

创意： 让古老“非遗”焕发青春

周燕波 郑志明

今天，随着东亚文化之都·2016宁波开幕活动的举行，为期4天的东亚非物质文化遗产展在国际会展中心同时拉开帷幕。值得一提的是，在这场汇聚中日、韩三国非遗精粹的盛会中，一座名为“匠·无界”的“非遗创意馆”成为会展大厅内的一大亮点，这里展示的是在浙江省非物质文化遗产传统工艺及相关衍生品设计大赛中脱颖而出的优秀作品。铜雕龟纹寿康壶、铁制龙凤泉灯、骨木镶嵌眼镜及镜盒……借鉴100多项传统工艺而设计的500多件精美的非遗工艺品及衍生品创意产品，按照“金、木、水、火、土”五类材质排列展示，尽情诠释“非遗”与“创意”相融合、传统与时尚相碰撞的艺术魅力。

大赛

燃起非遗保护与传承热情

3月初，由浙江省文化厅主办、宁波市文广新闻出版局承办，市文化馆、市非遗保护中心执行承办的全省非物质文化遗产及相关衍生品设计大赛正式启动。3月16日，全省非物质文化遗产传统工艺及相关衍生品设计公开邀请对接会在宁波召开。据了解，目前浙江省共有9项世界级非遗，217项国家级非遗，970项省级非遗，7000多项县级非遗，数量位居全国各省份之首。随着现代生活的发展，现代化科技和工艺的推进，非物质文化遗产的保护和传承陷入困境。非遗怎么保护、怎么传承，已经成为亟待解决的问题。省文化厅非遗处负责人吴莘超在宁波出席对接会时说：“非物质文化遗产的保护和传承，不能就保护而保护，就传承而传承，必须在发展中进行保护和传承。比如让非遗传统手工艺品进入现代生活，融入现代设计。”

据悉，举办非遗传统手工艺品创意设计领域的赛事活动，这在全国还是第一次。主办方借宁波当选2016年“东亚文化之都”的契机，巧妙地把本次大赛及优秀作品的展示纳入东亚文化之都·2016宁波开幕活动，旨在让来自日本、韩国的工匠和文化代表团成员了解非遗在中国的创新发展、探索之路。

为了这次设计大赛，省文化厅特别组织推荐了各地特色明显的传统工艺特色项目100多项与传统工艺濒危项目65项，鼓励各类设计团队从中选择。在这100多项特色传统工艺项目中，属于宁波的有6项，它们是：余姚土布制作技艺、余姚草编、鄞州竹编、象山剪纸、彩线刺绣、宁海白木小件。

大赛分公开邀请赛和组织参赛两种方式，吸引了来自杭州、南京、上海、武汉以及宁波的数十家设计团队及近百名设计师报名参加。这批参赛设计师中有不

设计师张雷的作品宣纸椅《飘》，曾获德国红点至尊奖。(资料图片)

少有过海外留学经历，且与国外的优秀设计团队合作过。还有一些设计公司长期与非遗传承基地合作开展创意研发，对非遗工艺了然于心。大赛启动以来，共收到来自10多个省市的参赛意向书700余份。经过专家评审，有近300组共500余件实物作品和36组创意设计稿最终入选“东亚非遗展”，与中外观众见面。

据执行承办展会的市文化馆工作人员介绍，杭州品物流形创意设计团队还将在展览现场对我省近50个非遗项目的材料、工艺进行深度解剖，并在现场发布作品成果。

创意

为传统工艺注入新鲜活力

吴莘超说：“我们不是简单地将非遗的某些元素嵌入到文创产品，不是单纯地将一个窗花图案印到杯子上。而是要通过设计师之手，让作为非遗核心的‘手工技艺’走进人们的生活里。”

如何将非遗传统工艺融入现代人的生活？很多年轻的设计师和非遗传承基地早就有了多年探索和经验，这次大赛可以说给了他们一次集中释放智慧与灵感的机会。

36岁的张雷是杭州品物流形设计公司创始人、设计总监。记者了解到，这是一位跟“非遗”谈了12年“恋爱”的年轻设计师。12年前，他走进了制作余姚纸伞的一个小作坊里，和做伞的爷爷奶奶们一起生活了一个多月，跟他们学习伞骨的编织技巧，学习如何糊伞面的技巧，从中获得现代创意设计的灵感。从最初的一盏伞型灯，到那把让他获得2011年德国红点至尊奖(注：相当于设计界的“奥斯卡奖”)的名叫“飘”的宣纸椅，对传统工艺秉持虔诚之心的他，让余姚纸伞这项非遗技艺与现代

生活巧妙融合，结出甜美芳香的果实。这次他们团队入选展览的作品有纸伞系列、竹纸系列、竹笛系列等，产品种类有户外纸伞、宣纸椅、台灯、花瓶等，这些看似富有时尚气息的现代家居用品，骨子里留存的是几百年甚至上千年流传下来的余杭纸伞、竹纸制作等技艺的精髓。

2014年6月，宁波大红鹰学院人文学院文化产业管理专业组建“巧手妙作工作坊”，聘请非遗传承人担任老师，将剪纸、布艺、余姚土布制作技艺等非遗项目引入大学教学活动之中，还专门开辟了布艺、纸艺专业教室，开展非遗传承和衍生品设计创作活动。据参赛指导老师、大红鹰学院人文学院教授李建荣介绍，这次“巧手妙作”手工坊师生的参赛作品就是利用宁波的国家级非遗产物余姚土布，运用布贴画、剪纸等非遗技艺，设计出一款款具有浓郁地域特色和怀旧气息的非遗衍生品——土布手袋。“乍一看，这个土布手袋好像没什么了不起的，但它将余姚土布制作技艺、剪纸、布贴画三项非遗巧妙地糅合在一起，实现了实用性和艺术性的完美融合，这是创意的亮点，而且这个创意还可以运用到抱枕、挂件、靠垫等多种生活用品上。更重要的是，它为余姚土布提供了一个市场加工、发展的可行途

径。”李建荣说。为了让作品更完善，学生们虚心地向来自甘肃的民间剪纸、布贴画传承人张雪峰、刘雪玲等人学习技艺，还不辞辛劳地跑到余姚土布制作技艺传承人王桂凤家里，了解、学习有关余姚土布的材质特点、制作流程及应用范围等知识。

浙江纺织服装学院装饰设计专业骨干教师、服饰品设计师林旭飞长期关注纸草编织服饰品艺术。这次她参赛的作品是“都市蕨草”系列，于清新古朴中透出时尚气息。据林旭飞介绍，这组作品是她对天然纸草和质抽牛皮进行组合的基础上，运用编织、缠扣、钉串等传统工艺来设计的，旨在表达简朴、典

雅、清新的作品内涵。“快节奏的现代都市生活方式冲击了人们原有的思维方式、审美情趣甚至服饰文化，但人的心灵深处仍然是向往自然、舒适的。这个系列作品的创意就来源于此。”林旭飞解释说。

浙江省创意设计协会秘书长李佳认为：“非遗是设计的一种情怀，但这种设计不能局限在摆设和工艺品中，更不能只盯着拍卖市场。邻国日本有很多通过设计让传统手工艺在生活中活化呈现的例子，那是一种生产性的非遗活化保护。”

理念

让非遗融入现代生活

创意，为非遗产品打开了一扇窗，让传统的技艺与服饰、家居用品等相结合，转化为新型工艺品，满足了各类消费群体的需求。另一方面，非遗衍生品的创意设计，还启发了传承人如何拓展、丰富非遗主题及表现形式，扩大应用范围，挖掘出非遗的多重价值，开发出更适应当代社会需求的产品。中国美术学院原常务副院长、浙江省非遗保护专家委员会专家高而颐表示，让“非遗”传统工艺融入现在老百姓的生活中去，能让老百姓的生活充满着本土、民族、传统、灿烂的中华文化。

“我觉得非物质文化遗产要壮大，就一定要让老百姓接受与喜欢。”在宁波举行的省非物质文化遗产传统工艺及相关衍生品设计大赛对接会上，杭州金星铜集团有限公司董事长朱军岷如是表示。

作为“朱府铜艺”第五代传承人的朱军岷，多年来一直致力于让“非遗传统手工艺品进入现代生活”的事业，忠实地践行着“让铜回到百姓家”的理念。然而，让铜回到百姓家并非易事，因为中国人使用铜制品的生活方式早已改变。“一开始我们做得很辛苦，我们不知道怎样让铜重新走到现代生活当中。”朱军岷说。这些年来，他一直在慢慢摸索，做出了很多铜的生活用品及铜雕艺术品，并将“朱府铜艺”与故宫文化结合，为故宫开发了很多创意产品。

“品物流行”设计总监张雷说：“我认为，设计的起点和终点应该是让非遗项目更好地活着，对于非遗衍生品来说尤其如此。非遗项目大多有几百年甚至上千年的传承历史，如何通过现代科学的设计重塑它的魅力，滋养它新的生命力，这是我们的关注点。”

书法： 须以敬畏之心待之 ——记甬上书法名家黄岳洲

牧野

人物简介

黄岳洲，1968年出生。慈溪市大慈书法艺术学校校长，浙江省青年书协副秘书长兼创作委员会主任，中国书法家协会会员。

大慈书法艺校与当地消防部队结成军民共建单位。图为黄岳洲辅导战士学习书法。

认识黄岳洲已20多年，儒雅淡定的样子不变。但如今他已白发染首，增添了分道清气的字如其人，不管是行草还是篆书，其书风典雅有致，用笔意趣生动，尤其是篆书，当代艺术的构成意识和传统深厚的金石气息并存，有着刀刻般的利索，功力很深。

黄岳洲很低调，翻看这些年取得的成绩，则让人顿生敬佩：全国第六届楹联书法展金奖；西泠印社首届楹联最佳作品奖(最高奖)；第二、三届中国书法兰亭奖艺术奖；浙江省第二届中青年书法作品展金奖；全国第十三届群星奖浙江展金奖……成色足、分量重。

关于其学书的经历，有太多的故事可以写。他出生于慈溪农村，父亲是大队会计，写得一手好字。小时，他经常看到父亲用毛笔在农具、桌椅板凳上写下自己的名字，娟秀工整，这对他产生了深刻的影响。念初中时，老师看他字写得不错，就委派他抄黑板报，刻蜡纸。读高中时，他从班主任老师那儿看到了一本由著名书法家周慧珺写的《鲁迅诗歌选行书字帖》，立即有了震撼的感觉。于是，他向老师借了这本字帖，用铅笔在半透明纸上细细临摹下来，然后用毛笔依葫芦画瓢偷偷地学。这是他拥有的第一本书法字帖。高中毕业后，没能考上大学的他曾卖过棒冰，后跟着家人做生意。在结束一天的奔波回家后，他把自己关在房间里苦练。

在他心里有两个日子特别有意义。1991年9月4日，他通过自荐获得了慈溪青少年宫宫外辅导员的资格。他边教边学，称自己非常汗颜，这才知道书法原来是有“法度”的，他也开始有了与书法爱好者更多学习交流的体会。1997年下半年，他到杭州参加由省书协举办的培训班，对他来说，这次短期的培训真正开启了书法艺术的大门。在此之前，他直接从行书入手临摹自学，但对于书法的理论体系并不完全了解，也不明白临临和实临之间的区别。

为了更好地系统性学习书法，15年前，他自费到中国美术学院书法系进修深造，接着又报考了祝遂之先生的研究生课程班。“这是突飞猛进的三年，可以说，我这时才算真正迈进了书法创作的殿堂。”

在写书法之余，黄岳洲又自学了篆刻，学的是著名书法家陈大中先生的篆体风格。1999年，他参加浙江省第三届书法篆刻比赛，获得提名奖，陈大中先生是评委之一。两年后他到美院进修，陈大中成了他的老师。让他没有想到的是，那天，陈先生一进教室就问谁是黄岳洲，显然，两年前的那幅作品给陈先生留下了深刻的印象。课中示范时，陈先生坐到黄岳洲边上，看他篆刻，当场给予指点。

之后，陈先生正式收他为入室弟子。当时，他以学习行草为主，陈先生对他讲，为了更好地进行创作，必须学习篆书。就这样，他老老实实地从小篆开始进入，然后又临摹学习大篆。

除了陈先生，另一位著名书法家周慧珺也对黄岳洲的书法成长产生了重大影响。从当年手摹《鲁迅诗歌选行书字帖》开始，这位宁波籍老乡就在他心里有了特殊的地位。上世纪90年代初，他在朋友的引荐下，到上

海拜见了周慧珺。周先生的书法潇洒俊逸又风骨挺健，影响广泛。他后来多次带着作品登门求教，周先生对他青睐有加，多次赠字鼓励他奋力攀登。

两位著名书法家的悉心指导，加上自己的悟性和勤奋，黄岳洲的书法水平突飞猛进。2009年，他创作的一幅篆书作品《惟以经史为乐，时有山泽之思》获得了由中国书法家协会主办的全国第六届楹联书法展一等奖，这是他所获得的第一个书法大奖，也是宁波市在书法创作上所获得的最高奖项之一。为此，中国书法家协会学术委员会委员、著名书法评论家朱以撒教授专门写了一篇《黄岳洲篆书欣赏》的千字文章，从专业角度介绍了这幅作品，对其运笔、线条、风格均给予了高度评价。

对于书法，黄岳洲倾注了全部的用心。他在慈溪开办了一所书法艺术学校，在少儿班开班时，他都会领着他们参加“开笔礼”。他认为这不是形式，而是一种对书法的敬畏之心，唯有如此，才能写好书法。

正是这种敬畏之心，让他一直坚持“入古”“怀古”和“复古”的理想。他的作品，绕不开古代传统这一母题，显示出“志于道，据于德，依于仁，游于艺”这个主题，通过临摹古人书帖，努力靠近传统精髓，使书艺之路更加坚实，充满着馨香。

黄岳洲如今的创作以行书为主，看得出很好地继承了“二王”书风，有着魏晋风度和宋人尚意的意趣，这样风格，不仅带有晋人的神韵之感，还有着宋人所追求的那种自由情绪，潇洒而不失稳重。

他曾多次感叹道，作为一种对古代既有成就高度依赖的艺术样式，学习书法若无视或割断与传统的联系，是不可能完成创作的。但现在，甘心坐冷板凳潜心临帖，去追溯书法本源者太少。

他很谦虚地说，自己的艺术风格还在探索中，书法需要继承，在静止的线条中追求律动的美感，并寄以个人精神理想与审美追求，因此，需要走的路非常长。

确实，学书没有止境，一个真正沉醉其中的书法人，不会停止追求和努力。对黄岳洲，我们完全可以有更高的期待。