守正创新激活非遗之美

王禹欣

国家级非遗白纸坊太狮队首度亮相北京北海公园，呈现震撼的舞狮技艺；鱼灯巡游、英歌舞等传统民俗活动强势破圈，在社交平台掀起传播热潮；融合非遗元素的“文化游”“非遗游”产品层出不穷，正成为大众休闲消费的新潮流……这是首个非遗春节期间，全国各地上演的非遗盛宴。

何止春节！近年来，“非遗热”持续攀升，体验非遗渐成社会新风尚，彰显出传统文化在当代社会的蓬勃生命力。

如何让更多古老的非遗绽放新活力，更好地走进今日的生活？这是亟待破解的时代课题。

非遗文化随时代发展历久弥新

“非遗之所以珍贵，不仅在于其外在的表现形式，更在于其内在的文化意蕴与历史传承。”中国美术家协会理事李世刚深有感触，“非遗涵盖了传统技艺、民俗活动、民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺等诸多领域，记录着一个地区、一个民族在不同历史时期的社会生活、文化变迁和精神追求，承载着人们的记忆和憧憬，让我们能够感受到历史的厚重和文化的脉络，仿佛生动诉说着‘我是谁’‘我从哪里来’。”

在李世刚的记忆里，非遗之美始终扎根于生活沃土。他童年时目睹宗家庄年画艺人以木版为纸、刻刀为笔，将乡土社会的审美追求凝固在一张张木版年画里。“那些大红、中黄、紫、蓝等鲜艳的颜色，给人以热烈欢快、震撼鲜活的视觉感受。无论是历史故事、神话传说还是乡村生活，人们最淳朴的希冀和最火热的现实都记录在木版年画上。”

李世刚认为，非遗之美随着时代的发展历久弥新。“当前，我们已经从早期对非遗符号元素的低阶提取、简单复制、直接挪用，转变为更注重文化表达、文化呈现和文化内涵的深度阐释。”他观察到，那些承载着中华文明密码的回字纹、万字纹等传统元素，经过符号化转译，正以其抽象化的美学基因融入现代艺术语境，为艺术创作提供源源不断的灵感。

85后的年轻“绣郎”张雪是非遗苏绣的第四代传承人。在他看来，“万物皆可刺绣”。如何让苏绣这门古老的手工艺具有“当代性”，是张雪一直思考的问题。

“在题材方面，传统苏绣题材较为局限，多为山水、花鸟、人物等。如今，苏绣的题材更加广泛，包括动漫形象、各类地图、企业产品等，甚至可以定制化地表现各种现代元素。将非遗形式与现代产品相结合，更符合当代审美和市场需求。这种创新不仅让苏绣焕然一新，还可以不断提升苏绣在当代社会的影响力和认可度。”张雪说。

在守正基础上创新，才不会偏离方向，才能根深叶茂、源远流长。在张雪的作品《星空》中，宇宙星系的主题和苏绣的各种针法技艺就产生了“化学反应”。

“看到星球的轨道，就好像看到了一圈圈的银线，觉得轨道可以用银线以盘金绣的针法去表现；看到太阳发出的光芒，就像苏绣里面的集套针法……”张雪说起自己作品的灵感来源，滔滔不绝。传统苏绣，光针法就有9大类40多种，但现在常用的刺绣针法不超过6种。而这部作品用了20多种针法，每个星球都用了2种以上针法，可以说是一部苏绣针法的“教科书”。“我觉得苏绣可以很‘现代’，未来有着无限可能。”

非遗传承驶入数字化“快车道”

贵州大山深处的侗族村寨，80岁的侗族大歌传承人手持智能手机，通过5G网络向千里之外的观众展示原生态民歌的魅力；敦煌莫高窟的数字修复实验室中，高精度扫描设备正逐层还原壁画的历史痕迹……5G、大数据、人工智能等数字技术快速发展，让这样的场景越来越多。有了科技赋能，“非遗+”模式进入了“文化基因+科技载体”的新阶段，加速了非遗传承创新与现代社会生活的深度融合。

“非遗数据的采集和管理对于非遗的保护和传承至关重要。通过建立非遗数据库和监测平台，可以更好地了解非遗的保存状态，不仅为未来的创新和传播提供数据支持，还能够将脆弱或损坏的文物信息永久保存，避免进一步损毁。”中国传媒大学文化产业管理学院副院长刘江红表示，非遗项目往往涉及内涵丰富的表演技艺、文化背景，这些内容的数字化需要高精度、细节化的数据采集处理，对技术支持有较高要求。

“以太极拳的传承创新为例，通过先进的动作捕捉技术，可以精确地追踪拳师在演练过程中的每一个细微动作，包括手势、步法、身段的变化以及力量的传递等，对太极拳的一招一式进行全方位、高精度地记录，不仅避免了传统记录手段可能出现的误差和遗漏，还为后续的教学、研究和传承提供了翔实而准确的资料。”在刘江红看来，“太极拳数字人的推出，以及众多太极拳传承人、拳师等通过新媒体平台进行直播展示、分享教学，吸引了大量用户的关注和参与，也极大激发了人们对太极拳的学习热情。但由于非遗项目的复杂性、动态性等客观原因，目前非遗的数字化进程仍然相对缓慢。”

在张雪的创作历程中，先进科技也带来了更多美的“打开方式”。其作品《玉兰蝴蝶》就采用了前沿的形状记忆合金（SMA），探索“科技+非遗”的更多形式。

“在人靠近时，只要用指尖轻触表面，玉兰花即刻悄然绽放，蝴蝶也会翩然振翅起舞；玉兰花瓣用的是白色丝线，因光感材料的应用，在阳光或紫外线灯下呈现出了紫色。”张雪介绍，这种动态化的表达，让苏绣从静态的艺术变成了可以互动的体验，也改变了观众对传统非遗的认知。

同时，在新型数字媒介手段的加持下，非遗的艺术之美和其蕴含的精神价值可以被更加广泛地传播，促进人们对其全面认知与了解。“从前，苏绣的学习门槛一直很高，但现在，数字化教育工具让这一切变得不同。比如，一些小程序通过AR/VR技术还原苏绣创作过程，让学习者在虚拟空间中获得直观、生动的学习体验。这种沉浸式的学习方式，让更多人有机会接触和了解苏绣文化。”张雪说。

加强政策支撑 形成创新合力

近年来，“非遗+”的概念成为新的消费增长点。新消费场景下，效率导向的消费习惯促使线上渠道成为非遗传承创新的主阵地。根据相关短视频平台的报告，在首个非遗春节期间，各类非遗传承人、创作者发布非遗内容，带动非遗相关抖音视频总播放量破1679亿，平均每天有17.3万场非遗直播；非遗好物成抢手“新年货”，相关订单量同比增长33.7%；逛吃打卡带动非遗体验消费潮，生活服务非遗团购订单量同比增长139%。

“随着人们对传统节庆活动的关注程度越来越高，‘非遗+旅游’‘非遗+文创’‘非遗+游戏’等成为消费热点。”在李世刚看来，唯有不断完善相关机制设计，加强政策支撑，才能让非遗创新行稳致远。

“一方面，加强文旅、教育、经济等多部门政策之间协同，重点支持非遗传承人培养、传承基地建设、数字化保护以及市场推广，形成推动非遗传承与创新的合力。另一方面，制定各类更为具体的实施细则，依法维护非遗传承人合法权益，提升全社会特别是非遗项目集中的地区、非遗行业和从业者对非遗知识产权保护的意识。”在具体实践方面，李世刚建议推动非遗元素与现代设计深度融合，如开发剪纸艺术衍生品、刺绣元素时尚服饰等，让传统技艺以实用化、艺术化的形式融入现代生活场景，创造新的消费需求。

我国对非遗保护工作高度重视，出台了一系列政策举措。《“十四五”非物质文化遗产保护规划》明确提出要加大对传承人的支持扶持力度，通过提供必要的传承场所、经费资助等方式，鼓励传承人开展授徒、传艺、交流活动，并组织国家级非遗代表性传承人参加研修培训，实现全覆盖；《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》强调要推动非物质文化遗产的创造性转化、创新性发展，促进传统工艺与现代科技、现代设计的结合……

刘江红表示，健全人才培养机制是推动非遗创新发展的重中之重，通过提升传承人的专业素养和创新能力，吸引更多年轻人参与非遗传承等，培养更多非遗创新传承的“生力军”。

“一方面推动非遗教育年轻化，通过将非遗纳入高校课程等方式，构建‘非遗进校园’常态化机制；另一方面完善传承人动态评估体系，搭建大师工作坊、非遗创新实验室等平台，强化传承人的市场运营能力。”刘江红说，“同时，还需要不断完善传承人评估体系，实施动态管理，为非遗传承人提供系统的培训机会，帮助他们提升专业技能、市场意识和创新能力。通过设置非遗传承与创新示范专业点、非遗保护与教育研究所等机构，为培养青少年对非遗的兴趣提供更多平台，为非遗传承储备后续人才。”

4月9日，在重庆市北碚区水土小学川剧排练室，川剧座唱区级非遗传承人刘永兰在指导孩子们动作要领。

从2022年起，重庆市北碚区水土川剧座唱团开展“川剧进校园”系列活动，在水土小学等学校开设川剧学习延时班，吸引众多小学生参与。在当地川剧爱好者的指导下，孩子们沉浸于川剧艺术的魅力之中，认真学习川剧唱腔、变脸等技艺，为川剧的传承与发展注入新的活力。

秦廷富 摄

慧眼评诗

春日见满城桃花盛开有记

赵青山

桃领春天第一枝，群芳不让亦逢时。
满园秀色蝶蜂舞，香透晨风惹醉诗。

周殿龙评点：

写桃花，满城、盛开为关键词。首句一“领”字配合“第一枝”，点出桃花早开特点。二句“不让”，突出桃花争先报春而不须谦让的率真品格。这句也可理解为群芳与桃花竞放，万紫千红次第开而营造出的北国仲春美景。三句转而写花开而引蝶蜂舞的热闹景象，由静而转动，深得“红杏枝头春意闹”之意韵。末句角度一换，写花香。由色而香，更深一层。“惹醉诗”，点睛之笔。花之色香，因入诗而层次更高。而“醉诗”亦是诗人之醉。所醉何由？非因醇酒，实为桃花。由现实而入浪漫之境。花色花香，陶醉于诗，意韵无穷。

方寸之间 乡愁绵延

——社区博物馆讲述街巷记忆

李韵

清明小长假，位于陕西省西安市新城区的“太华故事·社区博物馆”忽然“热”了起来。馆内收藏的老式煤油灯、“二八”自行车、粮票和布票等老物件，皆来自周边居民的捐赠，它们作为时代的物证，吸引了人们的目光。

太华路因是近代民族企业大华纱厂即国棉十一厂所在地而闻名，是西安重要的工业社区。太华故事·社区博物馆通过人、物、图、史的结合，真实地再现了太华路街道的工业史与和谐温馨的邻里生活。

老物新生 历史鲜活

像“太华故事·社区博物馆”这样的小型地方博物馆在陕西还有很多。陕西省文物局公布的数据显示，类似博物馆有66家。

随着社会的发展，人们对自身文化根源的认同需求日益增强，越来越多的社区开办了博物馆。这些博物馆，通过收集、展示与社区历史、文化、生活相关的实物、影像及口述资料，构建社区记忆的文化空间。社区博物馆不同于大型综合性博物馆，其核心在于贴近居民生活、挖掘本土特色，成为连接历史与当下的情感纽带。它们在展示社区独特的历史文化与民俗风情、增强社区知名度和美誉度的同时，还为居民提供了一个互动交流的平台，促进邻里关系的和谐发展，成为社区的文化名片。

相较于传统的国家、省、市三级博物馆体系，社区博物馆的“亲近感”是其最大的优势。与大型综合博物馆相比，社区博物馆能够更加深入地挖掘和展示社区的特色文化，为居民提供更加丰富多样的文化体验。同时，因为它们多位于社区内部，所以居民无需花费大量的时间和精力，就可以随时参观展览、参与博物馆的活动。

此外，社区博物馆可通过与居民的互动，鼓励居民参与到博物馆的建设、管理和运营中来。居民可以通过捐赠展品、参与志愿者活动、提供口述历史等方式，为博物馆的发展贡献自己的力量，同时也增强了居民对博物馆的认同感和归属感。从某种意义上说，社区博物馆就是社区居民“乡愁”的共同寄托。

因地制宜 各显其长

近年来，社区博物馆正处于迅速发展的阶段。北京市东城区朝阳门街道的史家胡同博物馆、上海市长宁区新泾镇的生境博物馆，以及重庆市永川区胜利路街道石油人社区博物馆等多个社区博物馆，最近也频频“出圈”，引发社会关注。

社区博物馆的蓬勃发展，离不开因地制宜的创新实践。各地通过党建引领、居民共创、资源整合等模式，探索出一条条可复制的社区博物馆建设之路。

在重庆市永川区胜利路街道的石油人社区博物馆筹建之初，社区便以党支部为纽带，利用老旧小区的闲置空地和边角地，发动老党员、老职工口述历史，动员居民捐赠承载集体记忆的物件。从全国五一劳动奖章到进厂履历表、初级工证……一个个老物件不仅见证了峥嵘岁月，还在今日成了凝聚社区精神的纽带。

“目前，永川区胜利路街道已经陆续建成了6个社区博物馆，计划今年年底再建成一座。”永川区胜利路街道办事处干部小陈告诉记者，“这些立足于民的社区博物馆让居民找回了当年那股子干劲儿，邻里关系空前团结。”

位于河北省唐山市培仁历史文化街的培仁近代教育记忆馆，曾是培仁女子中学旧址，如今经过专业文物古建修缮，被改造为社区博物馆。该馆集中展示了唐山培仁女子中学悠久的办学历史，因此被誉为冀东教育的“活化石”。一层展厅以场景复原与实物展陈相结合的方式，生动再现民国女子教育的办学场景；二层空间则通过创新性转化，打造了亲子教育工坊等现代文化空间。

北京史家胡同博物馆是北京较早的社区博物馆之一，该馆由近代作家凌叔华的故居改建而成，由朝阳门街道办事处与北京市城市规划设计研究院联手打造。

除此之外，深圳市福田区的“紫识东苑”社区博物馆，在提供免费参观的基础上设置了知识咨询等付费服务；上海市虹桥机场新村的社区参与式博物馆则通过邀请社区居民担任志愿者或馆长，鼓励群众参与到博物馆的日常运营中来。各馆各具特色，都产生了较好的社会效益。

破局有方 前路可期

尽管社区博物馆发展势头良好，但部分地区在进行社区博物馆建设时仍面临着多种现实困难。

记者在采访中了解到，目前国内社区博物馆绝大部分都不收门票，但运营中产生的水、电等开销成了社区不小的负担。其中最主要的问题在于社区博物馆的管理体制暂未理顺，不少社区博物馆仅仅是依托社区办公空间设置的一个展陈区域，而非独立的法人机构。正因此，一旦涉及收入或支出问题，就不可避免地存在制度上的阻碍。

专业人才匮乏的问题同样突出。多数社区博物馆依赖志愿者团队维持日常运营，但志愿者流动性高、专业素养参差不齐，导致策展能力和服务水平难以提升。许多社区博物馆的常设展览因缺乏专业策展人员指导致使展品陈列逻辑松散，参观者反馈“内容虽接地气，但缺乏深度解读”。

“在暂时得不到政府、企业经费支持的情况下，社区博物馆通过收取门票补充费用，以维持基本运转，也可以理解。”武汉大学国家文化发展研究院教授傅才武告诉记者，“但长远看，社区博物馆应当通过各项渠道来筹集资金，特别是地方政府可以给予一些办得好的社区博物馆以补助，使其能够正常运转，得到良好发展。”

针对社区博物馆专业人员匮乏问题，复旦大学文物与博物馆学系教授周婧景在采访中表示：“社区博物馆这一类小型地方博物馆的可持续发展，可以通过探索校地合作、定向培养、在职人员进修等模式，将高校文博教育资源下沉至社区。同时，建立志愿者长效培训机制，通过定期轮训、专家带教提升其专业素养。”

一座社区博物馆，半部社区民生史。社区博物馆的发展，既需破解现实困境，更需激活民智民力。唯有让文化的根系扎进每一寸土地，方能铺就连通历史与当下的“最后一公里”。

文学与村庄双向赋能

李云雷

近来，“文学村庄”建设在全国多地兴起。这些村庄类型各异：有著名作家的故乡和经典作品的原型地，如湖南益阳清溪村；有农民作家和文学爱好者集中之处，如宁夏西吉杨河村；有的吸引外地作家入驻，如广东东莞樟木头作家村；有的办起了文学节，如贵州黔东南猫猫河村。各地建设文学村庄的路径与方式不同，文学与村庄在新时代的相遇，碰撞出了不一样的火花。在乡村全面振兴的路上，文学与村庄互相照亮、双向赋能，形成了一道盛大的文化风景。

文学村庄具有铭记历史的价值。清溪村是著名作家周立波的故乡，也是他创作《山乡巨变》的现实原型。现在的清溪村保留了周立波故居，根据村内地形建设了广场、剧院，立了雕塑，在村民的民宿和农家乐中建起了书屋，还建设了一座中国当代作家签名版图书珍藏馆，成为中国式现代化进程中的一个文化复兴、乡村振兴的样板。很多现实主义作品具有记录、保留过去时代的功能，当我们带着小说《山乡巨变》的印象踏入清溪村时，不禁会为这里天翻地覆的巨大变化而吃惊，也会为中国的发展速度而感叹，昔日的穷乡僻壤摇身一变成为花园般的现代化小镇，这样的变化或许周立波都预想不到，却实实在在发生在中华大地上。《山乡巨变》记录了清溪村在那个时代的生活全景，让我们可以时时反观历史，不断增强接续奋斗的动力。

文学村庄具有审美重构的力量。在宁夏西吉杨河村、广东东莞樟木头村、贵州黔东南猫猫河村，文学融入当地村民的日常生活和精神生活，成为汇聚人群、凝聚人心的精神力量，也成为乡村全面振兴路上的重要标志。读者如果到这些村庄去参观，可以充分感受到这些文学村庄独有的气息，这是文学审美的延伸，也是地方经验、地方文化与文学相互交融产生的独特美感。当文学之光照进现实，便会为这些村庄染上独有的色彩，这是精神的、情感的也是艺术的光彩。从文学的角度来说，进入村庄是新时代文学“深入生活，扎根人民”的具体实践，与中国的乡土血脉紧密相连，成为乡村全面振兴路上的记录者、参与者、推动者；从村庄的角度来说，文学的到来可以繁荣文化活动，丰富村民的精神生活，同时文学也为乡村全面振兴提供了一种新的契机和方式。

文学村庄还有文明传承的意义。我最近重读《平凡的世界》时，深刻意识到了这一点。路遥在小说中写出了一个村庄中形形色色的人物，复杂微妙的家庭关系、邻里关系、家族内部关系以及不同家族之间的关系，描述了一个村庄中数个家族共同生存的复杂状态，他们既彼此独立，相互间又有着千丝万缕的联系——这是中国式村庄的一种生活形态，也是一种文明形态。乡村全面振兴，也是建立在对这种文明底色的认知与激活之上，使文明传承成为发展路上的深厚滋养。

新时代文学村庄的建设既具有经济、文化层面的意义，也具有历史、审美、文明层面的价值。各地正在进行的不同探索与实践，既是对“记得住乡愁”的生动诠释，更彰显了文学艺术重塑乡土的生命力。未来，我们也要用新的知识、思想和时代精神，以文学为纽带，将乡村的自然之美与人文之美有机融合，让新时代的文学村庄成为传承文明、启迪心灵、凝聚人心的精神家园，为乡村全面振兴和文化繁荣注入源源不断的动力。