

阿幻 仿李静训闹蛾金钗

阿幻:贴近生活的国风手作博主

用锡纸盒“爆改”苗银头饰,用蛋糕盒复刻掐丝珐琅蝴蝶扇,用塑料瓶仿制白瓷发簪……95后博主“阿幻的国风手作”,以自己独特的“轻量化”方式,让观众看到普通的材料、寻常的生活,也能发挥出无限可能性。目前,阿幻在全网有20多万关注者。

阿幻大学时就读工程管理专业,但她从小爱好绘画、手工,大学期间,因为喜欢汉服,她开始自己琢磨着做发簪、挂坠等配饰,由此学习了绒花、缠花等技艺。出于兴趣,她用视频录制制作过程,分享在网站上。

毕业后,尽管工作与手工艺无关,但她在业余时间从未放下这份热爱。上班几年后,她还是希望做“自己真正喜欢的事”。2024年,她决定正式以博主身份规划内容,将爱好变成了职业。

成为全职博主后,阿幻依然一人完成视频制作全流程,拍摄、布景、剪辑等质量逐步提升;选题上也更加丰富,并学习了更多类型的手工艺。她的视频风格清新治愈,既细致呈现制作过程,也将传统技艺的发展历史娓娓道来。纸鸢、鱼灯、年画、甲马、竹编扇、麦秆画、壮锦绣球……她的作品涉猎越来越广,许多网友按照她的教程学习制作,在评论区发照片“交作业”。

得益于互联网的便利,许多非遗技艺都能在网上找到教程,她大多时候通过书籍文献和网络教程自学。但最近,她在制作傩面期间,特意前往江西婺源,与非遗傩舞传承人面对面交流,学习傩面知识、体验傩舞。在古朴粗犷的傩舞表演中,切身体会传统文化的魅力。

除了传统技艺,她用简易材料“爆改”文物和手工艺品的视频系列也深受欢迎。盛放食物用的锡纸盒,经由工具压出凹凸纹路,组装、拼接,就能仿制出苗族传统银饰、唐代鸳鸯莲瓣纹金碗、李静训闹蛾发钗等;普通的塑料水瓶,也可以改造成瓷花、摆件、跑马灯。

“非遗传承,既要守正,也要创新。”她认为,既需要有人能完整传承古老工艺,让后人了解“来时的路”;也可以有人用更贴近生活、更轻松的方式,让非遗元素落地到大众的生活中。

“前者已经有很多优秀的博主在做,她们往往花上好几个月甚至几年时间学一门非遗手艺,很让人敬佩。而我的定位更加生活化,比如用大家平时方便获取的材料,用我自己的审美和想法去诠释非遗。观众在家就可以模仿制作,也许就有人被吸引,去了解完整的非遗技艺。”阿幻说。

近年来,她感受到社会对于非遗的支持力度正在显著增强。社交媒体平台通过各种扶持机制来鼓励非遗内容的创作,许多品牌也愿意和非遗博主合作推广,以提升产品的文化调性,这也是她账号收入的主要来源。

未来,阿幻也计划学习一些更复杂、更“长线”的手艺,如陶瓷、大漆等。“能够让爱好成为我的职业,让我有更多时间接触和学习喜欢的传统文化、非遗技艺,并且分享给更多人,这是很幸运的一件事。”

扫一扫,看年轻人的非遗“新玩法”

年轻一代的非遗“新玩法” 让古老手艺轻盈落地

■本报记者 施涵予 实习生 张瀚文

近年来,越来越多的年轻人主动加入非遗保护与传承行列。他们并非出身于传承人家庭,有些也并未就读相关艺术专业,但凭着对传统文化的热爱,投身非遗的研习与传播。通过短视频、文创品牌、跨界设计等方式,积极让古老的技艺走出博物馆与乡野,以一种更轻盈、更贴近生活的姿态进入大众视野。本期《美术报》聚焦三位年轻的非遗创新者,她们用自己的方式,让传统民艺焕发出契合当下生活的美感与价值。

嘹爪嘞:用非遗文创品牌 传递黄土地的朴素愿景

“嘹咋咧!”这是陕西人常用于表达称赞的一句方言,意为特别好、美得很。在决定成立一个陕西非遗文创品牌的时候,00后创业者申静雯决定引用这句家乡话,将品牌命名为“嘹爪嘞”。品牌创立之初,她就认定:“要成为这片土地的翻译者、转译者,让非遗被使用、被喜欢、被自然地讨论。”

两年前,在海外攻读交互设计专业硕士学位的申静雯,在做毕业设计期间深入认识了云南独龙族的民间艺术,使她对地方民艺产生了极大兴趣。2025年初回国后,她想起奶奶亲手缝制的虎头鞋、虎头帽,忽然灵光一闪:为什么不从自己最熟悉的土地开始,让身边那些手工艺人的作品,被更多人看见?

“嘹爪嘞”的团队只有两个人,都是“00后”。申静雯负责设计、运营与对外联络,另一位合伙人卜令杰是一位考古学博士在读生,负责非遗的学术把关。一年多来,她们的足迹遍布宝鸡千阳、凤翔、陇县等地,实地调研刺绣、剪纸、泥塑、皮影、草编、木版年画等非遗技艺,开着车、说着陕西话,在一个个村庄里打听手工艺人的故事,再将她们的手艺带出村庄。

如何让传统的手工艺品更受年轻人喜爱?申静雯对产品的尺寸、形状、配色、使用场景等进行创新,再请村里的手艺人制作。比如将小孩穿的虎头鞋设计成多种型号,加上吸盘做成车载摆件,加上挂绳做成包挂或钥匙扣;小老虎布艺娃娃可以有不同颜色、搭配不同的娃衣;虎头的刺绣图案可以用于挎包等。

“嘹爪嘞”的产品注重生活场景。凤翔泥塑的冰箱贴,临潼草编的车挂,西秦刺绣的香囊、手包,自然地出现在日常里。店内有一款“猫蝶富贵”手机支架,这个刺绣纹样常用于祝寿,也寓意富贵吉祥,考虑到绣片容易磨损,最终用滴胶和亚克力材质制作,保留了刺绣的纹理感,又兼具实用性。上线第一天,就卖出了100多个。

在申静雯看来,年轻人愿意为非遗买单,最初是因为“故事”,但最终还是要回归“产品”。因此,她的运营策略也在迭代:线上,用真诚的图文讲述手工艺人的故事吸引关注;同时不断提升产品的视觉呈现和实用价值,让消费者“因为故事而来,因为产品而留”。线下,她带着陕西的非遗手工艺跑遍上海、北京、杭州、深圳等地的市集,与消费者面对面交流,提高知名度。如今,“嘹爪嘞”的网店已售出上万件产品,还入驻了全国多地的文创实体店。

“每一件福物,都是黄土地里长出来的朴素愿景。”年轻的“嘹爪嘞”,期望成为陕西非遗的一个本土标杆,让更多人认识这些带有温度的美好造物。

徐慧:以创新设计 和科普教学推动转型

在苏州的非遗工作室中,徐慧正对着镜头细致演示缂丝制作工序。她运营的个人账号“绘缂慧穿”,持续分享缂丝、盘扣等非遗技艺,以实操演示搭配文化解读的形式,传递雅致深厚的东方服饰美学。

作为一名95后非遗从业者,徐慧早年曾任职美术教师。家族深耕服饰行业多年,受电商时代浪潮冲击,传统实体服饰门店亟待转型升级。正是在这一契机下,她结缘苏州缂丝织造技艺,并在家人的支持与鼓励下,正式踏上非遗研习之路。

缂丝是中华千年经典织造技艺,以生蚕丝作经线、彩色熟丝为纬线,依托“通经断纬”独特技法手工织造而成,纹样图案正反两面工整精致,自古便有“一寸缂丝一寸金”的美誉。

深耕非遗行业后,徐慧察觉到当下传统技艺的传承困境:苏州诸多缂丝匠人固守传统创作模式,作品多以复刻宋代古画为主,传统工艺产品面临有价无市的市场窘境。加之缂丝全程纯手工制作,选材严红丝苧、流程繁杂,工艺革新难度极高,如何在守正基础上实现创新突破,成为她长期思索与探索的核心问题。

凭借扎实的美术专业功底,徐慧不断深耕钻研、大胆探索。创作题材上,融入敦煌文化意象,为九色鹿等经典传统纹样赋予现代化设计表达;场景应用上,打破技艺边界,将缂丝工艺与现代时尚服饰相融,把简约大气的海水江崖纹巧妙融入男装设计,拓宽非遗工艺的应用场景。

为打破小众壁垒、普及缂丝文化,她依托各大线上平台发布图文教程,并以直播形式实景展示手工技艺。账号初期流量平平,凭借长期坚持与稳定输出,一条缂丝教学视频意外出圈走红。网友的认可与鼓励,也让她真切感受到年轻群体对传统手工艺的热爱与文化认同。

谈及品牌发展的现实挑战,徐慧坦言,在实际运营中,如何坚守手工艺匠心与工艺质感,同时兼顾产品实用性、性价比与现代审美需求,是国风非遗品牌长期探索的重要课题。

“衣食住行,衣为先。服饰是承载民族文化最直观的载体。非遗的长久生命力,在于走入日常、融入生活。”徐慧说,去年她参与全国多地的新春非遗市集,自研设计的宋锦包挂、车挂、非遗项链等配饰广受青睐。“线下市集是直面消费市场的优质窗口,能够快速、直观收集用户真实反馈,为产品迭代与设计优化提供依据。”

如今,这位新生代非遗守艺人依旧沉心深耕传统技艺。她希望以创新设计打破大众对非遗的刻板认知,依托互联网传播拓宽文化影响力,让非遗告别“束之高阁”的艺术品标签,以大众可消费、可日常使用的面貌走进生活。

徐慧 金彩鹿韵缂丝图

嘹爪嘞“福运蟾绕”五毒耳枕(局部)