

本土技艺向“新”而生 非遗手工艺跃入数字时代



■庄嘉瑜

台州传统民间刺绣距今已有上千年历史。20世纪初,台州本土刺绣工艺与西方的雕镂、抽纱等相融合,形成了独特的“雕平绣”风格。

起初,绣成茶盘垫、手帕等,后逐渐形成绣衣出口贸易。台绣发展至今,已不止于刺绣作品,新中式服饰,从文创到餐饮再到家居乃至动漫,这门非遗手工艺不断破圈突围。

“今天的时尚就是明天的非遗。”台绣非遗代表性传承人、浙江台绣服饰有限公司董事长兼艺术设计总监林霞说,“我们要在科技创新中汲取能量,让非遗活在当下,让艺术抵达生活。”

新工具催生新模式

今年6月底,台绣将一件长约6米、高3米的《潺潺》作品送往杭州中心四季酒店。《潺潺》被挂在酒店大堂,作为接待背景墙。

“《潺潺》最后的成品和设计图差别不大。”林霞拿出设计图,指着一处立体的刺绣,“手绘设计图画不出逼真的立体感,除非是塑形相当高超的画家。”

相比电脑设计图,手绘设计图的缺憾不止于此。手绘设计图完成周期长,无法灵活修改图形、色彩等,又难以呈现细节。

2013年,台绣开始用PS软件进行设计工作。然而,伴随实际应用,台绣发现,无论是PS

软件还是手绘,终究停留在平面线条的处理,无法呈现台绣独特的立体浮雕肌理以及质感、色彩的精细差异。

彼时,作品的最终样貌多是存在于林霞的脑海中,难以借助设计图准确传达。故而,刺绣过程中,常常会遇到不可预测的问题。

为此,台绣拍摄试好的针法小样,将其转入电脑提取,再用于设计。至于未经试样的刺绣元素,则会通过3D建模,做出理想的肌理效果。

如此一来,刺绣的针法、肌理、色彩等都能活灵活现地展现在设计图上。不仅让绣娘更为得心应手,还方便客户看到刺绣成品效果。现在,喜欢前沿科技的林霞又有了新想法。

“现在AI设计很火,我们也在运用它辅助设计开发。未来,我希望能有声光电技术、人工智能、元宇宙等方面有所探索。”林霞憧憬不已。

新平台带来新机遇

“要看一门非遗技艺有没有活在当下,有没有真正进入大众生活,很重要的检验标准是它有没有被年轻人关注、喜欢和使用。”林霞说。两年前,台绣在小红书上陆续开设了“台绣林霞”“金台绣”“台绣生活艺术馆”三个账号,分别对应台绣的艺术创作、特色服饰、新潮生活开展内容创作。

新平台带来新机遇

的浪潮让台绣抵达了更广阔的世界,也带来了前所未有的合作机遇。

去年10月,来自法国巴黎的朵梵品牌官方,在小红书上发私信给林霞,表达了合作意愿,想将台绣的立体浮雕技法融入新年礼盒。

渐渐地,小红书上合作的私信纷至沓来。从二维国风动画电影《伞少女》,到个性化定制,再到IP授权,台绣解锁了一个又一个跨界合作。

林霞曾受邀参加《伞少女》的首映礼。首映礼结束后,不少身着汉服的年轻人认出林霞,兴冲冲地告诉她:“台绣好漂亮,我们特别喜欢。”

“《伞少女》让台绣被更多年轻人看见。”林霞说,“小红书的加持力还在继续,我曾经碰到过化妆师粉丝,她以台绣为灵感设计妆容。在我看来,台绣也不仅是刺绣作品,它能激发更多的合作、更多的可能性。”

新尝试解锁新领域

十多年前,以西子湖畔长凳边的蜘蛛网为灵感,林霞突破传统刺绣框架,创造出划时代的作品《网络天下》。

若干年后,Obscura由唐香餐厅的主人惊叹于《网络天下》之美,她找到林霞,想将这件作品做成餐盘。从刺绣作品到玻璃餐盘,从设计样本到

成品,台绣整整开发了一年。

刺绣玻璃餐盘的制作大致分为两个步骤,先设计完成台绣作品,再将该作品融合在两片玻璃中间。前者大多来自《网络天下》,尚在台绣的舒适区,后者则是一眼望不到头的未知领域。

台绣曾想和经验丰富的家具公司合作开发餐盘,可由于难度系数过大,没有企业愿意接单。无奈之下,台绣只能想办法了解普通玻璃餐盘的工艺流程,聘请玻璃工艺专家,投资建设玻璃车间,一点点琢磨工艺。

刺绣玻璃餐盘,既要保证在真空无尘的玻璃夹层里,刺绣不变形不变色,也要方便餐饮清洁,餐盘表面要足够平整,边缝不能进水。这就注定了,制作过程既不能采用传统的胶水粘合,也不能像裱画,用木材框住玻璃。

“那段时间,我们每天工作到后半夜。每次觉得要研发成功了,但总会出现意想不到的问题。”林霞说,他们好像掉进了黑洞,根本看不到希望的曙光,只能一次次克服新问题。

刺绣玻璃餐盘研发成功后,得到了市场认可。台绣也接到了不少合作邀约,陆续出品了餐桌、寿司盘、灯具等。

未来,台绣将更注重重新观念、新模式、新技术和未来新需求的探索,创造更多可能性。

扬帆共进 遨游艺海

日前,舟山市普陀区六横镇龙山小学的19名学生在老师的带领下,乘船过海来到沈家门第一小学参加以“扬帆共进,遨游艺海”为主题的教共体线下活动。

活动当天,沈家门第一小学为龙山小学四年级的小朋友们精心策划了丰富多彩的艺术课堂,包括传统剪纸文化、舟山锣鼓非遗文化、篆香文化以及木质书签制作。这种形式各异、动静结合的艺术教育活动迅速激发了同学们浓厚的学习兴趣,使他们很快忘却了初来乍到的拘谨,

全身心地沉浸在艺术的海洋中,享受着创作的乐趣。

据了解,龙山小学共有170名学生,全部是外来务工子女。2020年6月,沈家门第一小学与龙山小学结为了教育共同体学校。结对4年多来,沈家门第一小学充分利用自身的特色教学资源,通过远程专递课堂、线上同步课堂以及线下访问学习等多种途径,与龙山小学开展艺术教育教学的交流活动,从而有力助推了海岛与城镇区域教育优质均衡发展。

通讯员黄朝云、刘军杰、刘生国 摄



扫出一本好书

听,你的秋日声音已送达

秋风起,黄叶舞,不仅是大自然换上了斑斓的秋装,也是心灵深处对知识与文化渴望的季节。在这样的季节里,如果你因为忙于工作而忽略了亲子游戏,不妨抽出一点时间,与孩子共听一本书,让亲子共读的时光在这个深秋变得静谧而充实。

《生命的故事》



扫码听



《迈克·马力甘和他的蒸汽挖土机》



扫码听



《小房子》



扫码听



地球诞生以来,生命如何诞生,如何演变成今天的模样?

《生命的故事》这部颇具史诗气魄的作品别出心裁地将地球迄今为止的地理与生命演化历史浓缩在一个五幕剧里,并以极为浅近而又大气的语言,以及宏阔华丽又充满迷人细节的画面,呈现了这一出对我们来说显得既遥远又贴近的时空图景。

尽管《生命的故事》是一部专为孩子创作的带有一定科普目的的图画书,但许多人认为,它也是一部适合各个年龄段读者的图画书。

不论儿童还是成人读者,都会沉醉在伯顿为地球和人类生命的历史所描绘出的这幅华丽、精细而独特的画图中。

迈克·马力甘和他的蒸汽挖土机玛丽安一起,开山辟路、挖通江海,是形影不离的好朋友。可是新型挖土机的出现,抢走了工人们的工作。迈克爱玛丽安,舍不得把她丢弃在破旧的砂砾坑里生锈、散架,他仍然相信玛丽安一天挖的土够得上100个工人挖一周。

直到有一天,迈克在报纸上看到碎碎镇要建新的镇中心办公楼,于是,他们出发了……像每个儿童故事都有一个完美结局一样,他们都找到了自己的归宿。

1999年11月13日,美国波士顿郊区查理河畔的西洛克波里正在举行一个开工仪式,一个新的社区公园将要在这里建成,这一天正好是《迈克·马力甘和他的蒸汽挖土机》出版60周年,于是这一天被命名为“迈克·马力甘日”。

结果,小雏菊和苹果树不见了,取而代之的是都市的乌烟瘴气和行色匆匆的人们。

还好,小房子主人的后代发现了小房子,把她移到了乡下,静静地欣赏大自然的风景。

这是一个美丽的童话,也是一个弥漫着哀伤的故事。让孩子体会到大自然的美好、了解城市的建设过程,更热爱环境、热爱生命。

(来源:杭州市上城区图书馆)

书香润研都



大厅右侧的阶梯阅读区。



主厅是展览馆。

苍南县矾山镇因盛产明矾而得名,素有“世界矾都”之称,是浙南最悠久的矿山集镇。

在矾山镇中心广场,有一家书屋,名叫黄传会书屋,该书屋由苍南籍军旅作家黄传会发起,14位有情怀的优秀企业家慷慨解囊,众筹筹上千万元建成,2023年10月,书屋投入使用,现已成为矾山文化地标。

近日,记者走进书屋,仿佛进入一座矾山博物馆,这里有阶梯阅读区、矾矿口述馆,主厅呈现的是黄传会创造的

厚重深邃的文学世界,两侧的玻璃陈列柜,分别陈列着黄传会的手稿和采访笔记。二楼书咖吧,可以阅读也可以创作,空间1000多平方米,书屋内有藏书4万余册。

“作为一名矾山人,我最想看到的矾山美景莫过于村民们干完活儿,来书屋闻闻书香;孩子们放学了,来书屋写作业,看看书;来矾山古镇的游客,玩累了,走进书屋,挑一本好书,在阶梯上随意翻看……”在电话里,黄传会对记者如是说。

记者邹伟锋 摄

学有所悟

科普 or 离谱? 我们需要怎样的科普?

■周佩佳

科普达人,也能当“研究员”!前不久,中国科协开展了2024年科普职称评定工作,74位科普工作者获得正高、副高和中级职称。这是去年中国科协首次面向中央在京单位开展科普专业职称评审之后,第二年进行科普职称评定。可喜的是,今年浙江、河南、广西等地也相继出台相关试行办法启动该工作。

当我们在为科普职称评定点贊的时候,其实更是在为打造一支专兼结合、素质优良、覆盖广泛的科普工作队伍而奔走呼告;面对社会上出现的科普乱象,在职称评定之外,我们还需要什么?

对3岁孩子来说,知道太阳东升西落是科普;对10岁孩子来说,博物馆是科普宝藏地;对青少年来说,天文宇宙知识可能是科普;对老年人来说,移动支付可能就是科普。在当今公民科学素养提升的大环境下,科普其实无处不在,看似触手可及,但却也面临不少困难。

比如,如何避免“假科普”?夹杂着科学概念、专业术语的伪科普短视频,打着科学的旗号,借助网络便利,实则行煽动、迷惑之实,误导公众认知,甚至还引诱网友上当受骗。常见的如“多吃红枣能补血”“吃馒头能减肥”等“假科普”,甚至还有涉医领域,让大众丧失判断力,重则导致贻误病情等。

比如,如何吸引更多人加入科普队伍?科普职称评定工作让大众看到了一批长期坚持做科学普及的工作者,通

过职称评定对他们予以官方的资格认定,解决了以往缺乏专门职称评审体系的漏洞。与此同时也要看到,科普工作与其他专业技能的不同,它是可以“兼容”的,比如中医可以科普,如何居家自主防治感冒、老师可以在互联网分享学习技巧等。

科普 or 离谱?只有真科普的阵容越来越大、声音越来越强,才能让伪科普无所遁形。

讲故事、说人话,让真科普走出“信息茧房”。在科普职称评审的标准中,明确将科学传播教材教案、科普音视频及讲座报告等作为核心指标,特别设置了网络阅读量“10万+”的优秀科普作品等同于发表论文的“直接认定”通道。倒逼科普工作者要拿出更符合科学普及的普遍性需求的内容,用讲故事、说人话的方式普及科学知识,用更有趣、更有料的作品让科普走入普通人的生活中。

用好科普工作者队伍,吸引更多“兼职”科普工作者。以往由于缺少专门的职称评

奖,导致影响了科普工作者的积极性、创造性,也在一定程度上导致科普工作的职业吸引力不足,但从履行社会意义的角度来说,科普的意义是更广且更深的。科普,不是某个单位的科普,是全社会都要参与的工作,医学、健康养生、农业科技、美妆护肤、食品安全、环境保护等领域的专家都可以成为“兼职”科普工作者。唤醒更多人的科普意识,也让科普信息真正触达大众,进一步壮大“科普之翼”。