
秦淮灯彩：探出非遗跨界融合新路

陈渝

群众杂志社

火树银花不夜天，灯彩璀璨贺新春。秦淮灯会是南京最重要的民俗活动之一，也是我国首批国家级非物质文化遗产。首批国家级非物质文化遗产项目“秦淮灯会”国家级代表性传承人顾叶亮，自从入选省乡土人才“三带名人”培养对象后，更加注重非遗技艺的有序传承、创新发展、经济带动和品牌塑造，推进秦淮灯会品牌国际化输出，为推动非遗与旅游、创意、科技等产业跨界融合发展作出积极探索。

让非遗技艺走向“新生代”

秦淮灯彩技艺只有保护，没有发展，是走不远的。作为国家级代表性传承人，顾叶亮始终坚持一手托着传统，一手着眼未来，在原汁原味传承非遗技艺的基础上，加快推进灯彩技艺创造性转化、创新性发展。

潜心钻研留住“原生态”。顾叶亮出生于南京灯彩世家，耳濡目染之下，对传统民间艺术产生浓厚兴趣，8岁开始跟随父亲学习彩灯技艺，后拜著名灯彩老艺人李桂生为师并刻苦学习传统灯彩技艺，迄今传承灯彩技艺已50余年。在传承技艺过程中，他首先坚持保留住非遗的原生态和“本真”，他认为失去了原生态，就失去了非遗保护传承的意义和价值。在每一盏花灯的制作过程中，他都注重工序的传承，例如秦淮灯彩中最传统、最经典的荷花灯，看似简单却极其复杂，经过扎、糊、裱、拓、染、书、剪、画等手法，制作完成需要经过62道工序，涉及到美学和多种工艺技巧。他将荷花灯全部工序精心保留下来，亲自教学、亲自示范，使荷花灯成为秦淮灯会和对外传播最畅销的产品、最特色的名片。同时，他利用传统技艺，精心扎制的“仙鹤”“双龙戏珠”等灯彩先后获得重要奖项，目前已成为秦淮灯彩对外展示的经典代表作品。

灵活传承融入“多元素”。传承不能原封不动地固态保存，而是要注入新鲜血液，才能活态传承。顾叶亮在保护传承灯彩技艺时，一方面，与时俱进地融入现代科技手段，改进完善传统扎灯工艺，经过不断的摸索实践，他将手绘、剪纸、镂空、光雕、立体造型、卡通等多种技艺，以及声、光、电、动为一体的现代艺术形式融入灯彩制作技艺，逐渐把秦淮灯彩事业做大、做强、做精、做美；另一方面，注重文化艺术学习，不断积淀文化底蕴、提升艺术审美，并逐步尝试开展对大型灯彩展览的形象策划和主题设计。他设计制作的《云龙灯彩》《秦淮娃娃闹春乐》《龙凤灯彩》《双狮戏球》等众多灯彩作品，先后获得中国工艺美术最高奖“山花奖”银奖、江苏省首届“大阿福奖”银奖、南京市政府第五届南京市文学艺术奖铜奖、中国（苏州）“苏艺杯”国际工艺美术精品博览会金奖等重要奖项。

吐故纳新打造“新生代”。“民族的就是世界的”，传统技艺只有走向世界舞台，才能创新发展，成为代表中华优秀传统文化的名片。顾叶亮作为“秦淮灯会”和“秦淮灯彩”项目的代表性传承人，曾先后多次赴美国、英国、法国、德国、加拿大、意大利、荷兰、澳大利亚、比利时等50多个国家参与文化交流活动，与海外文化名人交流合作，与埃因霍温、蒙特利尔等城市的著名灯光设计师共同开发制作现代大型灯组。其中，联合梵高后裔、国际知名设计师雨果先生将梵高名画融入秦淮灯彩，创作出“向日葵”灯组，在荷兰埃因霍温GLOW灯光节开幕式上亮相，埃因霍温市长在致辞中隆重介绍了秦淮灯彩，吸引了大批外国友人成为中国非遗文化的粉丝，秦淮灯彩成为一张展示中华优秀传统文化的美丽名片。

让非遗项目转向“大市场”

非遗只有融入现代生活、走向市场，才能焕发新的生命力。从家庭作坊式生产、家族沿袭传承等方式生存到突破发展“瓶颈”、联动各方资源，顾叶亮致力于推动秦淮灯彩走向更广阔的市场。

多元保障支持。他和其他传承人一起，共同为秦淮灯彩发展建言献策。秦淮区经过调查研究，先后出台《国家级非物质文化遗产项目秦淮灯会中长期保护规划》《进一步加强非物质文化遗产保护与利用的实施意见》《秦淮区非物质文化遗产保护传承绩效考核评估管理办法（试行）》等政策性文件，每年专门拿出专项资金，用于支持创新创业，为秦淮灯会和灯彩项目的可持续发展提供了政策和制度保障。同时，秦淮区还持续打造夫子庙秦淮风光带文化旅游景区，为秦淮灯会产业化发展提供良好环境。

联动专业平台。灯彩可持续发展需要大平台支撑。在顾叶亮的建议下，区政府发挥夫子庙文旅集团平台、资本和人才资源优势，牵头成立专业化运营机构——秦淮灯彩公司，他作为公司董事，带领传承人积极与国内灯彩行业领军企业、金融机构开展战略合作，推动灯会、秦淮灯彩产业化发展，将传承人作品推向市场，打造“秦淮灯坊”聚合平台，形成集展示展销、互动体验、培训传承、活化利用等功能为一体的“创意+非遗”产业生态链。

助力秦淮灯会。秦淮灯会有“天下第一灯会”和“秦淮灯彩甲天下”之美誉，持续时间最长，参与人数最多，规模最大。多年来，顾叶亮联合多名灯彩传承人，围绕秦淮特色文化，设计制作了生肖灯组、诗词灯组等独具特色的灯组，让市民在赏灯的同时感受传统文化的独特魅力。2010年以来，顾叶亮多次参与苏台灯会及西安、韩城、大丰等“双城灯会”活动，吸引国内外客商洽谈项目，不断加强灯会的品牌输出和项目合作。2023年，顾叶亮团队参与了秦淮灯会的灯彩制作，是第一个受邀参与制作的秦淮灯彩非遗传承人，其设计制作的形状各异、造型逼真的兔子灯，吸引了大批游客游览，秦淮灯会3次登上新闻联播，并亮相央视元宵晚会。

让非遗传承变成“香饽饽”

非遗作为传统行业，收益并不如新兴行业，尤其是灯彩。顾叶亮始终坚持对年轻传承人的培养，带领传承人共同发家致富，把灯彩技艺变成了人人羡慕的“香饽饽”。

推动有序传承。只有让年轻人了解、接受和喜欢，非遗才能经受时间考验，具有持久生命力。顾叶亮开设秦淮灯彩传承人工作室学院培训班进行授课。他走进秦淮区多所幼儿园、中小学传播非遗文化，带领瑞金路小学学生将灯彩搬上央视舞台，在武定新村小学打造南京市首家少儿灯彩艺术稚趣馆。在南京铁道职业技术学院、南师大等多所高校成立秦淮灯彩研究基地，在南京博物院成立秦淮灯彩传习所，培养了以柏雷、徐秀健、吴金友为代表的10余位学员，将非遗融入更多人的生活。在他的努力推动下，秦淮灯会及秦淮灯会核心支撑项目的秦淮灯彩现有33名传承人，其中国家级1人、省级5人，国家、省、市、区四级梯次传承，老、中、青、小四代有序传承。

带领共同致富。他积极争取多方资源，在自身组建成立叶亮灯彩工作室的同时，还积极帮助其他传承人成立南京市夫子庙彩灯艺术中心、南京东艺彩灯厂、江南龙灯厂、南京金海艺术展览有限公司等多家秦淮灯彩企业，吸纳更多的传承人创业就业。推动秦淮灯会专门开设秦淮灯市，为秦淮灯彩艺人搭建展示销售空间，灯彩艺人从养家糊口走向发家致富，收入也大幅提高，最高的年收入达百万元以上。2023年的第37届中国·秦淮灯会是疫情防控进入新阶段后恢复举办的首个线下灯会，秦淮灯市迎来强劲复苏，60余名灯彩艺人在灯市设销售卖花灯，截至2月10日，灯市花灯线上线下总销量突破12万盏，销售总额突破350万元。

从南京老门东走向全球各国，从传统竹扎纸糊到声、光、电、动为一体的现代艺术形式，以顾叶亮为代表的传承人们用创新走出了一条非遗传承保护之路，让中国非遗在世界的舞台上大放异彩。