

越来越多中国非物质文化遗产成为世界认同和欣赏的中华文化符号——

传承人话非遗

随着春节申遗成功,世界的目光再次聚焦中国非遗。截至目前,我国共有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,这些非物质文化遗产,蕴含着中国人千百年来的生产生活的技艺与经验,体现了中国精神中国价值,成为世界认同和欣赏的中华文化符号。

非遗的保护传承关键在人。丰富多彩的非遗,如何在传承发展中历久弥新?如何借助这些闪亮的符号,更好讲述中国故事?听,非遗传承人这样说。——编者

普洱茶韵飘香世界

云南普洱茶主要产于宁洱哈尼族彝族自治县等地,在长期生产过程中形成了独特的制作技艺,其生产流程成为现代普洱茶工艺研发的基础。

普洱茶(贡茶)制作技艺省级代表性传承人**李兴昌**:

我与茶有着不解之缘。

我的家乡,宁洱哈尼族彝族自治县,曾是茶马古道的源头、茶叶集散中心,茶文化底蕴深厚,茶资源丰富。

我从小便跟随母亲一起打理茶园、翻炒茶叶,儿时的记忆打磨成了如今的技艺。茶叶,这样一片神奇的叶子,可以说是我的乡愁。

“中国传统制茶技艺及其相关习俗”申遗成功后,世界的目光聚焦到了中国茶与茶技艺上。

茶叶的发展与一个地方的地理、人文紧密关联。以普洱茶为例,从采摘、萎凋、杀青到揉捻、成型,繁复的工序里蕴含着每一个茶匠孜孜不倦的追求与心血。

现在,普洱茶制作技艺受到了越来越年轻人的喜爱。我创办了普洱茶(贡茶)制作技艺传习所,会根据茶叶生长周期设定课程,冬天可以分享如何松土、如何修枝打杈,春天可以分享制作技艺、冲泡技巧。

中国的茶文化在世界各地传播,有了更大的影响力。有一次,一位外国留学生知道我们在开设制茶课程,专程赶到宁洱。在制作了属于自己的茶饼后,他惊叹:“没想到一片简单的叶子通过这些工艺后,居然能变成如此美味的饮品!”在那一刻,我感受到了作为一名手艺人的成就感。

让我高兴的是,近年来,越来越多的年轻人也愿意走进茶园,学习传承古老的制茶技艺。他们创新生产调饮茶,举行茶文化体验活动。这让我看到了中国传统制茶技艺薪火相传的希望,更让我感受到茶文化在当代的创新与传承。

让昆曲在互融互鉴中生生不息

昆曲发源于江苏昆山,是现存中国最古老的剧种之一。昆曲是元末明初南戏发展到昆山一带,与当地音乐、舞蹈、语言结合而产生的声腔剧种。

一级演员、昆曲省级代表性传承人**柯军**:

从艺40多年来,我一直在思考昆曲如何守正创新。坚守传统时,需要与古人对话;面对未来时,也要能承载当代人的思维、情感、理念和精神,去探索属于当代的舞台表达。

在人们的印象中,昆曲中的经典剧目大多是才子佳人的故事。2015年,昆山当代昆剧院推出《顾炎武》,通过顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”的形象,让大家看到了昆曲背后的社会担当与人文关怀。

如今,昆曲在国际上也得到越来越多的认可。2016年,我和英国导演利昂·鲁宾合作执导了新概念昆曲《邯郸梦》,将原剧中四折最具代表性的段落作为主体,与《麦克白》《李尔王》等莎士比亚经典作品中的片段穿插交替,实现超时空的对话。每次演出结束后,都有观众跟我讲,这部戏让他们看到了不一样的昆曲。

对于昆曲的题材和表演方式我也一直尝试创新。2023年,由我复排的《伯龙夜夜》在法国国立吉美亚洲艺术博物馆进行了演出,我根据博物馆庭院的特点并结合欧洲文化遗产日这一节点做了一场沉浸式演出。观众们跟随着演员的脚步,或在展厅里静听体味,或移步庭院驻足观赏。

这次表演让巴黎第一大学的副教授让-米歇尔·托贝莱姆感到非常震撼:“很新奇的体验,不同文化之间、演员和观众之间的隔阂被打破,可以非常纯粹地去欣赏表演。”

文化作为全人类共同的遗产,承载着人类共同的文化记忆,我们站在历史的当下,不仅要“照着讲”,还要有勇气“接着讲”,让昆曲在全人类优秀文化的语境中互融互鉴,生生不息。

用瓷器传递中国意蕴

龙泉青瓷烧制技艺至今已有1700余年历史,在原料选择、釉料配制、造型制作、窑温控制方面具有独特技艺,其成品是中国古典审美情趣的表现。

龙泉青瓷烧制技艺国家级代表性传承人**徐朝兴**:

我出生于1943年,13岁开始学习青瓷烧制技

艺,在和其他老师傅的共同努力下,近乎失传的龙泉青瓷釉料配比方法基本得以恢复。

青瓷烧制技艺不仅要传承,还要在掌握传统的基础上有所革新。

在古瓷烧制技艺中,哥窑和弟窑一直是分开烧制的。我一直在思考,能不能把两者混合在一起烧,产生一种新的青瓷?

我和工人们一起试验,为了让哥窑和弟窑的原料浆能够自然混合,我们不断调整原料浆的配比,不能太厚也不能太薄,连续试烧了好几次,终于在第五次时成功烧制了哥弟窑混合青瓷三环瓶。

这件创新之作,增添了我们的信心。在1310摄氏度高温的烧制下,纹理和釉色浑然天成。既有哥窑纹片的青灰淡雅、有序呈现,又有弟窑的釉色丰润、晶莹如玉,两种装饰手法相得益彰。

一直以来,龙泉青瓷在世界范围内也受到许多人的认同和欣赏。法国人民素爱青瓷,龙泉青瓷和法国的联系可以追溯到14世纪,在法国小城阿维尼翁的教皇宫内花园,曾发现两片龙泉青瓷残片。

2024年是中法建交60周年,当年7月,法国巴黎的中国艺术大展上,展出了我的两件作品,其中就包括《哥弟混合三环瓶》,温润如玉的造型和色彩,传递着委婉含蓄、道法自然的意境,得到了当地观众的称赞和喜爱。

青瓷要走向世界,需要不断守正创新,在做好技艺上的传承的同时,更重要的是精神上的传承,让浓缩的中国故事为更多人熟知。

流淌在剪纸里的中国故事

蔚县剪纸是中国唯一一种以“阴刻为主、阳刻为辅”的点睛剪纸艺术。其视觉形象和造型格式,表达了广大民众的社会认知、实践经验和生活理想。

蔚县剪纸国家级代表性传承人**周淑英**:我手中的这把刻刀,是自己制作的。10厘米长,用两根竹片夹着,还缠绕着细棉绳。基本上,每名剪纸艺人都会自己打磨加工刀具,创造自己的艺术风格。正是一代代剪纸艺人的传承创新,才让蔚县剪纸艺术不断发扬光大。

我在家庭熏陶下从小学习剪纸艺术。传统蔚县剪纸的牡丹花定式为粉色,但我认为世间色彩是千变万化的。6岁那年,我将一朵牡丹染成了紫色。当时,一些配色工人大呼“奇怪”,但没成想,这朵牡丹却受到顾客喜爱,觉得“新颖”。

后来我苦练剪纸艺术刻画全套功夫,学习各地流派剪纸艺术风格特点。杂染法、雾染法、铺盖法、叠染法……先后研究出多种点染技法,让蔚县剪纸艺术更富神韵。

除了技法革新,我更是在题材内容上大胆拓展,尝试不同的地域、场合、主题等。

我创作了《千里江山图》《国色天香》《雪如意》《冰嬉图》等作品,大量融合冬奥会、冰雪运动、民俗活动、舞蹈艺术、山水古迹等元素,让剪纸艺术与时俱进,让中国故事流淌在剪纸艺术里。

近年来,我还玩起了跨界合作,推动剪纸艺术产业化:让剪纸艺术与米酒、乳品“牵手”,为产品

设计注入灵魂;与动漫公司“结盟”,在动漫世界绽放剪纸魅力……

剪纸艺术用它丰富的形象语言反映着中国深邃的传统思想、古老文化,不单是中国的,也是世界的艺术瑰宝。

我曾有幸为联合国第四次世界妇女大会设计会徽。此后,我带着蔚县剪纸在世界各国巡展。美国、法国、德国、加拿大……在这些遥远的国度,我办展览、做文化交流、现场表演剪纸。我尤其记得,当外国友人们目睹我在十几分钟内就剪出一只蝴蝶,他们脸上满是惊叹与对美的沉醉。

有位澳大利亚画家被剪纸魅力“迷倒”,远渡重洋来蔚县拜我为师,最近她还常在网和我聊聊学艺心得呢。

传统与时尚交织出云锦之美

南京云锦织造技艺是中国织锦技艺最高水平的代表,它将“通经断纬”等核心技术运用在大型织机上,用蚕丝线等材料织就,因灿若云霞而得名。

南京云锦木机妆花手工织造技艺国家级代表性传承人**周双喜**:

在2024年的上海进博会和济南非遗博览会上,当我们南京云锦研究所的直播团队穿上“云锦汉服”“云锦马面裙”进行展示时,场面那叫一个火爆。

这是近两年我和所里徒弟们共同开发、织造的新产品:在图案和配色上,提取了吉服里的元素进行“复刻”;在素材上,采用金丝银线的云锦丝织品,看起来美得像天上的云霞;而在制式上,将汉服和马面裙进行了时尚化“改装”,更加符合当代年轻人的审美。

但这套云锦服装的守正与创新还不止于此。

如果按照传统工艺流程,两年才能生产一套产品。现在,随着科技进步,这项古老非遗迎来了新发展。我们把电脑连接在提花装置上,将老师傅的经验变成了程序指令,大大节约了工时和成本。

有人会问,如果交给机器来做,那非遗还能是非遗吗?

云锦之所以为云锦,其精髓在于“妆花手工织造技艺”,而这项技艺是无法被机器所取代的。因为机器是通经通纬的,即一梭子打到头,图案上的四朵花只能是一个颜色的,但妆花技艺通过小管子用手工一个个“挖”,让每朵花有不同的色彩——传统+科技,让云锦留住了非遗的魅力,又让它走进千家万户。

云锦也在走出国门、走向世界。

早在2015年,南京云锦就在巴黎高级定制时装周上惊艳亮相,打破了过去人们对云锦只局限于传统服饰的观念;此后,以云锦织造方式重现西方经典的巨幅作品《蒙娜丽莎》,在达·芬奇花园刚一露面,就成为米兰世博会“南京周”的开幕焦点。这既是传统与时尚的碰撞,也是东西方文化的交融。

(本报记者李茂颖、尹晓宇、窦皓、张腾扬、姚雪青采访整理)

截至目前,我国已有

44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,

居世界第一

人类非物质文化遗产代表作名录(39项)

- 春节——中国人庆祝传统新年的社会实践
- 羌年
- 黎族传统纺染织绣技艺
- 中国木拱桥传统营造技艺
- 中国传统制茶技艺及其相关习俗
- 太极拳
- 送王船——有关人与海洋可持续发展的仪式及相关实践
- 藏医药浴法——中国藏族有关生命健康和疾病防治的知识与实践
- 二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践
- 中国珠算——运用算盘进行数学计算的知识与实践
- 中国皮影戏
- 京剧
- 中医针灸
- 藏戏
- 侗族大歌
- 格萨(斯)尔
- 玛纳斯
- 花儿
- 粤剧
- 西安鼓乐
- 宣纸传统制作技艺
- 龙泉青瓷传统烧制技艺
- 中国蚕桑丝织技艺
- 热贡艺术
- 南音
- 蒙古族呼麦歌唱艺术
- 妈祖信俗
- 中国朝鲜族农乐舞
- 端午节
- 南京云锦织造技艺
- 中国书法
- 中国剪纸
- 中国雕版印刷技艺
- 中国篆刻
- 中国传统木结构营造技艺
- 蒙古族长调民歌
- 新疆维吾尔木卡姆艺术
- 古琴艺术
- 昆曲

急需保护的非物质文化遗产名录(4项)

- 赫哲族伊玛堪
- 中国活字印刷术
- 中国水密隔舱福船制造技艺
- 麦西热甫

优秀保护实践名册(1项)

- 福建木偶戏后继人才培养计划

图①:浙江湖州长兴县滨湖村,村民戴树华一家挂灯笼过春节。图②:山东青岛京剧院的老师在指导学生。图③:重庆梁平区,太极拳爱好者在展示太极功夫扇。图④:安徽宣城泾县西路村茶园风光。

资料图片
梁孝鹏摄(人民视觉)
刘辉摄(人民视觉)
周羽颉摄(人民视觉)
本版责编:李卓尔
版式设计:张丹峰

