期開展「非物質文化遺產傳承人進設計課堂」活動，目前已持續了19期。相繼聘請近百位傳統技藝國家級、省級非遺傳承人進入到設計專業課堂進行交流授課，並聘為學院特聘專家。

藝術與設計學院院長陳勁松說，圍繞「文化創意和設計服務」的核心，在國家「2011計劃」即高等學校創新能力提升計劃的指導下，配合《2015雲南省政府關於推進文化創意和設計服務於相關產業融合發展的實施意見》，學院分類型、分類別地開展了非遺主題性質的探究型創意實踐活動。期間，學校和地方合作，事業單位協助學校師生實現創意，如符合企業發展的人才或可推廣的實驗產品，

均可直接由企業採用和錄用。
培訓青年一代 擴大傳承人群

雲南省文化廳非遺處處長蔡永輝指出，雲南藝術學院設計學院作為雲南省第一批非遺保護示範基地，在培訓傳承人、傳授非遺知識方面經驗豐富。通過近十年實際工作，許多傳承人已經將這裡當成了家。因此，雲南省文化廳非遺處、省非遺保護中心推薦學院作為國家文化部「中國非物質文化遺產傳承人群培訓班」試點建設單位。該項目以提高傳承人的學習和領悟能力、提高傳統工藝的審美水平和實用程度、擴大傳承人群、促進傳統工藝走進現代生活為宗旨，組織非遺傳承人群到學院進行為期1個月的暑期培訓學習活動。

今年5月底，國家文化部非物質文化遺產司副司長馬盛德，香港理工大學設計學院院長方啟思，中央美術學院設計文化與政策研究所所長、國務院設計學科評議組成員許平等相關負責人相繼到學院開展「中國非物質文化遺產傳承人群培訓班」試點建設的考察工作。

馬盛德副司長說，非遺人才梯隊建設成為今天的非遺保護焦點，掌握高超技藝的傳承人相繼去世，後備力量的培養卻青黃不接。把非遺傳承人的工作往前推進，不僅是針對傳承人，而是針對傳

承的人群。培訓的對象，不一定是有意識的傳承人，也可以是對非遺有興趣的年輕人。

教學「接地氣」 服務學習並重

許平指出，他在學院的鄉村實踐項目中看到了「需要接地氣的、和老百姓普通生活能夠接上口的設計，能和地方資源結合。」不是單純的給鄉村做一套形象設計方案，而是和當地資源對接後，從文化認知和認同上，尋求鄉村的保護

方式。香港理工大學設計學院院長方啟思覺得，學校以「校地合作」開展研究，以雲南西雙版納有400年歷史的曼扁村以及信仰南禪佛教的傣族村落為例，校方把當地干欄式建築的建造工藝過程、立面形態、空氣流通性進行詳細圖文解剖，又邀請村民一起來做農副創意產品，和村長、村支書見面，召集全村人開村民會議，這樣的「服務與學習」讓他很激動。

■「校企合作·協同創新·鑄造未來」主題創意活動上，非遺傳承人與學生合影。

學藝周期長 非遺傳承難

「難傳承，難傳承，不是傳承的問題，是傳承人的問題。怎麼教，怎麼傳下去都是傳承人做的。」滇派內畫鼻煙壺工藝美術大師孫鴻雁在「非遺傳承人進設計課堂」授課已六年，「一個內畫傳承人的培養很難很難，很多人吃不了苦，經常做三四年，好奇心過了，就轉行做別的。」

藝術需因材施教

孫鴻雁說，中國內畫鼻煙壺的歷史有二百多年，收一個徒弟要五年以上才能出師，而且每年學習的都不一樣。第一年，學習繪畫基礎，背誦古典詩詞，專業內畫歷史，人生禮儀知識；第二年，學習工藝美術知識和非遺文化知識；第三年，學習線條和毛筆字，臨摹各個名家書法；第四年，才到學習內畫線條，臨摹各經典

題紋樣，以至於倒背如流的記在腦子裡；第五年，開始畫內畫，畫內畫全是逆向思維的玻璃藝術繪畫，學生每天至少畫一個鼻煙壺。

孫鴻雁的內畫鼻煙壺，風景是雲南山川的風景，人物是雲南的人物。所以教學中，她帶著學生到雲南村落裡，去旅遊去不了的地方，讓學生觀察並歸納出農人家裡、院子、衣服及生活各個方面反覆出現的圖案，當天就進行紙上創作。學習內化線條時，她最終根據每個學生在繪畫上的感覺和偏愛，安排不同的訓練，喜歡花鳥的多畫花鳥，對人物有感覺就多畫人物。

■孫鴻雁創作的滇派內畫鼻煙壺《晨霧圖》。

■中國滇派內畫工藝美術大師孫鴻雁（右）教導學生線條繪畫。

辦研修班 擦亮民間藝人

「民間藝人是火柴，學校就是火柴盒，學校能保護民間藝人，更能把民間藝人擦亮。」去年，雲南藝術學院設計學院以「發現雲南民間技藝優點，總結雲南民間技藝發展劣勢」，承辦「雲南特色工藝創意設計高級研修班」（第一期），雲南省125位非物質文化遺產傳承人、專業從業者、產業管理者，從工藝

造詣、理論研究、創意研發方面進行了研修。

加強理論學習 矯正造型不準

其間，亞太地區手工藝大師、國家級工藝美術大師高公博等授課，學員們也帶來了自己的作品。高公博在上課中指出，民間藝人長期生活在民間，擁有大量的生活體驗，

但缺少藝術理論的指導，因而在藝術造型上會造型不準，結構不對，神行不一致，造成藝術作品的僵硬與呆板。研修班能給民間藝人進修旁聽機會，學習藝術理論的機會，讓他們從人體造型結構、解剖學、藝術概論方面，系統地了解學習藝術造型的基本方法。做藝術，要從內向外的感悟。

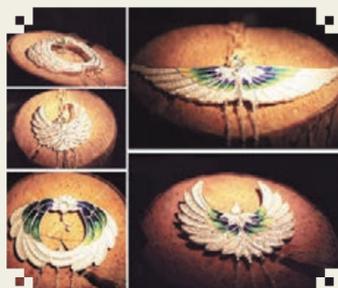
校企合作 傳承玉雕技藝

雲南盛產翡翠，可是現在翡翠價格虛高，已經偏離玉在中國歷史上所持有的仁、智、禮、樂等君子品節。為了傳承玉雕技藝，老師帶著學生們到《翡翠鳥傳奇》神話出現的地方、雲南邊境邊陲隴川景頗族村寨采風生活，用一年的時間做出設計創作。該項目由香港玉海文化產業創意機構投資，提供資金和場地，支持學生們的設計創作。

相傳景頗族感恩太陽和月亮，它們代表溫暖和安寧，可是景頗人曾

經遺忘了月亮，導致生存的天地覆滅，後來族人發現白銀顏色很像月光，就把銀器當作「月亮」，用在首飾、服飾中，每日歷歷在目。

通過這個傳說，學生們歸納出「守護、平衡、包容」的主題，把銀絲和琺瑯技術相結合，想像出5厘米大小的翡翠鳥的原型，做成銀飾。傳說翡翠鳥為了拯救萬物生靈，和惡魔搏鬥一起墜入岩漿，身軀和羽毛化身寶玉，惡魔化身為玉中癩瘻雜質，由此學生們只選擇鑲嵌工藝，用裸石凸現玉石的內涵。

■珠寶工作室和香港企業合作完成的學生珠寶設計《翡翠鳥傳奇》。

「水哥」「水妹」融合少數民族

由十位同學和指導老師胡雲斌完成的少數民族卡通人物形象「水哥、水妹」被運用了「昆明長水機場官方微信」和「微博」的溫馨提示中。學生們說，因為氣候原因，昆明長水國際機場每年都會有大霧，飛機航班會有延誤，為了讓遊客感覺到親和力和溫暖，就希望遊客看到卡通圖片，心情不低落。所以，兩個卡通表情就是可愛的，微笑，水妹伸出手就是歡迎來賓的姿勢。「水哥，水妹」的名字也取自「長水」。

兩個形象從開始創起到最後定稿花費一年時間。其間他們到雲南民族博物館和昆明市博物館的民族工藝品和民族服飾考察。考慮到雲南的納西族和彝族名聲在外，知道的人很多，就把兩個卡通基調定位在這裡，男的是彝族，女的是納西族，人物服飾的特徵又是融合雲南各民族的特徵，有白族、傣族、苗族等等，成為雲南少數民族的人物符號，是融合的形象。

（本系列完）

■國家文化部非物質文化遺產司副司長馬盛德（中）走訪「非物質文化遺產傳承人進設計課堂」。

■中央美術學院設計文化與政策研究所所長、國務院設計學科評議組成員許平（左）觀賞校企合作創意設計作品。

■香港理工大學設計學院院長方啟思到雲南藝術學院設計學院考察。