

东华大学“中国非物质文化遗产传承人研培计划”激活贵州少数民族优秀传统手工技艺——

“上海创意”助力黔贵非遗融合时尚走向世界

■本报见习记者 李晨琰

与高定礼服结合的锡绣礼服，与设计师品牌合作的侗族绣花包，与知名企业联合开发的精美头饰……这些刺绣都是来自贵州大山里的“手艺人”的作品。每年5月，来自遥远贵州山区的中国非物质文化遗产传承人都会来到上海，参加东华大学的中国非物质文化遗产传承人研培计划。连续三年，东华大学设计专业的教授们，一直在努力把民族艺术与学校时尚设计教育相结合，培养校园里的年轻人，同时让原生态的民族刺绣艺术能够被更多人所了解，通过现代设计语言的重新演绎，让久藏深闺的中国传统手工艺“活”在当下，甚至走出国门。

非遗传承不仅需要高超的技艺，同样需要新鲜血液

20位来自贵州的非物质文化遗产传承人研修学员今年已经在东华大学学习近一个月了，最常见的情形是，他们穿着亲手绣制的服饰，一边唱着贵州山歌一边飞针走线……

“今年研修班的学生年龄都在三十岁左右，特别年轻，而且学历也比以往高，其中不少已经拥有自己的刺绣企业。”非遗教育研究中心主任柯玲告诉记者，非遗的传承不仅需要高超的技艺，同样需要新鲜血液。“年轻人更愿意尝试和接受新鲜事物，回到贵州后也能把在这里学到的东西教给当地人。”

自2016年9月以来，东华大学已举办了三期“传统刺绣创意设计”研修班，一期非遗培训班，培养非遗传承人110余人。

最初来参加研修班的多是当地年长的传承人，但今年来的明显年轻多了。因此，研修班在整体课程体系设置上，也加入了更多实践表达环节。

在刺绣元素时装设计表达课上，柯玲手把手、分步骤给设计零基础学员们详解如何将一个传统刺绣图案举一反三，从材料、色彩、构图上进行系列化设计，呈现在产品中的运用。

柳胜，是本期研修班唯一的男生。1983年出生的他，自八岁起便跟着外公学习剪纸，如今已是贵州省六盘水市彝族乡剪纸工艺第四代传人。他最初转行的原因很简单——一天完成一块绣片的话，就可以挣到100元。

转行后柳胜发现，“刺绣的第一个步骤正好就是剪纸”。不过，剪纸和刺绣也有不同之处，比如简单的一勾，剪纸只需一刀，但刺绣至少要绣上六针。最初开始练习刺绣的柳胜，一个简单的图案也要绣上一整天，但他却甘之若饴。

在传统图案基础上结合当下生活再创作，将剪纸作品的块面感和刺绣工艺的细腻线条感结合，柳胜渐渐摸出了门道，“到大学研修，让我大开眼界，知道有内涵的民族风格才是好的东西”。

柳胜受到启发，重新设计了原来象征多子多福儿孙满堂的吉祥石榴花图案，把单色块填充的石榴籽改成象征美满生活的勾线桃花，像江南漏窗一样，画中有画，景中有景，虚实相间。“柳胜的优势是抬手就能剪，随手就能画。”指导老师傅婷希望他能把自己的优势充分发挥，“将剪纸艺术融入刺绣，创作出不同的刺绣作品”。——

让传统贵州刺绣融合当代时尚设计，走向世界舞台

学一学爱马仕如何让延续百年的标识图案与当下流行文化对接；去新天地、田子坊等创意园区以及上海滩、龙凤旗袍等海派时尚品牌企业调研时尚产品开发；尝试跳脱固有配色和刺绣工艺，使设计更符合现代都市人的审美……

“参加研修的非遗传承人人们都有扎实的刺绣技艺，如果能够开拓眼界，打开创新思路，那不仅能够提升他们的收入，更能够推广我们的非遗文化。”让非遗刺绣技艺焕发新的生机，是东华大学服装与艺术设计学院党委书记袁孟思思考最多的问题。“非物质文化遗产只有让年轻人理解和喜欢，才能一代代传承下去。”

为此，研修班通过经典赏析、市场调研等多种渠道，为非遗传承人“拓开眼界”，还特别设置“非遗实践课堂进工厂”环节，让学员们在东华大学课外教学实习基地尝试在皮革等

不同载体上刺绣，探索更多产品延伸的可能性。

“这是我第一次在皮革上刺绣，没想到效果这么好。”来自黔西南万峰湖的布依族姑娘岑开连说，“以往我们只是做传统的贴布绣，整件衣服做起来费时费力，卖的价格也不高。”在傅婷的建议下，岑开连将当地绣在婴儿背巾上代表吉祥的图案剥离出来，用镂空方式贴在皮质手包上，传统图案立刻焕发出时尚感。在贵州已创办手工刺绣坊的岑开连表示，“回去以后，我要开发新的刺绣产品，在电商销售、客户需要等方面做细，把产品卖到全国各地。”

为了让这些非遗传承人能将自己的手艺推向市场，让更多人了解非遗文化，学校召集服装设计专业学生与20位非遗传承人结对共同创作。与苗族姑娘潘凤英合作的是服装设计专业研究生刘认，刚开始两个年轻人的合

作并不顺利：刘认对苗族文化不了解，只能把绣片生硬地加在服装上；而潘凤英，也无法将刘认的创新设计稿完美地落在绣片上。

傅婷慢慢启发两个年轻人尝试对刺绣元素删繁就简，打破苗绣对称的形式，用当地人不可能使用的透明塑胶（TPU）作为绣片基材，表达传统文化与现代流行相互渗透和碰撞的寓意。潘凤英慢慢打开了思路，“以前我们喜欢绣满整身衣服，但可能还不如就在某个地方绣一点效果好，传统的修饰少则精、多则满”。

这样的培训，让研修学员们在学识、眼界和技艺上都有了提高。首届研修班学员与东华大学服装与艺术设计学院、英国曼彻斯特城市大学服装设计专业学生共同设计制作完成的结业作品，在英国曼彻斯特城市大学等地展览，让传统贵州刺绣与当代时尚融合，走向世界舞台。

“比起走向世界，我们更希望能将学到的东西回馈家乡。”

“比起走向世界，我们更希望能将学到的东西回馈家乡。”在采访中，非遗传承人对记者说得最多的，就是希望将创新理念带回家乡、造福当地。

学员王琴的家乡册亨县是国家级非物质文化遗产布依服饰之乡，可这个家家有织布机、个个会“针”功夫的册亨县，很多留守妇女却是贫困户。已经靠卖绣品有了稳定收入的王琴开设了锦绣坊，集中了60多位留守妇女来锦绣坊上班，带动了附近三个村300多个妇女在家灵活就业。绣娘们在家门口就能上班，边唱山歌边织布。王琴也被大伙选为县人大代表，成了十里八乡的名人。

这次跟着老师看了很多原创作品后，王琴发现手包、高跟鞋、家居用品都能搭配刺绣来做。老师们在时尚买手讲座、时尚非遗产品产销管理等课上详细讲解的互联网营销更是让她大开眼界。

本届研修班班长、贵州民族特色文化产品品牌“梅子留香”创始人陈梅则往前走了一步，“来到东华大学，才发现原来有这么多志同道合而且技艺精湛的小伙伴，我们需要合作平台！”风风火火的陈梅说干就干，在研修期间就已与大半学员签订协议，下了多批订单。这些学员的刺

作品未来将出现在贵州的机场。

“如何细分和拓展品类，让更多都市人接受自己的产品，从设计理念到选材选用再到市场推广，需要克服的困难很多，因此我们每年定时回访，尽己所能帮助他们解决问题。”柯玲告诉记者。

回访制度让老师们悉心解决学员们在拓展产品线过程中在款式、色彩、售卖方式等方面遇到的各种问题，引导学员在秉承传统的基础上，加入当代人乐于接受的元素，形成从设计到生产再到营销的完整文创产业链，让更多人喜欢上贵州刺绣，让贵州刺绣焕发新的生命活力。

校园牛人

蓬莱路二小五年级学生袁子涵在毕业前出版第六本手绘书

那些道不尽的再见，全付图文中

■本报记者 朱颖婕

“谨以此书献给难忘的小学生涯，以及爱我的、我爱的老师们。”在扉页上提笔写下致谢，上海市黄浦区蓬莱路第二小学五年级学生袁子涵的第六本手绘书宣告完稿，且待付梓。至此，这位从二年级开始出版自己书作的“小作家”成了全校第一个出书，同时也是出

版总数最多的人。

六本图书捧在手中，分量不算重，但它们实实在在承载着袁子涵小学五年的珍贵记忆。对她来说，写作是自由的，她既可以回首与家人、朋友共度的温馨日常，也可以大胆畅想外星球、小人国的虚幻世界；写作更是幸福的，因为那些和时间的赛跑、那些和心灵的对话、那些道不尽的再见，全付图文中，永远不会褪色。

用一本尚待印刷的书作别小学生涯

过完春节，袁子涵迎来了在蓬莱路二小的最后一个学期。尽管面临“小升初”，学习生活十分忙碌，有一件事始终占据“毕业清单”的榜首：写一本书，回顾这五年的小学生活。

从构思到写作，再到修改、誊写、配图，整整两个月，袁子涵利用周末等闲暇时间，将所有的回忆浓缩进了一本7000字的纪实小说。斟酌良久，她为这本书起了一个“文艺”的名字：《致彼此》。

翻开手稿，可以看到这本书共分为两个篇章：“那些人”和“那些事”。

“说说我们的‘邓布利多’校长——余校长吧。在我心中，她是个顶级的魔法师，她挥挥魔杖，就把‘网红’‘一个番茄饭’变上校园的餐桌；她不经意地碰碰帽子，就把《窗边的小豆豆》中的公共汽车教室变进校园……”“丁

老师是我们的班主任，也是搞笑风趣的‘幽默大王’。学业如山，何以解忧？唯有丁老师的幽默……”在袁子涵笔下，校长余祯成了用“法力”帮助孩子们圆梦的“魔法师”，而一些任课老师各有各的可爱。在第二篇章，她则细细回忆了“竞选大队长”“徒步春游”“接待英国老师”等标志性事件。细腻笔触之下，文字中透着一股轻松、俏皮。

这已经是袁子涵在小学阶段写的第六本书了，在她心里，这本书的意义最独特，因为这本离别之作，让她更好地总结回顾了过往的时光，也令她倍加珍惜剩下的时间。“小学这五年是一段很快乐的时光，我不想把毕业看作是一件伤感、沉重的事。我希望等这本书完成印刷后，把它作为一个毕业礼物，送给同学和老师。”袁子涵这样说。

五年六本书，留存成长足迹、时光印记

在蓬莱路二小，袁子涵算得上是一位“知名人士”，大家都知道她在五年内写出了六本书，而且从第一本纪实小说，到后来的科幻小说、侦探小说，她总是不断尝试题材、写法的突破，同时在版式、设计上推陈出新。

袁子涵告诉记者，她的第一本书《我和妹妹艾迪》出版于二年级，全书一共10章，讲述了一对亲姐妹之间的故事，书中“妹妹艾迪”的原型正是她的表妹。第二本书《魔法小书店》的灵感来自于二年级暑假的欧洲自驾游之行，主人公是藏在学校图书馆一本旧书中的魔法师“啦啦”和小女孩“安妮”。第三本《星球环游记》写于三年级，这本书描写了小女孩“马菲”和松鼠“糖糖”前往“按摩星球”“赛车星球”等多个星球的奇遇故事，后来被学林出版社正式出版。四年级暑假，她开始尝试写一个破解盗贼身份之谜的侦探故事，在构思这本《神龙宝剑失窃之谜》时，她采用了思维导图的方法设置线索和伏笔。第五本《小人国奇幻之旅》则描述了女孩“苏

珊”和小猫“仙蒂”误入“小人国”之后的故事，这本书最大的特点是中英双语写作。

“我在创作《我和妹妹艾迪》的时候，正好被余校长看到了，我没想到她真的把这本手绘书印刷成册了，还为我举办了新书发布会。”值得一提的是，随着袁子涵在校内开启出版图书的先河，2015年6月，学校正式成立“魔法小书店”，为更多孩子搭建圆“作家梦”的平台。据校长余祯介绍，三年来已有72本手绘书获得学校“蓬莱小镇工作委员会”颁发的书号，共有99位小作家的66本手绘书在学校范围内出版，其中部分书籍还被学林出版社、上海少年儿童出版社正式出版。

“其实很少有人像我一样，有机会在小学阶段出版自己的书，我想将来可能再想出书，也不会那么容易了。”袁子涵很感谢这段经历，现在回过头翻看这些书，她看到的是时光的印记，以及自己成长的足迹，它们提醒着她保持写作的习惯，也提醒着她永远对生活 and 知识怀有热爱之心。

走进“汇创青春”

上海体育学院舞蹈专业作品获上海大学生文化创意作品展示活动一等奖

《青年说》用舞蹈传递精神力量

■本报记者 郝梦夷

上海戏剧学院端角剧场，舞蹈《青年说》的演出达到了一个高潮：十位男生双双俯身，搀扶着彼此的肩膀，搭成“阶石”；随后一位穿着红色学生装的女孩缓慢地、挣扎着攀爬上人墙，直到最高处。日前，舞蹈《青年说》获第三届“汇创青春——上海大学生文化创意作品展示活动”一等奖。

这个由上海体育学院舞蹈专业杨珏、刘少博、陈世瑶三位老师编导，舞蹈艺术专业硕士生参与创演的作品，在七分钟不到的时间里，以中共一大历史为源头，诠释了中国共产党自建立之初的艰苦到新时代的辉煌的发展历程。

编舞是每一次灵感和偶然之间的碰撞

去年3月至5月，上海体育学院舞蹈专业研究生夏佳和她的同学每天都

泡在上海体育学院舞蹈训练房。从一开始一个个符号性动作的探索，到主题舞段的成型、舞蹈结构的形成，再到最后的演出甚至频频获奖，《青年说》就诞生在这个承载着年轻学子无数汗水的舞房里。

“托举有成千上万吨，倒下的方案也有成千上万种……我们只能不停尝试，因为我们想表现那个时代的不易。”夏佳说，这一片段整整尝试了一个下午，才有了最佳方案。

编舞界有一个说法：“编舞就意味着不停地修改，直到上台前一分钟，可能还会有一个更好的动作突然出现。”《青年说》的创作也是如此。从2017年3月初首次有这个想法，到最终作品的成型，整整花了两个月。“一开始，跟随一首激昂的曲子，三位编导老师带领我们几个学生尝试不同的舞蹈动作结合，愤怒、恐惧、悲凉、希望、奋起，一种情绪表达，就要尝试几十种不同的动作。”夏佳说，“舞蹈编导就是边跳边编，是每一次灵感

和偶然之间的碰撞。”

在学习历史中揣摩角色、体验情感

《青年说》编导、上海体育学院副教授杨珏一度为舞者的情绪饱满度不够而忧心。“青年说”从先驱者“回眸”，演到当下青年学子的“仰视”，但毕竟那些故事只是历史，如何才能让当代大学生感同身受？

杨珏及其创作团队带领学生一起学习《共产党宣言》，观摩电影《建党伟业》等众多党建题材的艺术作品，上海体院体育休闲与艺术学院刘民生书记也来到舞蹈房向同学们讲述共产党的光荣历程，师生们一次次共同研究历史、揣摩角色、体验情感……“有一天，我还是一样地挥手握拳，但感觉完全不一样了。”夏佳说，“我把自己代入到了电影中场景，设想如果自己活在当时的年代，心中该是多么愤慨与无奈，眼神中又该是多么绝望与坚定。”在舞蹈编演过程中，大学生们

深切体会到了共产党人的崇高理想与坚定信念。

“创编这个舞蹈作品，是用舞蹈展现历史，是对观众，也是对舞者的一次心灵洗涤。”刘民生说。

希望创作出独具风格的优秀舞蹈作品

上海体育学院非常注重舞蹈专业学生实践创作能力的培养，鼓励同学们在作品创作中形成独立的个人艺术风格。夏佳坦言，“要成为一名合格的舞蹈编导，还有很长的路要走。”“汇创青春”这个平台为学生们提供了更多机会，让他们能够加入老师的编舞团队，走上能够直接面对观众的大舞台。

上海体育学院舞蹈编导专业将每一次期末考试都办成一场“舞蹈盛宴”。“这样的期末考试，对我们的编舞能力都是一种提升。”夏佳说，“舞蹈是一个媒介，艺术创作则是一个平台，希望将一种精神力量带给每一位学子，传达给每一位观众。”

舞蹈《青年说》进校园博得青年学生阵阵掌声。（上海体育学院供图）