

宁夏“非遗”美术资源的创新发展研究

李文斌

宁夏师范大学美术学院 宁夏固原 756000

摘要：宁夏传统的非遗美术资源丰富，产生了诸如剪纸、刺绣、皮影、贺兰砚、砖雕、社火、木版年画等多种民间非遗艺术种类，怎样促进这些非遗美术资源的创新转化和活态传承，关系到区域文化自信的培养和乡村振兴战略的实施。本论文中针对宁夏非遗美术资源的价值和功能进行了研究，结合新时代发展要求指出宁夏非遗美术资源传承和发展中面临的挑战，在此基础上探索宁夏非遗美术资源创新发展的路径，以期可以进一步推动地区优秀传统文化的传承弘扬，促进社会主义精神文明建设。

关键词：宁夏；非遗美术资源；创新转化

宁夏是黄河文明的重要组成部分，千百年来的文化交融与碰撞，造就了宁夏丰富灿烂的非物质文化遗产，传统民间非遗美术遗产更是先民们生产生活中不可或缺的组成部分。而随着历史的更迭、时代的变迁及全国大规模城市化发展进程，原生态的民间美术形式面临着传承和发展等诸多困境。习近平总书记2022年对非物质文化遗产保护工作作出重要指示强调，“要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护，更好满足人民日益增长的精神文化需求，推进文化自信自强。要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，不断增强中华民族凝聚力和中华文化影响力”^[1]。因此，如何使得传统的民间非遗美术形式在这一新的历史机遇下焕发生机，保持更加持久的生命力和竞争力，我们责无旁贷。

2024年中国非物质文化遗产传承人研修培训计划暨全区非遗工坊文旅融合助力乡村振兴培训工作圆满结束，会议报告宁夏非遗的总数达到5667项；其中“花儿”列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录；28个项目列入国家级非遗代表性项目名录，有8项为传统的民间美术形式；289个被列入自治区级非遗名录中，传统的民间美术达到有50多项。尽管全区非遗保护工作扎实有序推

进，系统性保护传承弘扬成果显著，但非遗保护工作任然任重道远，增强做好非遗资源传承保护的责任感和使命感，在坚持创造性转化、创新性发展的研究中找到传统文化和现代生活的连接点，使得非遗资源在新的时代依旧大放异彩。

一、宁夏非遗美术资源创新发展的价值和功能

黄河文化宁夏段的非遗美术资源所蕴含的文化价值对丰富区域乡村文化、加强乡村文明建设、实现产业兴旺等具有积极作用，同时也是乡村振兴战略坚实的文化保障。因此应该结合新时代发展要求探索宁夏非遗美术资源的创新转化，为地区经济文化发展赋能。

1. 推动区域优秀传统文化的传承和弘扬

天下黄河富宁夏，宁夏依黄河而生，因黄河而兴。地处黄河流域的宁夏自古以来就是农耕文明和游牧文明的交融地，千百年来，先民在解决无数次民族冲突与民族融合的同时，创造了与其历史共始终，具有鲜明唯一和民族特色的传统非遗文化。它们既是宁夏地区传统文化的优秀代表，也是宁夏民间美术的艺术瑰宝，其国家级非物质文化遗产如回族剪纸、固原砖雕，民间刺活（宁夏刺绣）、贺兰砚制作技艺、杨氏泥塑、中卫建筑彩绘、皮影等，都曾在漫长的历史长河中灼灼生辉，丰富充实着老百姓的精神生活，寄托着先民们对美好生活的诸多期许。但是随着城乡二次元结构的出现，非遗美术资源赖以存在的社会环境发生了巨大的改变，随着其赖以生存的土壤——传统村落的消失，非遗的传承发展也面临着不同的困境和挑战。宁夏非遗美术资源是人们了解宁夏地区历史文化、民间美术的重要载体，其没落消

基金项目：2024年度宁夏黄河文化研究项目立项课题：黄河流域宁夏“非遗”美术资源的创新转化发展研究（24NXHABC02）。

作者简介：李文斌（1981.09—）男，汉族，宁夏固原人，宁夏师范学院美术学院教师，副教授，主要研究美术教育及民间美术等方向。

失的困境也是人类文化的损失。当下对宁夏非遗美术资源的创新转化发展的研究,能够促进人们对本土非遗美术资源保护和传承的重视。加大对地区非遗美术资源的宣传,探索非遗美术资源与当代社会艺术文化形式的结合策略,不仅有利于推动非遗美术资源的传承和弘扬,还可以为其他优秀传统文化的传承、保护提供思路。

2. 为地区产业发展注入活力

宁夏非遗美术资源是农耕文明和游牧文明融合冲突的产物,也是黄河流域优秀的文化艺术资源,在漫长的历史长河中默默无闻的滋润着历代先民们的精神世界,为本地区人们的生产、生活及手工业的发展做出了卓越的贡献。同其他传统手工艺一样,随着历史发展的规律经历了鼎盛到没落的困境,在新时期国家大力倡导弘扬优秀传统文化,保护非物质文化遗产的政策支持下,黄河流域宁夏非遗美术资源的传承也迎来了新的发展契机。宁夏非遗美术资源历来是当地人民生活不可分割的一部分,且大多数“非遗”的应用场合均与人们生活的重要时刻不可分割,如剪纸、年画、刺绣均与特定的节庆关联,泥塑、建筑彩绘、手工编织等也与人们的日常生活息息相关,因此也发展衍生出很多以此为生的传统手工作坊,在农耕社会其本身就是地方经济中不可小觑的组成部分,时至今日仍有部分作坊在坚持生产。因此,在国家提出全面实现脱贫攻坚且大力推进乡村振兴的政策背景下,对宁夏非遗美术资源有政策导向的创新转化发展,既能促进对传统非遗文化的继承保护,也能增加地区农民的经济收入。

通过对宁夏非遗美术资源中经典的元素的转化嫁接,发掘与之相关的产业并探索融合发展的契合点,一方面可以扩大宁夏非遗美术资源的宣传和推广路径,同时也赋予产业新的文化内涵。形成非遗美术资源+产业的发展模式,助推地区文化经济产业的建设,为地区产业发展注入活力。

3. 有利于打造宁夏区域文化品牌

推动宁夏非遗美术资源文化品牌的建设不仅可以提升地区文化的影响力,助推地区精神文明建设,还可以吸引更多的人来宁夏地区参观、旅游,促进地区文旅经济等产业发展。宁夏非遗美术资源的创新转化可以促进人们深入挖掘宁夏地区特非遗美术资源独有的文化价值及艺术价值,以此打造与非遗美术相关的展览馆、依托宁夏非遗美术资源的设计多样化的主题交流活动,推动信息技术与美术资源的结合,开发数字化非遗美术平台,

将数字非遗美术资源融入旅游互动体验、影视产业、服装设计产业中,增强地区非遗美术资源的辐射范围,推动宁夏区域文化品牌的建设,同时也是对丰富乡土文化及乡村精神文明建设的有力支撑。

二、宁夏非遗美术资源创新发展的现状以及挑战

新时期随着我国改革开放的高速发展,越来越多的外来文化理念,对我国传统文化的传承和发展造成了一定的冲击。尤其在城镇化大规模的推进及“原生态”乡村逐渐“空心化”的背景下,越来越多的年轻人脱离了农村进入城市,因为对本地区的传统文化的逐渐淡化,使得宁夏本土非遗美术资源在年轻一代中的影响越来越弱。再加上各种新媒体的传播及“泛娱乐化”的影响,年轻人的娱乐方式及审美习惯均发生较大的改变,对传统非遗美术资源的传承缺乏兴趣,因此宁夏非遗美术资源传承创新中仍然面临较大的挑战。

1. “创新”与“守正”的协调统一

近年来随着国家大力推进非物质文化遗产保护政策的落地,为了推动区域文化的振兴及经济的发展,宁夏各区域之间在非遗文化创新发展的宣传和推动中存在着“同质化”“弱质化”的问题,地方文化部门在普查非遗文化资源的时候,将一些缺乏历史积淀并无实质内涵的民间美术形式勉强上马,虽然短时间内在数据的提升方面是有一定的作用,但导致的结果便是传承发展的方式存在无序竞争、产品雷同、内涵空洞、特色缺失甚至“僵尸非遗”等现实问题,这极大的影响了非遗美术资源文化品牌的建设。如宁夏回族剪纸于2014年入选第四批国家级非物质文化遗产名录,并与蔚县剪纸、扬州剪纸、乐清细纹刻纸等一道入选了联合国教科文组织非物质文化遗产的名录。因此在区级非遗申请上便多了各种地方性的剪纸名目,对剪纸的发展及普及来说,确实提高了推广的范围,但真正能够像剪纸传承人伏兆娥那样坚守传统、积极拓展创新的非遗产品屈指可数,大多数的剪纸在内容和形式上没有实质的突破,甚至还停留在对其它地区剪纸的模仿上,同类其它类别的非遗项目也存在这类问题,在创新转化发展中注重与旅游产业、文化产业以及数字媒体产业的融合。但是由于旅游产业、文化产业以及数字媒体产业中的大多数产业注重追求利润,因此在利用非遗美术资源中,对其进行了大量的改编和创新,甚至某些改造后的非遗与传统的非遗形式大相径庭,出现了失真性,难以对地区优秀文化的“正统性”进行准确的把握和宣传。

2. 非遗保护配套机制的统筹与协调

原生村落的消失导致非遗消失的速度大于被保护的速度,首先要完善非遗美术资源的认证效率,将一些优秀的非遗美术形式尽快纳入保护和传承的范围。另外非遗美术资源的创新转化缺乏明确的指导政策,非遗传承人及从业者在推动非遗美术资源创新过程中难以把握方向,导致新的放向出现偏差。还有,相关的激励办法难以真正激发传承人或者产业参与到非遗美术资源挖掘和利用中,影响了非遗美术资源的传承和发展。个别地方政府将非遗保护发展工作的重头放在了表面的“演”,重形式轻质量,非遗传承保护的认证机制、宣传机制、技术指导机制、跟进落实机制、产业链保障机制、品牌建设及推广机制、奖惩机制很难协调统一到非遗文创产品的创新转化发展上,一些非遗文创展演的活动看似声势浩大,表面的繁荣大过实质的空虚,套话的篇幅大于专家的经验分享。参与展演产品的质量参差不齐、大同小异,非遗转化发展的思路方面缺乏创新和对策,导致的结果是非遗传承人疲于应付各种走马观花的“展演”,得到的实际收获和付出不成正比,一些工作坊参与的热情也因此被消磨殆尽。因此必须要协调统筹并落实好非遗保护工作中各个机制的关系,切实将工作的重点放在解决非遗创新转化的核心问题上来,如若单靠传承人自己的努力,非遗的保护发展只能继续在自生自灭的道路上越走越远。

3. 参与主体与受众需求的矛盾

宁夏传统非遗美术资源的“根”生发与原生村落,其生产发展的规模与先民们的生活需要息息相关紧密相连的,并且每一种门类的非遗其背后都有上千年农耕文明文化基因的加持,支撑其生产发展的文化脉络能够自然的连接起生产主体和受众的需求,传统非遗虽经波折却不曾中断。而随着历史进程的演变,工业化的高速发展,城镇化大规模的推进,原始村落的消失落寞,使得传统非遗生存得土壤消失殆尽。为了生存传统手工业者只能集体搬迁,手工产品一度被机器制造的廉价产品取代,曾经生活必需品的角色被旅游纪念品的角色取代。

新时期国家提出“文化自信”战略并为此指出了方向,传统非遗遗产再度引起大家的重视,当前负责非遗美术资源创新发展的主导部门是政府文旅部门或者企业等,但是基层大众在非遗美术资源创新发展中的参与性不足,而非遗是当地劳动人民在长期的生产、生活

中创造出来的优秀文化,因此群众的智慧是非遗美术资源产生和发展的基础。非遗美术资源创新发展中大众参与与不足,会导致非遗美术资源传承像空中楼阁,注重形式,却缺乏基础,难以取得预期的效果。另外,非遗美术资源创新发展中应紧密联系当代人们对其需求,当今社会人们越来越注重个性化需求,社会时代特点也发生了明显的改变,对宁夏非遗美术资源的内涵和艺术性、文化性都提出了更高的要求,大众在非遗美术文化资源的创新中的体验性不足,影响了非遗美术资源的发展。

三、宁夏非遗美术资源创新发展的路径探索

1. 新时代非遗传承机制的创新及传承人的培养

传统非遗的传承模式因旧有的传承观念很难适应现在高速发展的社会,社会的转型导致各种新观念、新文化、新娱乐方式对传统民间文化的“生存空间”不断蚕食,传统非遗的生存与发展也受到了前所未有的挑战。因此,原有单一封闭的传承模式必须向开放多元的机制发展转型。首先,政府应持续加大力度支持传统手工艺从业者,让非遗骨干在生存上无后顾之忧而潜心坚守创作与研发,把握住非遗传承发展的正统性,避免所创作的产品因顺应市场的需求而过度商业化。其次,大力吸纳对传统非遗感兴趣的年轻力量参与进来,他们对新生事物有敏锐的观察力和感悟力,对新技术的掌握及跨行业传播互动的适应能力更强。同时,重点培养有潜力并有意愿从事该行业的年轻人,并给予他们更多地机会和支持,更多“新鲜血液”的加入是传统非遗行业能够保持生命力的希望。最后,结合文旅、高校、科研院所广泛开展产学研联合发展,高校美术学院及研究机构具备专业的人才储备,他们具备一定的审美素养和研究能力,吸引有专业背景的研究性人才是传统民间非遗美术行业向高层次转化发展的潜在力量。因此,和高校及科研院所建立紧密的合作机制及沟通渠道,让专业人才紧密接触传统民间美术形式,既符合高校服务地方经济建设的职能所在,也为民间非遗的可持续转化发展提供更优质的资源和平台。

2. 重视基础教育在文化传承中的作用与意义

传统非遗美术的传承发展离不开人才的培养,但传统师徒相授的模式已不再适应当前社会发展给非遗传承带来的危机,因此重视基础教育在文化传承中的作用至关重要,广泛深入到地方中小学的第二课堂中来,让更多经典的传统非遗艺术深入到基层教育,潜移默化的培养中小学生对本土经典文化的认知和兴趣,使得古老的

民间非遗美术形式在他们的意识中生根发芽,提升他们对地区民俗文化的认同感和自豪感。

教育部已颁布的《义务教育美术课程标准(2011版)》经出台了相应的政策,明确要求“合理地对地方美术课程进行开发和利用,能满足本校学生学习美术的需求,要培养学生对自己地区美术文化的认同和爱国主义精神,引导学生了解当地文化,了解多元文化,帮助学生自觉地继承本地区优秀文化的目的”^[4]。因此应针对不同年龄段学生的学知水平,将本土优秀的民间非遗美术资源引入到中小学美术课堂,设置一定比重的非遗课程或研学活动,让学生们根据个人兴趣参加相应的研学体验活动。非遗传承人和中小学生们近距离接触,在展示传统技艺艺术魅力的同时,也让孩子们真切感受到非遗独特美感。“非遗课堂”的合理开展能够提升孩子们对本土传统非遗文化的认知,也是将“文化自信”真正落实到基础美术教育的政策要求。当未来的接班人与传统非遗文化与在形式内容及情感上达到共鸣时,非遗便真正的具有了可持续发展的希望。进一步来说,加强非遗文化与基础教育的关联也是对当前传统文化传承模式的有益补充,也能为更早、更广范围培养了非遗传承人提供切实可行的方案。

3. 推动非遗美术资源与地区产业的结合

宁夏非遗美术保留了黄河流域民间美术较为“原生态”的艺术特征,具有浓厚的西北黄土高原的乡土气息及鲜明的文化标识,承载着浓厚的黄河地域文化特色,既凝聚了人们的文化认同感,又浓缩了先民们智慧的结晶。对其创新转化发展的研究,能激活乡土文化活力,也能够为日益现代化的乡村注入传统文化内涵。因此要进一步扩大宁夏非遗美术资源的保护和宣传载体,加大对非遗美术资源的宣传和推广。要深入了解宁夏非遗美术资源的发展历程,剖析其发展规律,将非遗美术资源的经典元素融入文化创意产业、旅游产业、服饰产业以及现代手工艺产业中去,通过非遗美术资源来赋能宁夏地区产业的发展,富于产品独特性的文化属性和地域特征。相关部门应该制定明确的指导规则,鼓励本土产业利用好本土非遗美术的经典资源,深入挖掘当地非遗美术资源的价值,增强地区文化经纪发展的活力。并保证上下游产业的渠道通畅,如打造宁夏非遗文化产品交流中心、举办非遗文创展、拓展非遗研学项目,宁夏非遗文创推介会等等,全方位、多渠道的加强与文旅产业结合,扩大宁夏非遗美术资源的转化发展路径。

4. 促进非遗美术资源与新时代信息技术的结合

如何结合利用现代信息技术来展示非遗美术资源的工艺、美术特征,加大对非遗美术资源文化的宣传和推广,是一个将地方历史、民俗、习俗、审美等诸多领域融合贯通的工程。须由政府机构提供政策的支持,健全相关的保护机制,协调统筹好诸多资源,对诸多优质非遗美术资源的发展脉络、文化传承、艺术审美、制作工艺等进行全面系统的整理与发掘。通过互联网资源整合来将更多现代文化理念融入非遗美术资源的推广宣传。利用多种平台来引导人们与非遗美术资源进行互动体验,随着信息技术的发展,推动互联网+已经成为时代发展的特征,数字化虚拟现实及人机交互等新技术的普及,已逐渐打破传统的体验方式,对传统非遗的记录方式也应该紧随时代变化。3d、VR、AR、MR等虚拟现实及图形图像数字化处理技术的应用,会使得传统非遗美术遗产的记录、传播更加贴近当前民众的生活习惯,更加直观便捷、系统全面的数字化资料库的建立,便于大家全方位了解非遗美术资源的内涵、寓意,既是对黄河流域宁夏段这一“人类文明记忆”长久传承的一种保障,对今后研究宁夏传统非遗而言,也能够提供详实、可信的资料数据;既拓展了传统非遗文化的传承保护的思路,也能通过非遗美术资源了解宁夏地区的地理特征、人文特征以及民俗特征等,展现宁夏地区人们的精神面貌。

5. 将新时代发展理念融入非遗美术资源创作中

创造性转化是当前推动地区非遗美术资源发展的重中之重,要注重将新时代发展理念融入传统非遗美术资源的创作中,传统非遗的部分内容难以满足当代人们的发展需求,因此在推动非遗美术资源创新时要注意考虑大众的需求,推动非遗美术资源内容创新,通过非遗美术资源来表现当代人们的风貌,满足社会发展需求。要关注人们的互动性和体验性,通过非遗美术资源工作室等引导人们参与美术资源的创作中,满足人们的体验需求,为旅游发展赋能。要推出主题专属的非遗美术资源的定制产品,满足不同人们的多样化需求。推动非遗美术资源发展中的创意,将地区不同的艺术、美术以及文化资源充分整合。例如将皮影的动作特点融入广场舞或者区域舞蹈创作中,开设皮影主题交流活动,推动皮影艺术的传承,通过皮影与动漫或者动漫IP打造结合,利用现代化的技术来服务皮影新的内涵,例如通过人工智能技术来设定皮影的动作,促进皮影人物可以与受众互动交流,皮影进行乐器表演等创新美术传承方式。

6. 打造非遗美术资源的品牌

要注重文化品牌的打造,提升宁夏非遗美术资源的影响力。在推动非遗美术资源传承和发展过程中要进一步提升非遗美术资源的影响力,加大对非遗美术资源的宣传和推广,依托地区非遗美术资源开展多种主题的线上以及线下活动,例如研学活动、黄河文化交流活动、非遗美术创意大赛活动等,通过各种活动来提升非遗美术资源的影响力,推动文化品牌的建设。要注重对非遗美术资源的宣传和推广,发挥高校、政府部门和基层大众的联动作用,特别是要采取政策调动非遗美术资源传承人,地方文化学者参与其中,构建多样化的非遗美术资源的传承载体,以品牌来增强宁夏地区非遗美术资源的影响力。例如围绕泥塑可以推动文化创意品牌的打造,通过泥塑来创造出更多的卡通动漫、萌宠、手工艺品、开展泥塑产品选创意选拔大赛等活动,将泥塑产品形象融入工业品牌设计等,构建非遗美术品牌IP。

结语

加强宁夏非遗美术资源的创新转化发展,是延续发展、复兴传统文化、增强文化自信的必然要求,对推进乡村文化振兴、智能产业发展,实现中华民族伟大复兴具有重要意义。当前宁夏非遗美术资源传承中仍然面临传承机制不完善、传承主体参与不足、发展方式单一,

保障机制不完善等问题,因此要坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新,保护好、传承好、利用好非遗美术资源。积极探索发掘非遗与旅游融合发展助力乡村振兴的理论成果,深入探讨交流非遗品牌打造与营销策略、非遗应用新媒体传播技巧、非遗保护传承与旅游融合发展等先进经验,设计制作非遗创意和研发新产品,推出一批优秀非遗作品,促进其创造性转化、创新性发展,持续推动宁夏文化繁荣发展,助力文化强国建设,立足宁夏地区非遗美术资源来推动产业联动、文化远传、区域融通,构建非遗美术资源品牌。

参考文献

- [1] 习近平.对非物质文化遗产保护工作的重要指示强调[N], 新华社2012.12.12
- [2] 范玉茹.黄河文化的民族精神与时代价值研究[J].人民黄河, 2021, 第003期
- [3] 高参参.跟进监督 守护黄河安澜——一河清水向东流中国纪检监察[J].2023.12
- [4] 吕蓉, 乡土文化在小学美术校本课程真的开发利用[D].西南大学 .2020
- [5] 李文斌.六盘山木版年画创新转化发展的思路及对策[J].大众文艺 .2024
- [6] 陈慧娟.黄河文化孕育的恢宏大气的民族精神[M].治黄科技信息, 2021.