

扫码看视频

在动画制作的酷跑皮影里,在短视频直播的湘剧唱腔中,在街舞与花鼓戏交织的韵律间……湖南非遗正以意想不到的方式走进寻常百姓家,也走进年轻人心里。数据显示,截至2024年5月,湖南已建立起完备的四级非遗名录保护体系,全省拥有国家级非遗代表性项目137个、省级664个、市级1285个。从剪纸、湘绣,到长沙窑的火与釉,这些“老手艺”借少年的心跳,正焕发新的脉动。

■三湘都市报全媒体记者 曾冠霖

湘绣、剪纸、长沙窑……“老手艺”正焕发新的脉动 以创新为钥,“藏品”走进日常

02 变化

创新融合,让非遗不再“高冷”

曾几何时,非遗在公众印象中犹如蒙尘明珠,带着几分“高冷”与疏离。如何打破无形的壁垒,让古老技艺重焕生机?湖南的非遗代表性传承人以创新为钥,开启了让非遗通往现代生活的门扉。

长沙望城的省级非遗代表性项目秦氏剪纸已有百年历史。第五代传承人秦求从3岁开始拿起剪刀,如今已是湖南剪纸界的“青年标杆”。

“我爷爷是秦石蛟,一直呵护我对剪纸的兴趣。他知道我小时候迷外星人,就引导我剪外星人,还承诺剪得好就把作品放进他的书里。”秦求回忆道。对她而言,剪纸不只是技艺,更是家族共同的语言,“我们家每个人都有一个专属剪纸盒,一有空就剪几刀,奶奶剪,我跟着剪”。

而今,这份传承正向更广泛的群体扩展。秦求积极参与“非遗进校园”项目,设计出“剪纸盲盒”“生肖DIY包”等互动产品,用寓教于乐的方式让孩子们爱上剪纸。

“我们用图案印刷和彩色拼剪相结合的方式,既能培养孩子专注力,又能让他们收获成就感。”秦求说。

“剪纸从窗花走向文创,从家庭传承走进大众市场,其实也经历了阵痛。我曾祖母那个时代有句话叫‘会剪纸,吃穿不愁’,可我父母那辈,剪纸根本赚不到钱。”秦求直言,“真正让非遗能一直传承下去的关键是市场认可,而不是依赖补贴。”

“我们现在在尝试数字化、AR动画,也在布局商业版权。非遗只有走进现代生活,才能真正有生命力。”秦求最近的创新作品《铜官窑黑石号》,提取铜官窑出土器物的水鸟纹样构成边框,主体部分用充满现代感的“乱花样”造型展现黑石号远航场景。画面既保留传统剪纸韵味,又以瑰丽色彩与独特造型突破常规。

江上舟专注制作长沙窑。受访者 供图

努力“破圈”,把“藏品”做成日常用品

千年长沙窑,是湖湘文化对外交流的名片。在国家级非遗代表项目长沙窑铜官陶瓷烧制技艺传承人江文斌眼里,这座“唐代外销第一窑”的辉煌,正等待当代人重新点燃。

“铜红釉,是长沙窑最具代表性的釉色。10年前,我们决心复烧它,可光是窑炉的改造就折腾了3年。”江文斌表示,柴窑温度难控,电窑太“干净”,他们必须在传统与现代间找到最佳平衡点,“后来我们用上温控传感器,再手动校正,一次次失败后,终于烧出第一件‘唐红’”。

而釉料调配更是千锤百炼之路。“我们查了大量古文献,也做了上百次试验,从斑驳灰暗的次品,一点点接近鲜亮通透的铜红。”江文斌坦言,这背后不只是技术的挑战,更是情怀的坚守。

除了“复原”,江文斌和儿子江上舟也在想办法努力“破圈”。“我们开始尝试‘星空釉’‘渐变彩’等更贴近现代审美的新釉色,让每一件器物都带着宇宙般的浪漫。”江文斌说,“年轻人喜欢的不只是功能,还有情绪价值。”

在器型设计上,江上舟主导了“茶器年轻化”的方向。“传统壶罐太厚重,我们做了简化线条、添加几何造型的新款,像我们调的‘嫩绿色’和‘紫釉’,是年轻人最爱的一组搭配。”江上舟说,他们还推出了便携式茶具、带滤网的壶具,解决现代生活节奏快的问题。

“父辈传承的是工匠精神,我们要做的是,在传统里长出新的枝叶。”江上舟说,他们不再把长沙窑视为博物馆的藏品,而是把它做成青年人案头的茶具、居室的摆设、网络视频里的热品。

传承不是固守,而是勇敢走入当代

在湖南非遗的瑰宝中,国家级非遗代表项目湘绣堪称“指尖上的艺术”。从“金融白领”到“代表性传承人”,刘雅用一根针穿越了时间与情感。

“父亲去世那年,我回到了母亲的身边。”刘雅说,她的母亲柳建新,是湘绣代表性传承人,虽然自幼耳濡目染,但真正投身湘绣,却是在经历人生巨变之后,“母亲从未逼我走这条路,但她知道,绣针会在我最脆弱的时候给予力量”。

湘绣以“鬃毛针”闻名,善绣动物毛发,层次分明。刘雅则尝试将西方光影透视技法融合到刺绣中,她的获奖作品《母爱》,绣的是一对北极熊母子,“很多人以为是照片,其实是鬃毛针绣出来的。通过光影变化打造立体感,是我一直想尝试的方向”。

为了让湘绣走出“老年标签”,刘雅与母亲不仅开办湖南首家私人湘绣艺术馆,每年还开设80余场公益课堂,吸引了大量年轻人和亲子家庭。

“我们做的‘湘绣发财桶包’‘二十四节气刺绣首饰盒’特别受欢迎。”刘雅说。

在传播方式上,刘雅走得更远,“我们做刺绣过程的直播,也在小红书、抖音上分享短视频,还尝试做NFT数字藏品,未来也想做交互AR刺绣体验”。

“湘绣不能只是兴趣班,它要进入职业教育体系,培养既懂针法也懂艺术的青年创作者。商业化也不是‘卖货’,而是要价值重塑,设计、内容、品牌都要跟上。”刘雅认为真正的传承,不是固守,而是勇敢走入当代,与世界对话。“我希望有一天,湘绣不仅在中国被看见,也能在全世界被理解、被喜欢。”她说。

当“00后”用短视频记录皮影戏操作、留学生通过VR体验湘绣针法、上班族在直播间抢购非遗文创,非遗早已突破“老手艺”的刻板印象。

“非遗要活下去,不能只靠保护,而要靠热爱和市场。”正如秦求所说,“我们要让它自己‘跑起来’。”在这场跨越千年的对话中,传统与现代不是对立面,而是相互赋能的伙伴。当非遗真正走进寻常百姓家,那些凝结着先人智慧的老手艺,终将在烟火气中生生不息。

