

传统美术类非物质文化遗产的活态传承研究

周蒋泮

(江苏旅游职业学院, 江苏扬州 225131)

[摘要] 本文基于非物质文化遗产“活态传承”理念,以扬州玉雕为例,探讨传统美术类非遗的传承路径。扬州玉雕通过制度化支撑、系统化传承、常态化推广、产业化发展的实践路径,抓住“人”“活”“新”三要素——以培养传承人群众与受众为基础,以多元载体与开放传播为灵魂,以现代工艺与创新发展为源泉,实现“活态传承”。传统美术类非遗当代发展需秉持“在传承中创新,在创新中传承”原则,通过制度保障、人才培养、载体创新和产业赋能,突破“博物馆化”困境,实现“见人见物见生活”,为中华优秀传统文化创造性转化提供可借鉴路径。

[关键词] 传统美术;非物质文化遗产;活态传承;扬州玉雕

[中图分类号] J120.9; G122

[文献标识码] A

[文章编号] 2096-711X(2025)22-0195-04

doi:10.3969/j.issn.2096-711X.2025.22.068

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

作为传统社会的珍贵遗存,非物质文化遗产绝非凝固在时光中的历史标本。在当代社会语境下,如何打破时间与空间的限制,让这些承载着民族记忆的文化瑰宝突破生存困境,持续焕发鲜活生命力?这一时代命题的核心,正是以“活态传承”理念构建非遗存续与发展的新路径。本文尝试从非物质文化遗产活态传承的角度,重新梳理扬州玉雕非遗活态传承的历史经验,归纳出传统美术类非遗活态传承的可行途径,以期对非物质文化遗产的活态传承作出有益的探讨。

一、扬州玉雕活态传承的实践路径

(一) 制度化支撑

扬州是一座有着2500多年历史的文化名城,非遗资源丰富、特色鲜明。目前拥有超2000个资源项目,涵盖联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作”3项、国家级名录项目19项、省级名录项目61项、市级名录项目202项及区县级名录项目311项。其中,众多项目在全国乃至世界范围内具有独特地位,若以资源总量及省级以上名录项目数量为衡量标准,在全省范围内排名第二。近年来,扬州先后出台《扶持发展扬州非物质文化遗产产业的意见》等地方政策,扶持非遗产业发展,建立多级非遗名录保护体系,建成中国非遗生产性保护传承示范区。

2019年1月1日起,扬州市首部文化领域地方性法规《扬州市非物质文化遗产保护条例》正式施行。该条例明确,将依据非遗项目的属性、特点及存续状态实施分类保护,进一步推动大运河文化带的保护与利用工作。条例强调,要加大对非遗传承人的扶持和关爱力度,并要求具备条件的学校建立非遗基地或开设非遗课程。同时,条例规定非遗传承人需加强对项目的研究、传承及创新,积极培育非遗后备人才。

(二) 系统化传承

扬州玉雕技艺传承的方式主要有四种方式:一是家族传承,二是师徒传承,三是职业教育,四是招工培训。扬州市以传承人保护制度为支撑,以扬州玉器厂、金鹰玉器厂等龙头

企业内部人才培养和当地职业院校玉雕专业人才培养为主体,小企业、小作坊的专业人才培养为补充,初步构建了顶级人才的保护、中级人才的拔尖、初级人才的培养的人才培养体系,为扬州玉雕非遗系统化传承奠定了坚实基础。

扬州玉器厂作为全国唯一一家屹立不倒的国营企业,因其符合时代发展的经营理念,运用灵活的管理模式,不仅培养了一大批年轻的玉雕人才,旗下更囊括了扬州最优秀的玉雕大师和最出色的工艺制作大师。1956年由罗来富等8位玉雕艺人组建了邗江县玉石生产合作小组,1964年更名为扬州玉器厂。扬州玉器厂作为行业内唯一没有实施改制的国有资本全资控股企业,一直保持着健康、稳步发展的态势。它与大师工作室、与星罗棋布的个体玉雕企业,共同创立了一种互补的共同传承、保护、发展中国玉雕事业的新格局,这是一种机制的创新,人称“扬州现象”。

在扬州玉雕的活化传承过程中,扬州市还十分重视产教融合。2006年扬州玉器厂开办的扬州玉器学校与江苏省扬州商务高等职业学校联合办学,校企双方整合双方资源优势,共同组建工艺美术系,开设宝玉石鉴定与加工专业。经过多年发展,宝玉石鉴定与加工专业成为全国职业院校民族文化遗产与创新示范点、江苏省首批现代学徒制试点专业,为社会输送了数百名玉雕专业人才。

(三) 常态化推广

非遗源于民间,理应面向公众、惠及百姓。从2005年开始,扬州市政府每年拿出一定的补贴,用于购买文化服务,围绕“非遗”动态开展丰富多彩的文化活动。2016年,扬州市成立非遗“扬州工”专业委员会,同时,“扬州工”玉器标准通过了国家质检总局审核。2015年,扬州市于“瘦西湖一个园黄金旅游线”核心地段匠心打造“扬州486非物质文化遗产集聚区”。园区内逐步建成多元功能区域,涵盖中国玉器博物馆、扬州工艺美术馆、非遗活态展示区、大师工作室、私人定制区、旅游购物区及非遗项目传习基地等。目前,已有400户

收稿日期:2025-5-19

基金项目:本文系江苏高校哲学社会科学研究基金项目“高职院校推进马克思主义理论大众化传播研究”(项目编号:2021SJB1091)阶段性研究成果。

作者简介:周蒋泮(1978—),男,安徽宁国人,江苏旅游职业学院教授,中国矿业大学马克思主义学院博士研究生,研究方向:思想政治教育、非遗文化。

商户入驻园区。“扬州486非物质文化遗产集聚区”已经成为扬州市展示传统非物质文化遗产的主阵地和扬州城市的新地标。此外,扬州还利用职业院校非遗体验中心,推进扬州玉雕等非遗进校园;通过举办“烟花三月国际经贸旅游节”“世界运河城市论坛”“中国玉石雕精品博览会”“中国扬州玉文化研讨会”“海峡两岸玉文化发展论坛”等契机,开展扬州玉雕文化宣传,推进扬州玉雕事业的发展。

(四)产业化发展

扬州市高度重视玉器产业发展,玉雕文化产业已发展成为扬州重要的经济支柱产业。扬州玉雕文化产业集聚地位于扬州市湾头镇。“天下玉、扬州工、源湾头。”湾头地区的琢玉历史积淀深厚,玉工技艺久负盛名,不仅是扬州玉器发展史上的耀眼印记,更是中国玉器发展历程中不可或缺的重要篇章。长期以来,这里一直是中国玉材的主要集散地与玉器核心生产中心之一。湾头镇因琢玉历史悠久、产业规模较大且集聚优势明显、玉器加工为主导产业、地方配套扶持政策完善在内的四大显著优势。湾头镇聚集了400多家玉器商户,年产出作品6万件,创造价值近8亿元。2020年,湾头镇荣膺“中国玉雕之乡”称号,这也是中国轻工业联合会、中国工艺美术协会首次联合为一个地方授牌。目前,扬州市现有玉文化相关企业及店铺超500家。据不完全统计,全市年玉器销售量达55万余件,约占全国总量的五分之一,年产值突破30亿元。目前行业从业人员超过2万人,年消耗玉石原料逾100吨。

二、对传统美术类非物质文化遗产活态传承的启示

(一)人:非遗“活态传承”之基

1. 培养独具匠心的传承人

非物质文化遗产的一个突出特征是以人为载体,与人共存亡。有艺之人在,此艺即在;有艺之人亡,此艺即亡;正所谓人亡艺绝,人去艺无。抓住非遗传承的主体——人或群体,便是抓住了非遗保护工作的关键所在。非遗传承需要真传承人,不要假传承人。评判的标准不是拥有多少遗产收藏,而是真正拥有相关技艺。

传统美术类非遗传承人的培养主要有家族传承、师徒传承、职业教育、招工培训等方式。其中,师徒传承是最基本、最有效的传承方式。从传统美术类非遗传承人培养的扬州经验来看,充分发挥集体的力量和团队的优势应该引起足够的重视。传统美术类非遗技艺要求高、工序复杂,既要关注个体生产的活态传承,更要注重发挥公有制企业在系统培养非遗传承人中的独特优势。因为,国有和集体企业本身的社会责任感较强,有能力对物质和非物质的、有形和无形的文化遗产进行整体保护,并且它们内部可以形成宽松和持久的人才造血机制,从而大大降低传统技艺消亡的危险系数。此外,传承和创新传统美术类非物质文化遗产,与地方高校或职业院校合作办学是比较有效的方式。

2. 培育一定规模的受众群体

在非遗传承生态中,人的作用堪称核心要素。保护非遗传承人固然关键,但传承不仅需要技艺的承载主体,更依赖项目所在地民众的认知与认同。从长远发展来看,广大民众对非遗的理解与接纳才是决定性因素,他们的态度最终左右着非物质文化遗产的存续走向,是繁荣传承还是走向式微。因此,培育舞台上的技艺传承人与培养台下的文化认同者,

二者具有同等重要的意义。

非遗要活在我们的社会生活里,社区群体和民众中间,一旦进入博物馆就失去了活态的生命力,就像你在博物馆可以欣赏一些静态的文物一样,但是它已经远离我们鲜活的生活了。非遗不是原封不动的固态保存,要实现活态传承,需要让非遗走入“寻常百姓家”。借助“非遗+旅游”“非遗+文创”“非遗+乡村振兴”等多元“非遗+”模式的探索实践,非物质文化遗产正加速走进公众视野、深度融入百姓日常生活。利用传统节日,依托重要活动,用创意表达引领非遗生活化融入、时尚化表达、社会化普及,让人们爱上非遗,用上非遗。通过合理布局、活态展示,将非遗项目与景区景点融为一体,让游客通过景区了解甚至爱上特色非遗项目。

在培养非遗受众群体的过程中,尤其要注重推进非遗进校园。学校可以将传统美术常识列入校本课程,为传统美术进校园、普及传统美术知识提供便利。企业、大师工作室、产业园区可以与院校建立传统美术类非遗传承人培育基地、产学研合作基地。有条件的普通本科高校、职业院校可以设置传统美术相关专业,为传统美术从业人员进修学习、提升学历提供帮助。

(二)活:非遗“活态传承”之魂

1. 建立形式多样的传承载体

传统美术类非遗根植于中华优秀传统文化,承载着中华文明的文化基因。文化基因的传承离不开形式多样的传承载体。一是开展生产性保护。2012年,文化部在《关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》中明确界定,“非物质文化遗产生产性保护”是指在生产实践过程中,以坚守非遗的真实性、整体性和传承性为核心,以有效传承非遗技艺为前提,通过生产、流通、销售等途径,将非遗及其资源转化为文化产品的保护模式。当前,这一保护方式主要适用于传统技艺、传统美术以及传统医药药物炮制类非遗领域。传统美术类非遗传承只有自觉融入经济社会发展中,才有出路,才有“活”路。二是建立名师工作室。不少传统美术类非遗传承人在行业中都是大家、名家,他们也想在有生之年将传统技艺传下去。在政府支持下,成立若干名师工作室,可以有效解决非遗活态传承难题。如果一个城市有几十个“文化名师工作室”,就会有几百个非遗传承人。这将更加有效地实现传统美术类非遗的活态传承。三是加强非遗传承保护培训。建立专门的非物质文化遗产保护中心并设立项目展示馆,推动传承保护培训工作走向常态化、制度化轨道。鼓励传承人借助带徒传艺、办班授课、职业教育等多元途径培育后备人才,吸引更多年轻人投身非遗传承事业,持续焕发非遗的生命力并扩大其社会影响力。

2. 采用多元开放的传播方式

鲜活传播是传统美术类非遗活起来的重要前提。有人认为,非遗在网络空间的流行本质上属于传播范畴,而非真正意义上的传承实践,这种现象易催生表面繁荣的幻象,实则对非遗的本真性传承存在潜在不利影响。这种认识是不全面的。非物质文化遗产传播就是非物质文化遗产保护。保护不是目的,还需要让非遗在新时代活起来。近年来,党和国家高度重视中华优秀传统文化的继承与发扬。2017年,中共中央办公厅与国务院办公厅联合印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,部署启动“非物质文

化遗产传承发展”“中华文化新媒体传播”等重点工程项目,通过创新传播形式为非遗的活态传承与活化利用提供了重要助力。非遗传播要顺应行业趋势,综合运用各种平台,形成聚集效应。在互联网时代,更要充分运用音声、影像、超文本链接、云技术等新技术,让非遗传播无处不在。非遗传承人要积极拥抱互联网,主动让网络世界成为非遗传播的新阵地。同时,传统美术类非遗传播还应不断创新体验模式。通过传播效应,线上线下相结合,让人们亲身接触非遗、体验非遗,这样才能真正让非遗活起来。

(三)新:非遗“活态传承”之源

1. 坚持与时俱进的发展理念

中国传统美术正日益面临着西方强势文化的吞噬和同化,失去了原生性。它的活态传承势在必行,传承就必须创新,以创新促进文化生产与传统美术作品市场消费,以创新带动传统美术的活态传承成为当下发展的大趋势。一是注重审美性与实用性的结合。实用性是传统美术类非遗的固有基因,审美性与艺术性的完美结合是其生生不息的动力。然而扬州玉雕一直以来都偏重于审美性,对实用性缺乏应有的重视。因此,扬州玉雕非遗若要在当代大放异彩,就必须更加关注其实用性,将审美性与实用性完美结合。二是注重传统性与现代性的结合。对于大多数非物质文化遗产而言,若将其原封不动地直接移植到现代社会并实现“为我所用”,显然难以适应时代需求。因此,必须充分结合当代人的现实生活环境与实际需求,在自然演变与历史脉络的交融中推动其“活态传承”,并在实践中持续进行创新性发展。比如扬州玉雕,需要增加新品种,并从题材上、内容上创新,更多地吸取绘画、瓷器、雕塑等方面的表现手法和内容,多创作一些适合现代人审美需要、反映现代艺术风格、给世人耳目一新的作品。三是注重原真性与适应性的结合。有人认为,非遗活态传承就是要保留“原生态”“原汁原味”“祖宗东西不能改”等。这样的观念违背了非遗规律,忽视了非遗传承人的自我发展权利。当然,非遗活态传承创新也不是想怎么改就怎么改,要适度。这个“度”是非遗自我规律与传承人对该规律认识程度的结合,是不断发展的活态的“度”。以人为本,以满足人民追求美好生活的愿望是正确把握“度”的前提。非遗创新要依法依规,坚持以人民为中心、创造性转化创新发展、见人见物见生活等。

2. 探索紧跟时代的制作工艺

传统工艺不应当排斥新技术、新方法、新表现手法的运用。2014年,国务院印发的《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》明确提出,要坚持保护传承与创新相统一,推动艺术衍生产品、艺术授权产品的开发生产,并加快促进工艺美术产品及传统手工艺品与现代科技、时代元素的融合。当今社会,对传统文化和淳朴工艺的重新关注和追求,赋予了传统美术类非物质文化遗产新的活力。传统美术类非遗技艺创作工艺复杂,技术要求高,制作周期长,却卖不出好价钱,挫伤了许多传承人的积极性,对年轻人来说,更是缺乏足够的吸引力。非遗技艺并非只有日趋凋零、自生自灭这一条路可走。如果能够与时俱进,将现代科学技术融入非遗技艺,使之适应当下生活发展的需要,为全社会所利用,由此激发起民间文化创作的自信心,将非遗资源转化为资本,同时吸引更多的年轻人回归非遗技艺,

让古老的非遗技艺焕发出勃勃生机,那么,非遗传承必然会在生活化的道路上越走越远,具备广阔的发展前景。在传统美术类非遗活态传承过程中,既要保护好非遗的基因,也要紧贴工业化、信息化时代的要求,更要做好适应未来人工智能的环境。比如扬州玉雕在设计时引入三维扫描、三维数字化雕刻,结合3D打印技术,可以更为精确地计算出玉石的利用率,大大降低手工操作的失误率,塑造更加完美的设计。

三、结语

在现代艺术思潮和外来文化的双重冲击下,中国传统美术的生存空间正在受到挤压,生存环境也逐渐恶化并面临诸多困境。随着人们生活方式、审美观念以及价值观念的巨大变化,传统美术类非遗亟需走可持续发展之路。扬州玉雕是国家级非物质文化遗产中的典型代表,在其千年传承过程中积淀了丰厚的文化底蕴,形成了极富特色的风格特点,赢得“天下玉,扬州工”的美名。“制度化保护、系统化传承、常态化传播、产业化发展”是扬州玉雕非遗活态传承的有益探索,对传统美术类非遗活态传承具有重要启示。传统美术类非遗活态传承必须紧紧抓住三个要素:一是“人”,即培养传承人群,培育受众群体,这是非遗“活态传承”之基。二是“活”,即传承载体要活,传播方式要活,这是非遗“活态传承”之魂。三是“新”,即发展理念要新,制作工艺要新,这是非遗“活态传承”之源。

参考文献:

- [1] 张玉菁. “扬州规矩”将守护2000“非遗宝贝”[EB/OL]. (2018-5-31). <http://www.yznews.cn/p/599272.html>.
- [2] 扬州市人民政府办公室. 扬州市非物质文化遗产保护条例[EB/OL]. (2018-11-29). https://www.yangzhou.gov.cn/zfxxgk/fdglkzdnr/fggzgfwj/dfxfg/art/2020/art_f9174643dd1041a8964e686a0168d9d7.html.
- [3] 扬州湾头镇厚植人才沃土打造扬州玉雕“好地方”[EB/OL]. (2021-1-26). http://www.yznews.com.cn/ywzt/2021-01/26/content_7230603.htm.
- [4] 吴进红,王梓. 扬州玉文化产业发展路径研究[J]. 中国市场,2020(13).
- [5] 熊晓杰. 最后的坚守——非物质文化遗产影像记录[M]. 北京:经济日报出版社,2016:5.
- [6] 非遗保护的“扬州经验”[N]. 人民日报(海外版),2010-6-1.
- [7] 王克. 非物质文化遗产记忆工程实施路径探析[J]. 艺术百家,2012,28(S2):38-40.
- [8] 李广春. 非遗活得好 得有新道道——关于扬州非遗保护传承的思考[N]. 光明日报,2018-6-30(5).
- [9] 非遗融入景区助推活态传承[N]. 中国旅游报,2020-6-10.
- [10] 活态传承,让非遗“长生不老”[N]. 新华日报,2020-6-3.
- [11] 关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[EB/OL]. (2017-125). http://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm.
- [12] 沈栖. 非物质文化遗产的“活态传承”[N]. 上海法治报,2018-2-5(A6).

[13] 国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见[EB/OL]. (2014-3-14). http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-03/14/content_8713.htm

[14] 张志敏. 基于数字媒体技术的传统工艺创新发展路径研究——以扬州玉雕技艺为例[J]. 艺术家, 2019(9).

Research on the Living Inheritance of Intangible Cultural Heritage of Traditional Fine Arts

ZHOU Jiang-hu

(Jiangsu College of Tourism, Yangzhou Jiangsu 225131, China)

Abstract: Based on the concept of “living inheritance” of intangible cultural heritage, taking Yangzhou jade carving as an example, this paper explores the inheritance path of traditional fine arts intangible cultural heritage. Through the practical path of institutionalized support, systematic inheritance, regular promotion and industrialized development, Yangzhou jade carving has seized the three elements of “people”, “vitality” and “novelty” — taking the cultivation of inheritors and audiences as the foundation, multiple carriers and open communication as the soul, and modern craftsmanship and innovative development as the source, to achieve “dynamic inheritance”. The contemporary development of traditional art intangible cultural heritage should adhere to the principle of “innovation in inheritance and inheritance in innovation”. Through institutional guarantees, talent cultivation, carrier innovation and industrial empowerment, it is necessary to break through the predicament of “museumization”, achieve “seeing people, objects and life”, and provide a referenceable path for the creative transformation of China’s fine traditional culture.

Key words: traditional fine arts; intangible cultural heritage; living inheritance; Yangzhou jade carving

(责任编辑:章樊)

(上接第 194 页)

[2] 李楠, 杜克捷. 中国式现代化理论融入高校思政课教学的三重维度[J]. 学校党建与思想教育, 2024(7): 72-75.

[3] 杨国辉. “中国近现代史纲要”课实践育人评价体系构建[J]. 长沙理工大学学报(社会科学版), 2016, 31(6): 110-115.

[4] 习近平. 坚持党的领导传承红色基因扎根中国大地

走出一条建设中国特色世界一流大学新路[N]. 人民日报, 2022-4-26(1).

[5] 晏红. 习近平历史观“三进”探究——以“中国近现代史纲要”为例[J]. 林区教学, 2022(9): 5-8.

[6] 徐坤. 中国式现代化融入中国近现代史纲要课教学研究[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版), 2023(2): 17-23.

On the Integration of Chinese Style Modernization into the Teaching of “Outline of Modern and Contemporary Chinese History”

LIU Jie¹, LIANG Min-ye²

(1. College of Marxism, Guangxi Academy of Arts, Nanning Guangxi 530022;

2. Nanning Zhongyao Road Primary School, Nanning Guangxi 530000, China)

Abstract: Integrating Chinese style modernization into the course of “Outline of Modern and Contemporary Chinese History” is the key to the innovation and development of ideological and political course in colleges and universities. Chinese style modernization is the Party’s unity and leadership in the continuous exploration and development of the people in revolution, construction and reform. It has both the common characteristics of world modernization and unique Chinese characteristics, and gathers the wisdom and strength of the Chinese people. Integrating Chinese style modernization into the course of “Outline of Modern and Contemporary Chinese History” is conducive to deepening historical cognition, strengthening theoretical identity, and cultivating new people of the times. College ideological and political teachers can innovate from optimizing teaching content, innovating teaching methods, and strengthening practical teaching, and actively promote the benign interaction between Chinese style modernization and the course of “Outline of Modern and Contemporary Chinese History”, so as to improve the effectiveness of education.

Key words: Chinese style modernization; “Outline of Modern and Contemporary Chinese History”; curriculum reform

(责任编辑:陈思婷)