“文化八仙桌”系列访谈特别策划线上文创展（二）

文创送福春意浓

◆总策划：张徽贞 周红红
◆展示人：张立民 清风市集发起人
张建光 文创工作者
王佳惠 羊毛毡工艺师
王丽云 绳艺师
◆主 持：祁凌霄
◆执 行：刘 伟 高海涛

张立民

张建光

王佳惠

王丽云

扭转乾坤（陶器摆件）

沧州行迹（创意月历）

牛角帽（羊毛毡）

洪福牛挂绳（绳艺）

主持人：

请展示并介绍各位为牛年创作的具有沧州特色的文创产品，这些作品的材质和寓意分别是什么？

张立民：庚子年已经结束，辛丑年已经到来。春节期间，我制作了一套陶器“牛”转“钱”坤小摆件，谐音寓意“扭转乾坤”。我选用的材质是咱们沧州本地的泥土，另加了一些景德镇陶土。庚子年，因为疫情，我们每个人、社会上许多行业都承受了很大的压力，生活得不容易。这个小摆件的寓意也就是在庚子年和辛丑年交接时我内心的期待。我希望新的一年里，我们一定要会扭转乾坤，我们的国家会更加富强，我们的家乡沧州会更加美丽，人民生活会更幸福。在牛年，每个人在学习上进步，事业上进步，顺顺利利，平平安安。

张建光：今年，我们设计了“沧州行迹”。这是为牛年一个崭新开始做的新产品设计。从前期策划到落地执行输出，总共用了30天时间，时间比较紧张，也有过犹豫。特别是在“沧州行迹”符号的选择上我们纠结了好久，最终我们结合大运河流经沧州段县市的著名建筑为灵感辅助，根据建筑造型进行趣味性设计，产生了一系列作品。我们选择这些内容融入文创产品，是想通过人们的日常使用，了解沧州大运河畔的古建筑和标志性文物，体味它们的历史文化魅力，进一步了解大运河给沧州父老带来了哪些“福利”。

王佳惠：这次展示的作品是一顶带有牛角的帽子，材质是羊毛。这顶帽子是为我牛年即将出生的宝宝准备的。红色和黑色搭配有一点小牛恶魔的感觉，希望他（她）将来可以像小牛一样踏实可爱，同时不要被太多的条条框框束缚，做一个心灵自由的人。

王丽云：我的文创是红（洪）福牛小挂件，是为一位本命年的朋友定编的，也是我为牛年创作的一件作品。它用红色蜡线把牛的元素及银福袋结合在一起编结而成，寓意趋吉避凶，福气满满。

主持人点评：诸位嘉宾是清风市集文创坚持者、创新者。我们这个时代，我们这座城市，应该传承前辈留下的好东西，并给后人留下这个时代的好东西。所谓好东西，其中便有文化精神和民俗传统。而承载这些的就包括文创产品。诸位嘉宾在传统的基础上，拓展了自己的聪明才智，秉承了坚守的精神，或许他们的拓展或创新未必都是成功的，但这种坚守，让人看到了文脉传承的希望。

主持人：

这些紧扣年俗的文创产品，是怎样产生的？请谈一下创作的思路和历程。

张立民：前些日子，与一位好友聊天，他随口说，辛丑年我要扭转乾坤，扭是牛，乾是指人民币的那个钱。听到这句话，我顿时有了灵感。我的文创产品也可以做成扭转乾坤，把牛壮实的外形体现出来，踏实的秉性体现出来，再加上有力的扭头，谐音相配，寓意美好。说做就做，我连续几天都在创作，前期，不断修正造型，体现的精气神不够理想，但经过不断试验调整，最终定型后感觉效果挺好。定型后的作品，把对庚子年的一些思考，对辛丑年的期待比较充分地表现了出来。庚子年人们很不容易，但我坚信只有经历过苦难的考验，才能储备更大的力量前行。这件小小的作品，表达了我对祖国繁荣昌盛、人民幸福安康、沧州美好和谐的期待。

张建光：我认为文创产品首先是艺术衍生品的一种，它把文化通过物件的形式表现出来，利用艺术手法、文化元素、人文精神等，对物件、物象进行重新组合和解读，从而赋予文创品新的生命。文创产品也是传统文化的承载媒介之一，而紧扣年俗的文创产品更不能忽视这一承载功能。我们在设计这款“沧州行迹”月历的时候，还注重了实用性和趣味性，增加了一个实木底托。底托可以作为手机支架使用，较以往的月历增强了实用性。这种具有使用和文化功能的文创设计，更有生活气息，更有利于人们增强对年俗和传统文化的兴趣。

王佳惠：关于这次文创作品，我选择的是这顶个性化的帽子。我想，帽子不一定非得用于保暖，还可以满足我们对美的追求，彰显个性。于是我设计了两种比较夸张的造型。一种是带有兔子耳朵的海盗帽子，另一种就是这顶牛角帽子。今年是牛年，所以我采用牛角的搭配设计了一顶帽子。这顶帽子，也是送给牛年出生的沧州小朋友们的一个文创礼物。

王丽云：红福牛小挂件采取的是大红色。红色寓意吉祥，过春节，人们传统上更喜欢用红色装点，寄托幸福美好的愿望，希望新的一年能够红红火火如日中天。牛属相的朋友们，也更喜欢用红色来迎接自己的本命年。红色，让他们感觉到牛年必将会吉祥如意，幸福满满。红福牛小挂件，小巧玲珑，可随身携带，可穿到手机上，也可做成车挂。因为今年是辛丑年，于是我把牛的元素及银制福袋用红绳结合在一起，制作了红福牛小挂件。希望大家在新一年里喜气洋洋、福气满满。

主持人点评：扭转乾坤，充满力之美，美在改变现状的心力；编织，是曲线美的组合，美在团团圆圆的民众期盼；羊毡帽子，突出牛角，红与黑对比，有神话般的梦幻；每天清晨，翻开新一页日历，行迹和心迹里，充满着对沧州曾经和现在美好的脉脉温情。

主持人：

这些文创产品采用了哪些传统手法？融入了哪些时代性和地方性的文化风俗？

张立民：不知道大家最近有没有看电视和短视频，一位秦兵马俑博物馆的工作人员拍摄照片发现，一尊秦兵马俑有指纹。这处指纹，让人仿佛感受到当年制作者的温度。与之相似的是，我的牛摆件也是手捏出来的，而这种手法老祖先们就充分应用了。这批小牛还有一个亮点就是，我主要用了沧州本土的泥土，再加上一些景德镇泥土调配，是在沧州烧制的，可以说是完完全全的沧州牛。

张建光：“沧州行迹”这套月历，设计提取京杭大运河沧州段的名胜建筑，并进行了现代设计处理，把建筑形态以简练的线条勾勒出来。一个地域的各种文化，都是时间与空间沉淀出来的。其实，文创产品更多的是文化衍生品，是以创新思维对优秀传统文化进行的再设计与加工。传统文化的承载者不仅仅是建筑物或文物，还应当是可以走进人们生活的产品。

王佳惠：帽子原材料用的是加工染色的羊毛，经过戳针塑形、水洗毡化、晾晒定型等过程手工制作而成。在中国文化中，红色是可以驱邪除害的吉祥色，在当前疫情下，红色的牛角帽子造型寓意不言自明。

王丽云：绳结运用绕、编、结的手法完成，已经进入到生活的各个方面。如春节期间，家家户户张灯结彩，挂红色中国结、戴红绳等。人们守更待岁，驱邪纳祥，平安度岁，许多年俗品都离不开穿绳工艺。比如中国结、灯笼穗等，都是靠红绳编织完成的。为顺应环保，红绳串联编织的鞭炮造型挂件，也成为人们装饰院落的一种吉祥工艺品。

主持人点评：如果仔细观察，大自然中没有纯直纯方的东西。直来直去、方方正正的东西多是人工所为。曲线美是大自然给人的一个启示，过多的人工修饰，则违反自然之道，造作生硬，如许多机器制品因线条生硬刻板，就缺少人情味，情感倾注的人工艺术则不然。现代工业背景下的城市建筑，整齐划一，但少的是曲转温婉，多的是生硬冰冷。古代陶器的指纹，能一下子把你拽到古人面前，穿越千年，“沧州行迹”上的古老建筑，沧州水土烧造的带有指纹的陶瓷，被文创者用心呈放到生活的桌案上，同样能让当今和以后的沧州人温情满怀。

主持人：

请介绍一下这些传统艺术门类的源流。如何进行深入挖掘，使之与沧州、与大运河、与时代较为完美地结合，并获得群众较为广泛的认可？

张立民：我的专业是陶瓷制作，主要是青花瓷。青花瓷在景德镇得到了很大的发展。近几年，我一直与沧州绘画和篆刻界的老师联合创作。特别是和冯瑞芬老师合作，根据沧州一年四季的变化，创作了沧州大运河24节气作品，反映了沧州独特的风土风俗。未来，我还将用沧州本地的泥土，结合沧州和大运河文化创作更多有意思的作品。

张建光：首先要了解大众对于传统文化的认知如何。一般而言，人们对文化的了解多停留在表层。现在的孩子有几个了解京杭大运河渊源、了解沧州历史的？在这样的前提下，我们去挖掘、传承传统文化与传统艺术何其难。我想，现在要做的是根据群众的理解程度，结合新时代变化，做一些有创新、有个性、有价值的东西。现在故宫博物馆的文创，做得很好，把传统的、古老的东西通过现代手法，推向社会，受到人们的欢迎。我们也会一直坚持下去，坚持设计。期待通过文化设计融入更广阔的社会生活。

王佳惠：羊毛毡是目前人类历史记载中最古老的织品形式之一，有8000多年的历史。它比纺织、针织等技术更早被人类所使用。羊毛兼具柔软与强韧的特性，纤维弹性佳，触感舒服，又具有良好的还原性。羊毛毡制品折叠后，很快就能恢复原状。其强韧的特性不需要针织、缝制等加工，可一体成型。羊毛毡手工就是利用羊毛毡材料制作各种手工作品，可以是玩偶、娃娃、杂货、首饰、配饰等。羊毛毡颜色丰富，所用工具不复杂，在欧美日本等国家非常流行，而在国内还是个新鲜的手工门类。这类作品创作应与本地文化相结合，比如融入运河两岸的神话传说、表现沧州人的生活风俗等。也可以创作一些有实用价值的作品，例如我之前做过的一组帽子，既有装饰性，又有保暖功能。让艺术品生活化，让艺术与观众零距离接触，人们才能更好地理解和接受这些作品。

王丽云：绳结文化历史悠久，从上古时代结绳记事，再到渔人水手猎户游侠凭一手绳结技艺生存生活，直至如今，在绳艺匠人的不懈努力下，经过中国传统吉祥纹饰的文化渲染，绳结拥有了各种美好的寓意，成为一种文化载体。人类从几千年的绳结历史中积累了丰富的审美经验。打结不仅是记事和满足基本的生存需要，而且扩大到了生活的方方面面，带着各种美好寓意融入到各种载体与题材中，成为广大群众喜闻乐见的实用饰物。

主持人点评：中国老百姓对羊毛、羊皮都很有感情，比如羊皮褥子羊皮袄。人们对绳子的感悟，在没有产生文字以前就开始了，结绳或许还是催生文字、文明的一个原因。瓷器中，青花瓷是古雅的，更受到人们喜爱，值得深入开发。上世纪80年代前后，故宫做特色挂历，开发了馆藏古书画资源，现在则扩充到几乎所有的文物。故宫的年历文创，现在都成了收藏品。充分考虑大众的审美趣味，考虑民族传统，开挖自己的特色资源，是沧州文创的一个方向。

主持人：

文创产品的创作中，有继承，更需要创新，但还要考虑其经济效益。文创产品展示之外，怎样构建展示平台获得展示效果最大化？打通销售渠道，从而使传统工艺久远传承？

张立民：产生经济效益才能更好地支持艺术创作。新的一年，清风市集也将要迎来新的转折。因为成立两年来，清风市集将手艺人和文创工作室聚了起来，要吸引更多人关注和消费，还需要蜕变，作品更好、内容更加丰富。新的一年，清风市集还将充分利用好书馆，开办各种手工艺公益讲座，提升专业能力和影响力。争取为更多年轻艺术家办展，踏上成长的快车道。

张建光：当今，文化创意产业已经是经济全球化及社会发展趋势的核心新兴产业，潜力巨大。现阶段，消费购买文创产品的意愿多取决于文化产品的附加值和潜在值，特别是其美学、文化内涵。除此之外，在大众的基本生活需求已经得到满足的前提下，追求更高层次的精神文化已经成为大众新的需求。文创产品也应运而生。文化生活化，走进生活并融入生活，不单单是产品展示这么简单。艺术源自生活最终回归生活，进入千家万户的衣食住行，所以我们在设计文创产品的时候，一定要考虑产品的实用价值。

王佳惠：人多力量大，把各种各样的工艺、手艺人聚集起来，吸引更多的观众，获得媒体和政府部门的支持，才能更好地传承和发展。

王丽云：我们需要多创建一些清风市集这样的展示平台或其它线上群众喜爱的社会性公益展示平台，配合现场参与制作的形式，让广大群众爱上这些传统的手工艺，从而使它们得到传承发扬。

主持人点评：古代有些大户人家，在大门之外，还有一道篱笆门。篱笆门夜不闭户，大门则是关闭的。这是为了夜行的旅客借宿，不用打扰主人，就能得到休息。这就是围绕消费展开的免费服务，细致入微。文创，顾名思义就是要有人文精神，而这种精神，有传统、时代、地方、个人等属性。对文创者而言，这也是核心。好的文创同样需要声名和影响力。做好了核心，通过资源配置，提高了影响力，则最后能实现产销、展销的完美结合，能使这一行业达到良性发展。中国的文化产品，普遍有教化的功能，民俗类尤其突出。这个传统，也就是文创要考虑的重要问题。

梁兰新剪纸作品

“文化八仙桌”系列访谈第一百三十三期
主办：沧州日报
承办：沧州日报《人文周刊》