

民族文化为年味添姿彩

□ 本报记者 韦颖琛

在疫情防控常态化和各地倡导就地过年的背景下,满载家人思念和牵挂的年货,成为年味的最佳制造者,在那些来自广西的年货中,一批有民族特色的“文化年货”格外引人注目,无论是—个红包、一本日历,还是一条围巾、一件衣服,都因融入民族文化而别具一格、绚丽多姿。

文化新表达

古老纹样玩出最潮花样

2017年设计壮族元素红包,2018年设计广西14个城市主题红包,2019年编著《中国西南地区纹样日历》,2020年编著《妈勒的诗》壮族纹样故事文创书,2021年设计布依族、瑶族等5个少数民族纹样红包……准备一份有民族特色的“年货”,似乎已成为壮族设计师黄清穗每年的保留节目。“我想让大家在现在的生活场景中用到有民族元素的物品,而且红包有传递文化、送上祝福的寓意。”在谈到设计民族元素红包的初衷时黄清穗说。

随着他所创建的“纹藏”品牌影响力越来越大,这个愿望正在越来越大的范围内得到实现,目前纹藏正联合天猫国潮,围绕中国瓷器、敦煌壁画、西南织锦、岭南醒狮等10个非遗方向,以福为主题,推出卫衣、牛奶等既时尚又实用的产品。

这样的合作,在当下国潮风流行的大环境下恰逢时宜。国潮产品就是带有中国特色文化元素,结合潮流款式外形设计的产品。从2018年李宁“悟道”系列登上纽约时装周开始,近年来“国潮”越来越火爆,受到众多年轻人追捧。

纹藏2019年曾与广西民族博物馆以及坭兴陶、丹泉等多家企业合作,推出系列广西纹样主题产品,取得不错的反响。在合作的过程中黄清穗看到,广西人对自己的文化更加认可和自信,而商家也希望将本土文化融入商品,两股力量的推动让民族元素的文创产品火了起来。

相较于传统的少数民族手工艺品,这些产品呈现民族文化的形式更新、更有时代气息。“时代不停转变,人们的生活方式也在变,用新的方式呈现文化的内核,这是一种进步。”黄清穗说。他认为民族文化的传承保护和创

发展都很重要,而传承既要传承手工技艺,也要传承其文化精神。比如纹样以前画在陶器上、用线编织出来,现在进行创新设计、印刷在布上,载体变了,但它依然保存着族群的情感和记忆。

长久以来,他痴迷于研究广西少数民族纹样,并从这些古老的纹样中汲取设计的养分。他认为,要传承和发展这些纹样,首先要对其进行收集、整理、研究。2018年,他创建“纹藏”(意为纹样的宝藏)。2019年率10多人的团队绘制广西纹样600套,耗时8个月完成广西纹样库(一期)建设,其中囊括壮族、苗族、瑶族、仫佬族等15个少数民族的纹样。因一些民族分布于不同行政区域,他们又花几个月时间整理记录云南、贵州、湖南等地的相关纹样,以1200套纹样建起中国西南少数民族纹样库(一期)。

纹藏从广西出发,经过3年的努力,已成长为一个有全国乃至国际视野的团队和平台,致力于挖掘、复原、再造中国纹样,建立中国纹样数据体系。他们与国内的一些博物馆、高校以及相关领域专家合作,以地域、民族、时间和载体(工艺)4条脉络,绘制纹样2万组,建立由知识信息标签和矢量图形组成的200多个专题纹样库。

“现在就好比在编一本字典。”黄清穗说。不只收集和记录,他们还要在情报学、转译学、数据学3个学科的支撑下,对纹样进行罗列、比对、分析,使用AI人工智能手段建立矢量纹样数字模型。“只要收集的纹样数据足够多,做好数据的管理,未来我们就可以通过数据知道很多信息,比如壮族和瑶族纹样的区别和相似之处,它们在哪些时期相似,哪些纹样是人类共通的现象等,还会对考古学有帮助。”

现在,纹藏正在全国招各学科的合伙人。“希望能有更多不同层次、不同领域的人参与进来。”黄清穗说。目前,他们已与故宫博物院、三星堆博物馆确立合作关系。故宫博物院与纹藏合作建设的“故宫纹样文化专题纹样库”取得初步成果,春节过后,图书等一批成果将与公众见面。

▲融入壮族织锦(白)和苗族蜡染元素(黑)的卫衣。

▲布依族、瑶族、侗族、水族、苗族纹样红包。

▲广西设计师黄清穗分享纹样数据库建设理念。

传承新模式

“非遗+扶贫”造就文化传承生力军

与以往春节前早早停工不同,今年除夕前的三四天,南宁市青秀区南阳镇二田村、施厚村“非遗+扶贫”壮衣工坊的大姐大妈们还在忙碌工作,她们要赶制一批特别的“年货”——壮锦礼品。春节期间,这批礼品将在上海某旅游景区的文化活动中与人们见面。

2020年6月30日,2个“非遗+扶贫”壮衣工坊在二田村下田坡和施厚村大罗坡同时建立,工坊以“政府+企业+基地+农户+市场”的形式,组织贫困家庭妇女参与技艺培训,通过导师传帮带,让她们掌握一项民族服饰技艺。两个屯的60名妇女成为首批学员,她们在兼顾农活、照顾家庭的同时,做到就近就业、家门口赚钱,也为广西民族服饰技艺的传承人队伍注入新的力量。

当时受疫情影响,村里一部分妇女没法外出务工,壮衣工坊正好为她们提供了学习技能和就业的机会。作为壮衣工坊相关工作的执行方,广西金壮锦文化艺术有限公司在南宁市青秀区、南阳镇政府的支持下,联合广西经贸职业技术学院和广西织绣发展研究会定期对妇女进行培训,实行统一培训、统一生产、统一销售。

培训不到3个月,工坊生产的产品就迅速进入市场。2020年10月17日,该公司参与“国家扶贫日薇娅公益直播带货助力巾帼脱贫冲刺跑”活动,在薇娅直播平台推出苗绣手提袋和壮方经络锤两个产品,短短3分钟就获得7000多个订单,销售额达37万元,考虑到生产这两个产品的“非遗+扶贫”壮衣工坊人手有限,额外的三四千个订单只能退单处理。“刚开始也是抱着试一试的心理参加这个与活动,没想到效果这么好。这也给壮衣工坊的妇女们很大的激励,她们学习传统技艺的积极性更高了。”广西金壮锦文化艺术有限公司董事长贺卡说。

在贺卡看来,民族手工艺一定要建立市场,才能得到传承和发展。传统的壮锦手工艺品如壁挂等并非日常生活的必需品,市场需求量相对较小。“靠这手艺挣不到钱,大家就不愿意学,所以我们要结合市场的需求,把我们的壮锦运用到各生活领域,扩大顾客群体,设计适合大众日常使用的产品。”贺卡说。

苗绣手提袋和壮方经络锤就是这样的产品,有特色又实用,价位也不高,适合大众消费。不过,酒香也怕巷子深。贺卡认为,有了好的产品,通过合适的渠道推出并迅速占领市场也很重要。首次尝试网红直播带货取得的惊人效果触动了她,“我们的培训能不能换个思路做些尝试?先通过扶持网络直播平台,大力宣传,加强市场推广,建立起一定的市场,再培训?”她觉得,这次壮衣工坊根据市场需求,以实战的形式对妇女进行培训,所以培训效果更好。

10多年来,贺卡和团队一直在探索“生产式保护,活态式传承”的发展模式,并在意大利建立设计团队,以及在意大利罗马建立了广西壮锦推广协会,通过协会让广西壮锦走进欧洲。同时加大人才培养力度,培养年轻骨干传承人。2016年,该公司联合自治区博物馆、广西织绣发展研究会、广西壮锦山河文化发展有限公司,在龙州县政府的大力支持下在该县双蒙村板屯建立龙州壮锦技艺工坊。全村170多户,参加到工坊织锦队伍中的就有50多户,建档立卡贫困户18户,最大年龄75岁,最小年龄12岁。这些绣娘织女靠每天织锦2至4小时,每年获得数千至1万多元的收入。2018年,该工坊成为获得国家文化和旅游部、国务院扶贫办综合司支持的全国首批(10个之一)“非遗+扶贫”就业工坊。目前,通过这样的模式,该公司已在全区建立6个织绣工坊,织绣队伍正不断壮大。

(本版图片均由受访者提供)

▲广西金壮锦文化艺术有限公司董事长贺卡(中)和拿着自己制作的苗绣手提袋的妇女合影。