

创新才能更好地传承 年轻守艺人 唤醒老手艺

打造 大学 「田园」名片

中青报 中青网记者 孟佩佩

今年春节,非透过大年 成了新热词,各地纷纷举行活动,让百年非遗美味、手工艺等文化之美走进千家万户。年味儿刚散,准备好竹编画、竹编茶具和苗族传统服饰,带上履职一年来调研形成的建议,90后全国人大代表、非物质文化遗产传承人杨昌芹准备启程,前往北京参加全国两会了。自从2018年第一次在全国两会上手捧竹编装扮的水杯走上代表通道,带竹编工艺品参会便成为她的习惯。

时代在改变,科技迅猛发展,居民的生活习惯也发生着翻天覆地的变化。传统民间工艺虽然凝聚了老一辈的聪明才智,但在当下或多或少遭遇了现代化的水土不服。如何留住传统手艺人,新一代年轻守艺人正在用他们的新思路让老手艺焕发新活力。

创新发展才是最好的传承

杨昌芹的看家本领 赤水竹编工艺,是贵州省非物质文化遗产。从2007年开始学习手工艺到2012年成立赤水市牵手竹艺发展有限公司,她看着越来越多的竹编手艺人重拾技艺,也看到越来越多的年轻人加入这个行业。

从小热爱手工,又对竹编工艺一见钟情,杨昌芹放弃幼师工作,来到贵州赤水学习竹编工艺。那时候,还在坚持竹编事业的老一辈手艺人已经不多见了。他们的竹编手工艺品虽然精美,但缺乏大众认可,销售市场慢慢变小,为了维持生计,老手艺人不得不转行去做别的工作。

跟着老手艺人学习半年多,杨昌芹很快入了门。为了把手艺学到极致,随后五六年的时间,她一直在全国各地调研学习。基于师傅想让她传承手艺的初心,她带着新思路回到赤水。在她看来,非遗手工艺是传统的生活审美衔接在一起,做出更多适合新时代生活场景的实用型产品,才会有更大的市场,才能发展传承得更好。

她在赤水举办培训班,让留守妇女能够用竹编手艺谋生。为了发挥公司年轻手艺人各自的特长,杨昌芹把传统竹编工艺进行了步骤分解,形成了手工中的流水

2月28日,在贵州省赤水市石岔寨非遗馆,卢华英进行竹雕创作。

今年50岁的卢华英出生在浙江省东阳市的一个雕刻世家,从小开始学习雕刻技艺。20世纪90年代,卢华英来到贵州省赤水市,与竹雕结下不解情缘,她将东阳木雕技法融入赤水竹雕,雕刻出带有山水、虫鱼、花草、人物、禽兽等图案的各种工艺品,深受消费者青睐。

2019年6月,赤水竹雕工艺被列入贵州省非物质文化遗产名录。为了更好地传承下去,卢华英免费培训学员,使赤水竹雕成为带动当地农民增收致富的产业。

张 鹏/摄(新华社发)

线,有人准备材料,有人进行编织,有人进行染色,等等。在她的带领下,公司不仅创新研发出竹编水杯、茶具、瓷器和钱包、首饰等产品,还和一些设计师联合进行开发,创建了自有品牌。目前,公司拥有25个商标,已申报发明专利25项,2020年公司产值达1200多万元,产品远销国外。如今,公司的产品受到市场认可,找他们进行私人定制的订单也越来越多了。

用非遗文化引领市场,用市场养活文化,杨昌芹喜欢随身携带和使用自己的产品,每一类的第一款产品一定要自己使用,我就是产品。如果自己都不相信自己的产品,又怎能让别人相信?在她看来,改良后的竹编产品,不仅要适合现代审美,还要保证质量,才能获得市场青睐。行业蒸蒸日上,才能吸引年轻的传承人。她清楚地记得,学习手工艺多年,跑遍了大半个中国,在2018年以前,真正从事传统竹编手工业的90后极少。但现在,在她的公司里,学习手工艺的年轻人很多。

随着时代变迁与社会发展,一些老手艺渐渐淡出了人们的视野。竹编工艺可以和现代用品相结合,但拥有上千年历史的竹编工艺却没有那么幸运了。随着毡在人们生活中的悄然退出,老一辈的擀毡匠慢慢老去,擀毡这一非物质文化遗产也正面临着消失的危险。

和杨昌芹一样,早在10年前,还在大学读书的倪玲玲被擀毡工艺吸引。她坦言,国内关于擀毡工艺的资料很少,自学时只能从网上购买原材料,在宿舍自己琢磨,不断尝试。

2015年她到云南大理调研时发现,以前整个村落都以擀毡为生,当时仍在坚持做这个行当的却只有四五家了。后来她又陆续去过几次,擀毡老手艺人越来越少,最后剩下的两个老师傅都已经五六十岁。传统擀毡工具很大也很重,梳理羊毛的弹弓都有10斤重,老手艺人已经做不动了,和这些擀毡老手艺人交流,倪玲玲感受到他们的难过、遗憾与无奈。

那一次大理之行,她找到了大理白族非遗传承人杨雄标,开始系统学习传统制毡工艺。师傅很想把手艺传承下去,通过师傅,她也参与了一些地区的扶贫帮困公益教学,教授当地人制毡工艺,制作现代手工艺品。不过,倪玲玲坦言,师傅这一辈手艺人弹弓、竹篾等传统工具笨重且不好操作,从体力上就无法用最传统的方式完成制作,师傅帮我做的小弹弓也有1.5米左右。古老的工具很难在现代社

会使用,现代化的生产工具也无法完美复刻传统之美。为此,倪玲玲进行了大量资料整理,记录这些被现代淘汰的工具史。

这几年,虽然没有将擀毡作为主业,倪玲玲在闲暇时候喜欢自己制作一些帽子、围巾、首饰等实用产品,放在寄卖店里进行售卖。现代人们生活中很少用到毛毡类日用品,毛毡仍属于小众市场。如果真的要从事这方面生产设计,还是要认真考虑,培养团队,进行产品设计生产。

短视频 东风 让年轻人爱上手工艺

这两年,随着短视频的爆发,许多传统手工艺正在通过新途径 破圈。老木匠制作鲁班文具盒、雕刻核舟记、制作紫砂壶,有网友留言直呼,这才是中国的匠人。

福建莆田72岁木雕匠人卢正义是B站的一名网红匠人。在遇到忘年交95后男生史政伟之前,他已经将木雕技艺搁置很久了,每天的生活就是弹弹小曲、打打牌。几乎没有人记得,40年前他曾是当地最火的木雕匠人。在和卢正义的交流中,史政伟感

受到技艺传承面临的断层问题,现在很少有人会去买木雕产品,也少有人愿意学习这项技艺了。卢爷爷说,以前媒人很愿意给木雕匠人做媒,现在则反了,一听是做木雕的,就很少有人愿意介绍了。

去年5月,热爱木雕且愿意尝鲜的卢正义和史政伟,开始用账号 卢正义的雕刻时光 记录传统木雕与二次元动漫手办的融合过程。卢正义希望通过视频让更多年轻人重新认识并热爱传统木雕技艺。在雕刻二次元动漫人物时,他也找到了重返27岁的感觉。

我叫卢正义,一个年轻的手艺人,你的每一次点赞和关注,都是对中华传统手工艺的传播和认可。在B站坐拥近160万粉丝,现实生活中的老卢 被年轻网友称作小卢,让史政伟感到惊喜的是,在粉丝发来的私信中,很多人表示想来学习木雕技艺,甚至有一些年轻人受视频启发,报考了雕塑相关专业。用年轻人喜闻乐见的形式传播传统技艺,让传统技艺更加贴近年轻人生活,这是他们想做的。

这几年,北京卫视《传承者》、湖南卫视《巧手神探》、吉林卫视《高手在民间》等手作综艺秀,让传统手工艺再次走进年轻人的心中。去年10月,抖音面向全国手艺人、手艺人商家推出 看见手艺计划,助力传统手工艺被更多人看见,为手艺人创造更多收入。虽然一些传统手工艺不再是生产生活的工具,但仍是需要记录的历史瑰宝。

记录与复刻传统手工艺,90后也成了新一代的守艺人。明朝凤冠、敦煌壁画供养人头饰、苗族头饰 手工博主 成都女生雁雁凭借一双巧手,用易拉罐、撑衣杆、铁丝等常见物品,还原了古代各类头饰发冠,分享的展示视频最高点击达200多万次。为了让作品还原度更高,去年年初,她找到非遗技艺 花丝镶嵌的大师傅进行学习。花丝镶嵌是国粹中的国粹,视频之所以能受到广泛关注,也是因为背后承载的传统

扫一扫 看视频

为了家乡深处的 土物 陈晓龙和他的 饱饱盒子 团队喜欢往山里跑

我在山里拍广告

中青报 中青网记者 李雅娟 实习生 陈应华

要见到陈晓龙和他的伙伴们不太容易。饱饱盒子 这支十几人的小团队平时散布在贵州各个山村,一泡一个星期,两三天换一个村子。

从工作内容来看,这支摄影团队无论如何也不够酷炫,他们拍摄的对象,是贵州深山里的农户和 土物。渔夫捕鱼,他们跟着跳进水里;养蜂人割蜜,他们也罩上防蜂衣紧跟其后。

也因为足够 土味,这支团队的山里拍 系列影片逐渐火了。陈晓龙希望用这些视频帮贵州山里的特色农产品卖到山外。介绍陈晓龙的人,说他有情怀、愿意花时间做这份公益事业,乃至用其他赚钱的项目来养这个不赚钱的项目。可是陈晓龙总是坚决否认,情怀 公益这些词太重了,我承受不起。

被乡民打动

陈晓龙在贵州电视台工作过近20年,过去经常下乡,但他总是警惕地跟那些被采访的乡民保持距离。他认为,如果自己不是省台记者,眼前这些人很可能理都不会理他。

但几年前的一次经历改变了他的想法。

七八年前的春节,陈晓龙和朋友两家人自驾去贵州的一个侗寨游玩。半路上一条30多米宽的河挡住了去路。河边泊着一只小船,当地人要过河都是自己摇船来回,可是他们两家人中没有一个人会划船。

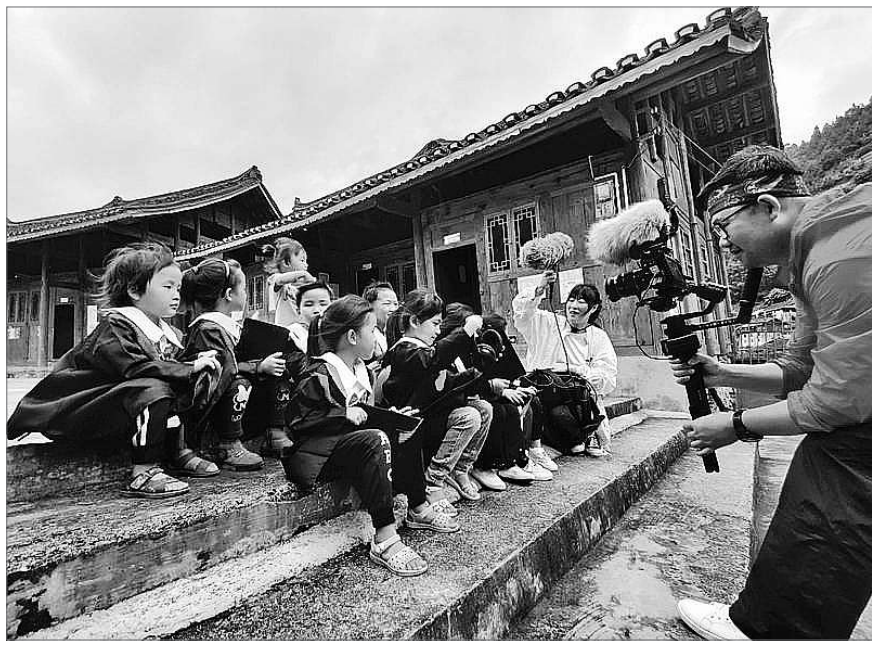
这时一个侗族老汉路过,陈晓龙客气气地请老人帮忙划船送两家人过河。到了对岸,陈晓龙给老人敬了支烟,想给老汉一些钱作为酬谢,但老人坚决不收了。

游玩归来依然要过这条河,两家人只能再次等待路人帮忙。正巧一个留着杀马特 鸡冠发型、头发染成金黄色的小伙子路过,尽管反感 杀马特,但陈晓龙还是硬着头皮请他帮忙划船。

陈晓龙盘算:划两个来回把两家人送到对岸,给50元应该足够了。他悄悄找出一张50元纸币拿在手里,等两家人都下了船,陈晓龙把钱递了过去。

没想到小伙子立马就炸了,仿佛受到极大的侮辱:在我们这里,从来没有收钱的规矩!陈晓龙连连尴尬地道歉,他开始反思自己是不是哪儿错了,那一刻才意识到自己的淳朴。

辞去电视台的工作后,陈晓龙在北京漂了七八年,他所在的传媒公司服务于国

2020年8月,饱饱盒子团队在苗族锦鸡舞之乡、贵州黔东南州丹寨县羊先村拍摄时,正好遇到举办毕业典礼的幼儿园小朋友。受访者供图

内外多个一线品牌。2017年年初,公司例行举办颁奖典礼。陈晓龙作为典礼的总导演,站在观众席的最后面俯瞰整个舞台。看着舞台上盛装的人们上上下下,那一刻,他仿佛从喧闹的颁奖典礼现场抽离出来,只觉得眼前这些有点陌生。他突然想起贵州家乡的农民,他们每日勤勤恳恳,又得到过多少关注呢?当时只觉得特别不公平。

无甲方拍摄

颁奖典礼结束几个月后,陈晓龙辞掉北京的工作回到贵阳,开始筹备创业项目,他给这个新项目取了个卖萌的名字 饱饱 饱眼福、饱口福。

他陆续找了十来位电视台的哥们儿,跟他们聊起创业想法。陈晓龙自以为,他给大画家的大饼中最诱人的一点是 无甲方拍摄 当然,这同时意味着饥饿不定。

荣旭磊是被 忽悠 来的十来个人之一。他当过陈晓龙的实习生,后来跟陈晓龙在同一个电视栏目工作,一直很佩服这个大哥哥的工作能力。荣旭磊在电视台工作了八九年,非常熟悉这一行的工作流程,但也迎来了职业倦怠期。近年传统媒体式微,电视台也不例外,荣旭磊想趁年轻在汹涌的商海中搏一把。

陈晓龙找来的这十来个哥们儿,有的是摄像大拿,有的号称贵州第一娱记,他们告别了体制内身份,迈出了格外艰难的

第一步。

创业之初,为了攒钱拍摄,他们到处接活儿,公司年会、政府会议拍摄,什么赚钱拍什么,赚点钱买个镜头,再赚了点儿钱买个脚架,就跟燕子筑巢似的,一点儿一点儿往窝里衔泥和稻草。

终于有一天,他们选定了拍摄主题:贵州古村落。在此之前,住房城乡建设部公布了第一批中国传统村落名录,贵州占比最高。这些藏在深山人未知的古村落,就是他们的宝藏。拍摄前他们按图索骥,挨个打电话联系。

一开始他们自我介绍,打算过来拍摄,不需要对方管食宿、不需要对方付钱,只需要配合拍摄就行,拍完成片后还能免费送一份。可对对方听到这一连串的免费 就挂了电话。陈晓龙他们还没明白哪句话说错了,再拨回去客气地表达诉求,对方不耐烦了:现在的骗子,骗术不能再高明一点吗?咋!电话又断了。他们自己一想,可不是,什么也不要,免费干这个、免费干那个,不是骗子是什么?

后来他们总算学精了,改口自称是广告公司,要来村里拍广告,请多加配合。终于有人点头了。

公司的资金有限,每一次外出拍摄都要规划好时间和路线,确保在最短的时间、花最少的钱拍好片子。

闷头走了一个月,2018年4月,山里拍 第一期视频上线。镜头里,贵州省贞丰县的灰粽看起来无比美味。我们都

是做美食节目出身的,太知道怎么把东西拍得好吃了。荣旭磊不无得意地说。

第一期,饱饱盒子 公众号后台就涌入大量评论,大家都在问:这粽子这么好吃,在哪儿买?他们老老实实在回复说:对不起,我们不卖东西。

几期视频上线之后,激起的民愤更加汹涌:只拍美食视频不卖东西?你们这是 管杀不管埋 啊!人们熟悉其他专做视频、顺便带货的微信公众号,以为 饱饱盒子 也是同样套路,没想到扑了个空。

当时团队刚起步,陈晓龙希望先把山里拍 品牌做起来,再考虑其他。

2018年年底,荣旭磊和几个同事去六盘水拍摄海鸣小学的乐队。那时这支乐队还不曾和痛仰乐队、新裤子乐队同台演出,知名度也不太高。在荣旭磊看来,主唱的女生声音稚嫩、音律也不齐。但当孩子们弹着贝斯、敲响架子鼓,女生清脆的歌声一响起来,荣旭磊感觉像被一股力量击中了,没忍住眼泪。他回头看了看同事,他们也在偷偷抹眼泪,当时感觉做这件事真有意义。

断臂求生

创建IP的努力初见成效。荣旭磊记得,2018年是 饱饱盒子 迅猛发展的一年,当年4月发布第一条视频后就收获了不少粉丝,后来还有人找上门来要给他们投资。当年年底,饱饱盒子 终于上线了 饱饱,开始卖贵州土特产。

荣旭磊如今反思,那一年发展得太顺利了,最后还是证实了那句老话,路要一步一步走,饭要一口一口吃。

荣旭磊负责 饱饱 的工作,他发现那些活儿又琐碎又耗时间:他得设计产品包装、找厂家印刷、对比不同厂家的印刷质量和价格、研究产品定价。

饱饱盒子 的电商、市集、线下实体店陆续启动,一时风光无限。当时团队的几十号人基本都是视频的内行、卖货的外行。业务变得多元之后,团队内部也开始出现质疑的声音: 饱饱盒子 到底要做什么?我们到底要朝什么方向走?

2020年的新冠肺炎疫情终于打断了他们四面出击的尝试。陈晓龙记得,当时公司连续4个月发不出工资,大家都在硬扛。有十来个人决定退出,当初一起创办饱饱盒子的元老走了一多半。陈晓龙找朋友借来元老走了一多半。陈晓龙找朋友借来元老走了一多半。陈晓龙找朋友借来元老走了一多半。

2020年开年那4个月是这支年轻团队最黑暗的日子。实体店关了、市集取消了、负责 饱饱 的员工几乎一个不剩。荣旭磊有三四个月没拿到钱,全靠妻子的

工资支撑生活。他咬牙坚持下来。

陈晓龙清楚,在这个艰难时刻,必须把资源集中在最有价值的项目上,也就是山里拍。

4月过后,又有客户来请他们拍摄。令他们高兴的,是默默拍了这么久 山里拍,其实也在筛选客户、培养客户审美,很多找上门合作的客户表示尊重他们的拍摄风格。

老同事离开后,又有一些新人加入。吴李毕业后在报社做过几年行政工作,琐碎乏味的工作令她厌烦。三四年前,她花两万元学费和一年时间去杭州学习视频制作技术,去年4月加入 饱饱盒子。如今最让她气恼的不再是以前那些无聊的工作,而是创作者特有的遗憾:这个镜头怎么没抓住那个镜头怎么没拍好 这里的细节要是再处理一下就好了。

去年5月,遵义姑娘崔瑞显加入 饱饱盒子。黔西南布依族苗族自治州安龙县的一次拍摄经历令她难忘,他们去的贫困村距离县城约20公里,全是山路,当地人说从这里赶一头猪去县里卖,到县里时猪都累得病死。崔瑞显和同事们走访过一户贫困户,主人家为了见我们穿了最好的衣服,但即使是最好的衣服,肩上都有洞。

当地独特的喀斯特地貌正是石斛生长的最佳环境,这味名贵中药因此被开发为当地的扶贫产业。崔瑞显说:我们能做的就是将他们生活的真实状态拍下来,让外界关注他们,从而凝聚更多社会的力量给予他们帮助。

这群年轻人喜欢往山里跑,还想把多彩的贵州传播出去,让更多的人看到。

饱饱盒子 最近刚发布了 山南正味 品牌,打算重启带货计划,陈晓龙腾出家里一套房子作为仓库。采访的这天早上,陈晓龙刚在公司微信群里发了一通火:有个员工发错了货。事情说大也不大,但显然会影响用户体验。

还有更多琐碎,但又不得不关注的问题考验着他们。那些产自贵州深处的 土物,虽然足够原生态,但 标准化 是一大瓶颈。运输是另一个难题:贵州的村寨几乎都山高路远,土特产要出山,得从村里运到镇上、县里,再转运到贵阳、寄到买家手里。走这么远的路,口味、质量会不会受影响?

让贵州和世界生动连接,在实现 饱饱盒子 这个野心的路上,他们还在探索。

扫一扫 看视频

走进张思慧的草莓基地,淡淡的草莓香气扑面而来,茂密的枝蔓缀满鲜红的草莓,让人垂涎欲滴。

张思慧3年前回到家乡辽宁省抚顺市千金乡前邓尔村创立了艾牧生态专业合作社,建造无公害园子菜基地、纯天然果园以及笨鸡养殖场等,通过 合作社+村民入股 的形式开展果蔬种植、笨鸡养殖。

3年来,产品邓尔村草莓、仿野生种植花菇、无污染生态鸡蛋等多种产品,带动20户村民增收,解决村内35名剩余劳动力就业。去年,张思慧的合作社产出草莓12万斤,园子菜5万余斤,玉米两万穗,笨鸡1万只。

张思慧介绍,自己通过网络平台+实体店的销售模式打造产销一体化体系,通过两个微信群,快手、抖音两大直播平台,抚顺电商平台 抖音这里 等,打造抚顺市集生产、销售配送于一体的农业产销供模式。实体店+电商推广 零售+配送到家的方式吸引了很多顾客,形成了属于自己的 田园名片。

作为村里发展草莓种植的先行者和农园子菜的推广者,她不仅实现了自己的创业梦,还带动了当地村民走上了致富路。

2018年,张思慧辞去市里的工作,回到家乡前邓尔村,迈出返乡创业的第一步。

作为村里走出去的大学生,她希望深耕家乡资源,让更多人能够吃上家乡的农产品。

其实,草莓种植并不是前邓尔村的传统产业,此前村里主要依靠种植玉米等农作物为生,收益低且看不到发展前景。于是,抱着想为家乡建设出一分力的心态,张思慧开启了创业之路。

为了保障草莓的品质,合作社聘请了草莓种植技术员进行技术指导,对种植的各个环节进行严格把关。3年来,张思慧种植草莓的温室大棚由10栋扩大到22栋。草莓上市的季节,采摘、装盒、搬运、发货,草莓基地随处可见张思慧忙碌的身影。

去年大棚草莓上市的季节,我曾担心疫情会影响销售,多亏了电商平台,帮我及时拓展了销售渠道。张思慧介绍,通过电商平台,张思慧不仅宣传了产品,更向消费者真实还原所出售农产品的生长环境,渐渐赢得了消费者的信任。

严把质量关,提高产品品质,健康的产品送给千家万户,为农业创新发展贡献自己的一分力量是张思慧坚持的创业理念。

为了在当地打响前邓尔村笨鸡蛋、园子菜的品牌,张思慧还在抚顺市华安小区附近开设了一家农产品超市,出售笨鸡蛋和各种园子菜。

装菜用的土篮子都是我们村的老农亲手编的,我这就摆在门口,城里人吃两回也会知道农家菜的好。张思慧表示。

由于产品品质好,消费者的回购率慢慢得到了提升。消费者不仅可以线上下单、线上预约到草莓种植基地亲手采摘,本市消费者购买还可以免费配送到家。

此外,利用前邓尔村四面环山的自然优势,张思慧还统一笨鸡品种和养殖程序,鼓励贫困户利用房前屋后的山坡进行笨鸡放养,并帮助他们统一销售无污染生态鸡蛋。有效解决了村里的老弱病残无法外出务工挣钱的难题,使贫困户在家就有活儿干,收入稳定。

如今,供不应求的 艾牧 牌笨鸡蛋,坚定了村民增收致富的信心。越来越多的村民加入到张思慧的草莓种植基地,在她的带领下,35人解决了就业,人均年收入增加两万元。

创业3年,我曾遇到了村民不信任、产品滞销等各种难题,但在政府的帮助与支持下,这些问题都逐一解决。张思慧表示,未来打算以生态观光、特色采摘、民俗体验为特色的休闲度假综合体,带动更多的村民走上致富之路。

扫一扫 看视频