

乡村振兴背景下湖湘传统手工技艺类 非遗传承创新实践研究

王桃红¹

(湖南工艺美术职业学院, 湖南 益阳 413000)

【摘要】: 高职院校是服务非遗传承创新和乡村振兴的重要力量, 且对其发展具有重要意义。分析了高职院校服务湖湘传统手工技艺类非遗传承创新和乡村振兴实践的难题与解决路径, 并以湖南工艺美术职业学院为例阐述了高职院校从“人才培养、文创设计、成果转化、宣传推广”四个方面服务非遗传承创新与乡村振兴的成效。

【关键词】: 乡村振兴 非遗 创新

【中图分类号】 G124 **【文献标识码】** A

1 高职院校服务湖湘传统手工技艺类非遗传承创新和乡村振兴实践的意义

1.1 高职院校服务湖湘传统手工技艺类非遗传承创新的意义

远古湖湘文化是中华文明的重要源头, 湖湘大地非遗资源丰富, 拥有丰富的湘绣、湘瓷、小郁竹艺、宝庆竹刻、菊花石雕、苗族银饰锻制技艺、侗族织造技艺、黑茶制作技艺等传统手工技艺类非遗资源。然而, 传统手工技艺类非遗主要是依靠口耳相传, 学习难度高, 又因手工生产、产量低, 很多传统手工技艺由于缺乏“用武之地”, 逐渐淡出甚至退出历史舞台, 面临技艺失传、后继无人等瓶颈。湖湘传统手工技艺类非遗传承与创新迫在眉睫。

保护非遗就是保护国家优秀传统文化, 有助于提高国家文化软实力。高职院校重视优秀传统文化保护, 特别是艺术设计类高职院校, 擅长培养创新人才、开展创新研发、推进创新实践, 对传承创新非遗具有重要意义。在非遗亟需保护传承与创新发展的形势下, 在国家高度重视非遗保护的新时代, 高职院校, 尤其是艺术设计类的高职院校, 责无旁贷地成为保护、传承与创新非遗的主力军。

1.2 高职院校服务乡村振兴的意义

我国历来重视农村的发展, 连续多年来中央一号文件都聚焦“三农”问题。乡村振兴是习近平总书记在十九大报告中提出的战略。乡村兴则国家兴。我国社会主要矛盾——人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾, 在乡村最为突出。实施乡村振兴战略是解决我国社会主要矛盾和实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求^[1]。

¹作者简介: 王桃红(1986—), 女, 湖南安化人, 硕士, 讲师, 研究方向: 非遗、乡村振兴。

基金项目: 湖南省教育厅科学研究项目优秀青年课题“乡村振兴背景下高职院校传承创新湖湘传统手工技艺类非遗研究”(编号: 20B192)的部分研究成果

乡村振兴需要强有力的人才支撑。作为培养新型职业农民和高素质技术技能人才高地的高职院校，成为乡村振兴建设不可或缺的重要力量。高职院校能挑起非遗传承与乡村振兴的双重重担，利用专业优势发挥非遗在乡村的功能，提升乡村经济水平，为乡村振兴持续助力。

2 高职院校服务湖湘传统手工技艺类非遗传承创新和乡村振兴实践遇到的难题

2.1 传承后继乏人

湖湘传统手工技艺类非遗传统手工技艺类非遗讲究手工制作，作品质量全凭指尖的技艺。慢工出细活，但这在效率为先的工业时代并不占优势。而年轻人喜欢追求新奇，对传统工艺的敬意与感情不深，不愿意学习和继承老一辈坚守的传统手工技艺^[2]。湖南侗锦织造技艺的代际传承颇为严重，现有织锦者多为40岁以上的妇女，40岁以下者较少，20岁以下者寥寥无几，“技艺”面临逐渐变成“记忆”的尴尬^[3]。

2.2 传承因循守旧

自古以来，从职业分工上看，“动手”和“动脑”似乎是对立的，善于“动脑”的人可能不屑于“动手”，擅长“动手”的人可能不善于“动脑”。因此，一直以来，知识分子很少从事手工业。虽然如今也有海归女传承母亲衣钵研习湖湘传统手工技艺类非遗的个例，但整体而言，湖湘传统手工技艺类非遗传承人群绝大多数文化水平较低。这与传统工艺主要通过师傅带徒弟的传授方式有关。师徒相授、口传心记的方式决定了湖湘传统手工技艺类非遗的传承人群范围不广、文化素质不高。

2.3 技艺缺少创新

受文化教育等因素影响，湖湘传统手工技艺类非遗传承人群的眼界、思维以及审美水平和创新能力都受到很大局限。传承人可以把师傅传授的技艺练得娴熟精湛，但传承人对于非遗传统图案纹样所代表的深意知之甚少，更谈不上研究非遗文化。绝大多数传承人对保护和传承非遗技艺尚且乏力，更谈不上创新技艺了。

2.4 经济效益不高

虽然湖湘传统手工技艺类非遗作品精美、数量稀少，但整体经济效益不高。手工制品注重精益求精、耗时耗力，产出量不大，物以稀为贵，所以非遗作品一般都比较昂贵。一方面，很少有人愿意出高价购买一个只有装饰作用的非遗作品；另一方面，偶尔也有成交的作品，但次数也寥寥可数。扣除人力、材料、时间等成本，几乎不盈利，因此经济常常不景气。

3 高职院校服务湖湘传统手工技艺类非遗传承创新和乡村振兴实践的路径

3.1 培训非遗传承人

保护传承与创新湖湘传统手工技艺类非遗，人才是关键。培养培训非遗传承人、全面提高非遗保护传承水平的有效手段之一是开展非遗培训。2015年，文化部、教育部启动了中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划，号召高校充分发挥专业优势，帮助非遗传承人群强基础、拓眼界、增学养。通过课堂学习和考察交流等方式，可以在短时间内迅速提升非遗传承人的认知、审美、理论等水平，非遗培训不仅能开阔非遗传承人眼界，还能增强传承人群的艺术修养，尤其是观摩和交流技艺后，有助于提高传统工艺的设计与制作水平，推动传统工艺改革、升级与创新，从而提高传承人的专业技术能力，提升保护传承与创新非遗的能力。

3.2 培养非遗相关人才

想要壮大湖湘传统手工技艺类非遗人才队伍，光靠原始的师徒相授是远远不够的，要吸引更多的年轻人加入保护传承与创新湖湘传统手工技艺类非遗的行列。党的十八大以来，党中央、国务院把职业教育改革发展提升到了新的高度。职业教育高质量发展和非遗保护与传承工作已经形成历史性交汇，职业教育义不容辞地肩负起培养新时代非遗传承人和高素质职业从业者的重任。职业教育能把传统手工技艺传授地点搬到学校，师傅变成老师，学徒变成学生，年轻的学生悟性高、学习能力强，能迅速掌握各类传统手工技艺，这是传统师徒相授难以达成的速度与规模。通过三年系统学习，高职院校可以为湖湘传统手工技艺非遗输送大量新时代非遗传承人，夯实非遗传承的根基。高职院校还可以培养热爱非遗且愿意从事与非遗相关工作的设计师、销售员、管理者等非遗从业者，为非遗创新发展插上腾飞的翅膀。

3.3 创新研发新技艺

高职院校是高素质技术技能人才培养高地，汇聚了各个领域的专业人才，为技术创新搭建了一个研发平台。高职院校可以设立非遗研发中心，也可以就某个传统手工技艺类非遗项目建立研发中心。依托研发中心，对内可以组织各个专业领域的非遗人才、技能大师研发新技艺、开发新产品；对外可以举办非遗论坛、展览、比赛，可以广邀全国各地不同非遗项目的人才参会参赛，交流经验，积极开展文化研究。

3.4 促进成果转化

高职院校注重动手操作能力的培养，通过系统教学，学生能掌握较高的专业技能。高职院校注重校企合作、产教融合，高职院校把真实项目搬到教学课堂，对接行业产业需求，可以在课堂上制作大量符合企业需求的师生作品，优秀的师生作品具有良好的成果转化条件。高职院校能利用课堂、赛事、评奖等契机，鼓励师生设计制作高质量的作品，抓住校企合作的平台，积极促进教学成果落地转化。

3.5 宣传推广

随着科技的迅猛发展，高速度、高标准、高效益的追求也带来了城镇同质化的烦恼。为避免“千城一面”的现象，可将非遗文化打造成别具一格的文化名片。非遗文化名片的打造需要大力宣传推广，而推广的内容当然要与非遗文化有关。高职院校能培养培训非遗人才、创新研发新技艺，还能开发大量非遗相关创新作品，高职院校的师生善于学习，拥有既懂非遗文化又精通媒体宣传的团队，能承担起非遗文化宣传推广的重任。

4 高职院校服务湖湘传统手工技艺类非遗传承创新和乡村振兴实践的成效

近年来，不少职业院校开始服务乡村振兴或非遗保护，但多半只偶尔进行或者局部推进，并未成体系全面推进。作为湖南省传统工艺传承发展研究基地、全国普通高校中华优秀传统文化传承基地，湖南工艺美术职业学院(以下简称学院)以传承保护非物质文化遗产为己任，把湘绣、醴陵釉下五彩瓷、小郁竹艺、梅山剪纸、花瑶挑花、侗锦织造技艺等湖南非遗融入专业教育，建立了湘绣艺术学院、湘瓷艺术学院，建立“湘字号”非遗大师工作室群，拥有2个国家级技能大师工作室，形成了“非遗进校园、技艺进专业、大师进课堂”的非遗教育体系，构建了“人才培养、技艺传承、文化研究、创新研发、传播推广”五位一体的非遗传承创新范式。学院联合政府、行业、企业建立了湖南湘绣产业科教园、湖南(益阳)工艺美术创意设计园、侗族非遗保护与研发工作站，牵头成立了全国职业院校精准扶贫协作联盟。依托两园、一站、一联盟，学院利用自身专业优势，在非遗保护传承与文创等领域积极作为，并联合全国高职院校一起为打赢脱贫攻坚战作出了积极贡献，为助力乡村振兴打下了坚实基础。以下是学院从“人才培养、文创设计、成果转化、宣传推广”四个方面服务非遗传承创新与乡村振兴的成效。

4.1 人才培养

学院系统开设了湘绣设计与工艺、陶瓷设计与工艺、工艺美术品设计等非遗相关专业，聘请国家级非遗湘绣代表性传承人、亚太手工艺大师刘爱云，中国工艺美术大师黄永平、刘宗凡等殿堂级人物到校传授非遗技艺，实施“大师+教授”同堂授艺的教学组织模式，在非物质文化遗产的人才培养、理论研究、人员培训、专业咨询等方面发挥重要作用。湘绣、湘瓷两个专业分别于2013年、2016年入选首批和第二批全国职业院校民族文化遗产与创新示范专业点。因非遗传承与创新成效突出，2013年，湖南首家省级非物质文化遗产保护研究基地在学院隆重挂牌。2016年，成为中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划首批参与院校，此后连续几年入选参与中国非物质文化遗产传承人群研培计划高校。迄今为止，学院为湘绣和湘瓷等非遗相关产业输送了1,000余名高素质技术技能人才，不少毕业生已经成为企业的技术骨干。用人单位湘绣城评价学院的人才培养时提到：“学院培养的人才达到了以前传统模式培养的绣女十年都难达到的水平”。通过中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划，学院先后承办了湘绣、侗锦、竹艺、雕刻、陶瓷等14期非遗培训班，培训各级非遗传承人620余人，为非遗传承人群的培养培训提供了强有力的智力支持。

4.2 文创设计

学院是湖南省惟一的工艺美术类高职院校，设置的专业既有现代设计，又有传统工艺，兼具传承与创新，培养出来的学生既会设计又懂非遗文化，并具有较强的动手能力，每一份学生作业都是一份非遗文创设计作品。自2015年与通道侗族自治县职业中等专业学校签订结对帮扶框架协议、2016年与通道侗族自治县签署了共建侗族非遗保护与研发工作站协议以来，学院与通道侗族自治县的非遗结下不解之缘，依托工作站开展侗族文化研究与传承保护、通道旅游工艺品创新研发。2018年，学院牵头与64所职业院校共同发起成立“全国职业院校精准扶贫协作联盟”（现有成员254个）。依托联盟，学院利用自身优势，结合贫困山区实际，开展设计扶贫，比如采用侗族织锦、湘绣、小郁竹艺等国家级非遗的元素开发抱枕、箱包、服饰、茶具、电脑包、手机壳、笔筒、胸针、戒指、台灯、冰箱贴、钥匙扣、鼠标垫、笔记本、帆布包、口罩、马克杯、折扇、香薰挂件等文创产品，积极打造精准扶贫品牌项目，为打赢脱贫攻坚战贡献了职业教育力量。我国脱贫攻坚任务如期完成后，联盟继续运作，学院也依旧组织师生深入偏远山区开展结对帮扶。2021年6月，学院与安化县签到乡村振兴战略战略合作框架协议，重点帮扶安化县乐安镇尤溪村，发挥专业和人才优势，保护梅山剪纸、黑茶技艺等非遗项目，开展茶产品品牌形象设计、特色工艺品研发等文创设计。学院利用文创设计为助力乡村振兴打下了坚实基础。

4.3 成果转化

学院注重产教融合，创建并实施“专业+项目+工作室”工学结合人才培养模式，深入开展校企合作，经常将真实项目引入课堂教学，开展真实生产项目任务式教学。此外，学院将非遗传承创新纳入每年的毕业设计选题，举办非遗文创礼品设计大赛等比赛，广泛发动师生创作非遗相关创新作品。因此，师生非遗作品不但数量多，而且针对性强，能有效对接市场，从作品到落地转化为产品基本能实现无缝对接。学院积极鼓励师生将符合企业需求、适合落地转化的设计成果进行转化，并为师生成果转化积极创造条件。譬如，湖南工艺美术职业学院把含有侗锦元素的包装设计免费提供给通道侗族自治县的非遗工作坊和专业合作社使用、鼓励刺绣设计与工艺专业师生为湘绣企业提供创意绣稿设计、鼓励专业教师面向乡镇企业承接横向项目，将非遗技艺直接运用到传统工艺项目的建设。学院师生的成果转化为乡村振兴驶入快车道奠定了坚实基础。

4.4 宣传推广

近年来，为了让更多人知晓与重视非遗传承与创新工作，学院面向社会举办了湖南工艺美术职业学院奖、湖南传统工艺振兴论坛、毕业设计开放展示周等大型活动开展非遗宣传推广，邀请国家级非遗湘绣代表性传承人刘爱云、侗锦织造技艺代表性传承人粟田梅、花瑶挑花代表性传承人奉雪妹、中国工艺美术大师刘宗凡、黄永平等大师进行非遗展演，展示涵盖湘绣、陶瓷、竹艺、木雕、剪纸、编织、烙画、年画、民俗物件等十多个工艺美术门类的创新作品，其间非遗代表人开展学习交流，思想碰撞产生的

火花和视觉盛宴带来的震撼有助于促进非遗新技艺和新产品研发。学院建立了美院社区学院，设立湘绣、陶瓷、木雕与泥塑等传统技艺创意工坊，通过校校、校企合作，共建桃谷山小学剪纸基地、新桥小学剪纸基地、三官桥中学剪纸基地、益阳羊舞岭窑陶瓷基地、益阳市朝阳小郁竹艺基地等校外培训基地，面向来自湖南大学、湖南师范大学、长沙医学院等高校的留学生开展湘绣文化交流培训，面向小学师生开展竹文化研学活动，面向社会各界开放湘绣、湘瓷、小郁竹艺、剪纸等非遗体验，在“非遗+旅游”“非遗+乡村振兴”“非遗+产业”等模式上作出有益探索，加强了非遗在人们心中形象，提升了非遗在经济中的地位，将非遗文化打造为地方特色文化名片，为拉动非遗消费、活态传承非遗贡献了职教力量。

参考文献：

- [1]国家乡村振兴战略规划(2018-2022 年)[M]. 北京：人民出版社，2018. 3-4.
- [2]王桃红. 乡村振兴视域下湖湘传统手工技艺类非遗文创产品开发研究[J]. 农村经济与科技，2022 (6) :123-125. .
- [3]王桃红. 湖湘传统工艺的传承与保护研究[J]. 青年时代，2017 (9) :28-29.