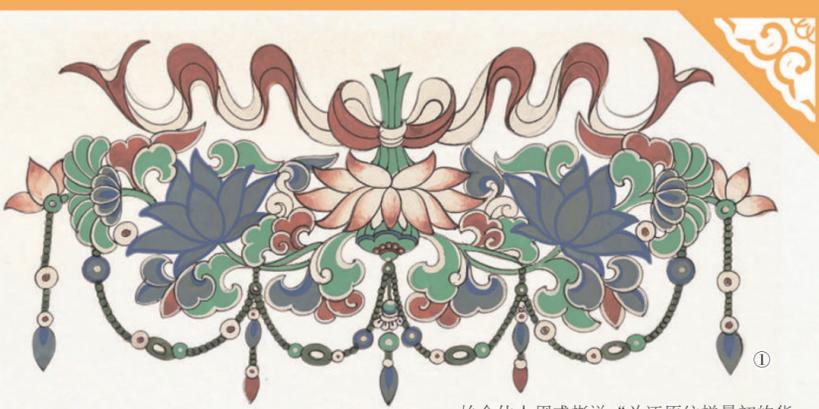

文化中国行

饕餮纹、云雷纹、卷草纹、缠枝纹……纹样不仅是装饰,更是文化和情感的载体,承载着民族记忆。

现代生活:国潮品牌服饰箱包、咖啡拉花、文创产品,都可以成为纹样的载体。

——编者

始合伙人周晓彬说,“为还原纹样最初的华彩,我们翻阅大量文献,对着残存的色彩痕迹、光谱数据和色卡,与专家反复推敲、试验对比。这不是简单的还原,而是对古人美学的追寻。”

爱上“直给”的纹样美

卷草纹、几何纹、铜钱纹……许多传统纹样不仅被年轻人认识,更成为一种生活美学。

“一个普通的帆布包,画上敦煌纹样就觉得很美、很有文化内涵。”在热销的纹样产品评论区,有消费者表达喜爱:“桃纹缠花、宝相花纹掐丝、龙纹剪纸……手工爱好者纷纷晒出将传统纹样和非遗技艺结合的作品;居家装饰、服饰改造,不少年轻人巧用传统纹样,收获美的体验。”

“纹样的设计应用和当下人们的需求应该是深度融合的。”黄清穗说,团队参与设计了南宁市民卡图案,推介广西特色,“既可以作为情感的寄托,也融入广西元素,具有纪念价值。”

结合年轻人观看习惯,工作室将数据库的静态纹样进行动画呈现。在视频平台发布的短视频,“直给”的纹样美引发不少年轻网友关注,有的视频播放量接近百万。

现在,黄清穗已出版了《遇见一场纹样的表演》《中国经典纹样图鉴》《中国纹样之美》等10余部纹样专著和画册。

“中国的构图美学不输世界上任何一个国家。”评论区里,网友纷纷赞叹纹样之美,洋溢文化自信。

现在,黄清穗已出版了《遇见一场纹样的表演》《中国经典纹样图鉴》《中国纹样之美》等10余部纹样专著和画册。

“纹样的设计应用和当下人们的需求应该是深度融合的。”黄清穗说,团队参与设计了南宁市民卡图案,推介广西特色,“既可以作为情感的寄托,也融入广西元素,具有纪念价值。”

结合年轻人观看习惯,工作室将数据库的静态纹样进行动画呈现。在视频平台发布的短视频,“直给”的纹样美引发不少年轻网友关注,有的视频播放量接近百万。

现在,黄清穗已出版了《遇见一场纹样的表演》《中国经典纹样图鉴》《中国纹样之美》等10余部纹样专著和画册。

“中国的构图美学不输世界上任何一个国家。”评论区里,网友纷纷赞叹纹样之美,洋溢文化自信。

现在,黄清穗已出版了《遇见一场纹样的表演》《中国经典纹样图鉴》《中国纹样之美》等10余部纹样专著和画册。

“纹样的设计应用和当下人们的需求应该是深度融合的。”黄清穗说,团队参与设计了南宁市民卡图案,推介广西特色,“既可以作为情感的寄托,也融入广西元素,具有纪念价值。”

传承非遗技艺 坚持开放发展

四川水井坊邛崃全产业链基地一期投产

人民日报记者 宋豪新 史一棋

晨光熹微,四川成都,水井坊邛崃全产业链基地酿酒车间,酿酒匠人们细心地完成每一项工艺,分层起糟、窖泥养护、入窖密封……传承着600余年的非遗酿造技艺。

窖池一旁,自动化的酿造设备与智能化的运行控制系统高效运作,蒸汽通过酒甑底部的盘管均匀注入,在温度传感器的协同下,工业机器人手臂在甑锅里划出精准的轨迹,将酒醅逐层均匀地装入甑锅中,通过柔性仿生的方式实现了酒醅“轻撒匀铺,探汽上甑”的传统手工上甑技法。

“早在2006年,民营白酒上市企业四川水井坊股份有限公司便与帝亚吉欧集团达成合作意向,成为外资产大投资白酒行业的重要试点。”四川水井坊股份有限公司首席公共关系事务官洪宗华告诉记者,“技术创新始终是水井坊发展的根基。”在洪宗华看来,酿造是白酒风味的基础,微生物菌群的作用至关重要。

“一个普通的帆布包,画上敦煌纹样就觉得很美、很有文化内涵。”在热销的纹样产品评论区,有消费者表达喜爱:“桃纹缠花、宝相花纹掐丝、龙纹剪纸……手工爱好者纷纷晒出将传统纹样和非遗技艺结合的作品;居家装饰、服饰改造,不少年轻人巧用传统纹样,收获美的体验。”

结合年轻人观看习惯,工作室将数据库的静态纹样进行动画呈现。在视频平台发布的短视频,“直给”的纹样美引发不少年轻网友关注,有的视频播放量接近百万。

现在,黄清穗已出版了《遇见一场纹样的表演》《中国经典纹样图鉴》《中国纹样之美》等10余部纹样专著和画册。

“中国的构图美学不输世界上任何一个国家。”评论区里,网友纷纷赞叹纹样之美,洋溢文化自信。

现在,黄清穗已出版了《遇见一场纹样的表演》《中国经典纹样图鉴》《中国纹样之美》等10余部纹样专著和画册。

“纹样的设计应用和当下人们的需求应该是深度融合的。”黄清穗说,团队参与设计了南宁市民卡图案,推介广西特色,“既可以作为情感的寄托,也融入广西元素,具有纪念价值。”

结合年轻人观看习惯,工作室将数据库的静态纹样进行动画呈现。在视频平台发布的短视频,“直给”的纹样美引发不少年轻网友关注,有的视频播放量接近百万。

现在,黄清穗已出版了《遇见一场纹样的表演》《中国经典纹样图鉴》《中国纹样之美》等10余部纹样专著和画册。

“中国的构图美学不输世界上任何一个国家。”评论区里,网友纷纷赞叹纹样之美,洋溢文化自信。

传统纹样,在生活中绽放

人民日报记者 祝佳祺

纹样蕴藏文明密码

“壮族文化认为青蛙有灵,可以唤雨。‘蛙纹’有祈愿风调雨顺、国泰民安之意,用于设计很有意思。”位于广西南宁市的纹藏工作室里,黄清穗正与团队成员讨论设计理念。

黄清穗是中国纹样线上博物馆“纹藏”的创始人,生于广西都安瑶族自治县,家乡随处可见的装饰纹样是他最早的美学启蒙。此后,黄清穗在广西艺术学院学习并任教。2013年,黄清穗发现,民间纹样面临消逝危机,现代设计教育也渐渐与传统文化根源“疏远”。

“纹样见证了无数的变迁与交融。”黄清穗介绍,魏晋南北朝时期,佛教文化的东传,让莲花纹在各种器物上出现;唐朝时,丝绸之路的繁荣,使得充满异域风情的海兽葡萄纹跨越千山万水而来;苗族百褶裙上的山河纹,老一辈说那是祖先的迁徙路线图;彝族漆器上的火焰纹,寄寓彝族人民对火的喜爱……

“纹样是有生命的,只有讲好背后的故事,才能更好地传承传播。”黄清穗说。

跃上“云端”融入生活

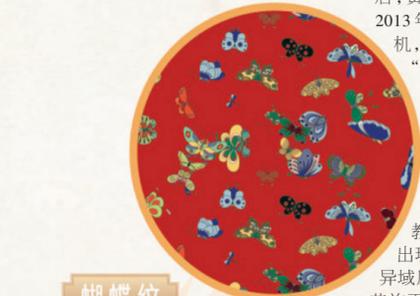
一款款传统纹样从历史中走来,又经过数字化跃上“云端”,在创新应用中融入年轻人生活。

为了纹样,黄清穗几乎走遍了西南乡村,起先只想收集整理一个片区的纹样,但慢慢地越做越多。

2018年,黄清穗受邀开发了关于“宫鹩”文化的纹样库。同时,他发起了“纹藏——中国纹样线上博物馆”项目,带着团队与多家高校、公共文化机构合作,深度挖掘、整理、破译纹样,使用人工智能建立数字计算模型。

一个纹样数据库意味着什么?打开纹藏数据库,用户可一键查询300个专题的3万余组纹样,了解不同纹样背后的历史文化,还可以将纹样拆解重组,进行再设计,应用于产品、环境设计等,让传统纹样在现代设计中焕发新活力。

数据库的明星纹样当数宝相花纹,这一纹样源自敦煌莫高窟壁画。“敦煌壁画历经千年,许多纹样已模糊不清,而宝相花结构繁复,线条层叠,我们借助放大设备,反复勾勒、比对,一个局部往往耗费数日,只为精准捕捉其精妙结构。”纹藏中国纹样数据库创

蝴蝶纹

缠枝纹

宝相花纹

图①:根据榆林窟壁画整理的纹样。常沙娜供图

图②:黄清穗(左二)和团队成员在讨论纹样。

人民日报记者 祝佳祺摄 本版图片除署名外均为纹藏工作室提供

水纹

蝙蝠纹

葡萄纹

▲红地金百鸟朝凤柿蒂妆花吉服。南京云锦博物馆供图

云锦文创、新式婚服受到年轻人欢迎 穿在身上的纹样故事

人民日报记者 董映雪

轻抖云锦,如浮光跃金,又似云蒸霞蔚。视频里,南京云锦木机妆花手工织造技艺国家级代表性传承人周双喜正专注介绍云锦的历史;评论区,网友被云锦技艺之精巧、纹饰之繁丽折服,点赞“古代高定”“审美顶流”。

走进江苏南京云锦研究所所在的云锦博物馆,迎面而来古朴与青春相交织的气息——木机前,提经经纬的不乏年轻面孔;文创区,一些年轻女性正试戴云锦围巾、询问中式婚服。

经纬之间,岁月流转。精巧手工艺的代际积淀,中华美学的传承不息,一一织进云锦。

“一寸云锦一寸金”,周双喜介绍,云锦华贵在材、底蕴在花,用的是金线、孔雀羽,织的是云纹、双鱼纹等,逐花异色。“让纹样的几部分呈

现不同色彩,此为妆花。”他说,不同于通经通纬“一梭子打到头”,云锦织造是通经断纬,需要人一点点在其上“挖”出图案的流光溢彩。

如今,时代的发展,正让云锦的纹样呈现新的华彩。

一方面,云锦正从小众走向大众。曾经,由于材料昂贵、工艺复杂,云锦是寻常人家接触不到的奢侈品。如今,云锦研究所团队尝试用机器提花,节约一半人力。同时,婚服、挂画上的部分图案依然由手工织就,既保留传统非遗的魅力,又降低了成本。

绚丽的图案,吸引着年轻人的目光,也铺展开美学认同、文化自信。

云锦博物馆推出的文创、新式婚服,很受年轻人欢迎。七夕时,团队发布了几百件云锦婚服,很快就被预订一空。“云锦纹样讲究图必有意、意必吉祥,年轻人很喜

爱。”南京云锦博物馆文化推广中心工作人员何冠奕举例,传统的喜庆双鱼纹中,双鱼同衔乐器,寓意喜庆有余。此外,缠枝莲、鸳鸯纹等纹样,寄寓着从古至今人们对幸福的向往。

另一方面,云锦正从线下走向“云端”。短视频平台上,云锦已非一度濒临失传的“小众”非遗,而是备受网友关注的“中式审美天花板”。织造技艺的精益求精、纹样的美好吉祥、服饰的大气华美,都触动当代年轻人的“美学DNA”。有网友说:“匠心+底蕴”,这才是中华美学的‘顶奢’,也是中国人自己的‘老花’纹样!”

不少视频博主走进云锦博物馆,了解云锦的历史传承与创新变化,再用自己的方式传播非遗之美。“我想让更多人看到云锦之美、感受锦绣中华。”抖音博主“焦绿儿”说,挖掘其中不变的美学内核,才能讲出打动更多人的云锦故事。云锦上的纹样,是大众都能读懂的中华传统美学语言。

现在,云锦研究所里添了几名00后,跟着学习云锦织造。网上多了很多粉丝,讲述与传播云锦的美学积淀、纹样寓意。当传统拥抱现代,古老云锦正焕发新的生机。

车轮上的“小书屋” 加速冲刺“最后一公里”

初冬的豫中大地,暖意尚存。河南许昌禹州市方山镇杏山坡村,迎来了一辆蓝白相间的流动图书服务车。这个距离许昌市区约80公里的村庄,近日被正式纳入流动图书服务车巡回路线上的新站点。

车辆停稳后,图书管理员尹小星熟练地打开借阅系统,引导村民有序排队、扫码借阅。与此同时,流动图书服务车负责人李磊和同事们迅速布置阅读区域,接通电源,一套标准化的服务流程在这个偏远山村有序开展。

“同学们早就盼着图书车来了。”杏山坡小学教师杨佳雪带着学生提前等候,“学校藏书有限,图书车可以有效拓展孩子们的阅读视野,为此学校还专门调整了课程安排。”

车外空地上,几个孩子围坐一圈,专注地看着刚借到的图书。车厢内,仔细翻阅着《走好农业农村现代化之路》的73岁村民王朝冠说:“这些书来得正是时候。”这位种了一辈子地的老人,如今更关注现代农业技术和发展思路。

这辆配备3000余册纸质图书和万余册电子资源的流动图书服务车,是许昌市为完善城乡公共文化服务体系、打通文化惠民“最后一公里”而推出的创新举措。自2020年投入运营以来,它凭借灵活机动的服务方式,将阅读资源直接送达基层群众身边,年均行驶里程超过8万公里,服务网络覆盖全市103个乡镇(街道),累计服务群众近25万人次,其中农村居民占比超过60%。

党的二十届四中全会提出,推动更多公共服务向基层下沉、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜,健全与常住人口相匹配的公共资源配置机制。

作为当地公共文化服务网络向基层延伸的重要一环,流动图书服务车常年穿梭于各个村庄,既是服务村民的“移动借阅室”,也是盘活基层书库的“资源配送站”,并通过接入政府设立的便民还书点网络,共同实现了城乡图书的互通通还。

“每次出车前,我们都会根据服务地的特点调配图书。”李磊说,“我们到农村侧重农业技术和乡村振兴类书籍,到学校则增加儿童读物和教辅资料。”

许昌市文广旅局公共服务科科长张帆表示:“下一步我们将持续拓展线路、优化服务,推动优质文化资源直达基层,并探索‘流动车+数字阅读’等新模式,推动服务从普及向提质升级。”

如今,李磊正对着一张画满标记的地图规划新的行驶路线。“今年流动图书服务车要继续向更深处延伸,开往群众最需要的地方。”笔尖落下,又一处未覆盖的偏远村落被圈了出来。

暮色中,图书车缓缓驶离村庄。在杏山坡村的这场阅读活动中,流动图书服务车共借出图书200余册,办理新借证15个。这些看似微小的数字,源自公共服务体系在基层的持续深化,也在山乡田野的累积中,悄然滋养着乡村的文化土壤。

新华社郑州电