

永嘉非遗传承与文创转化的对策研究

■胡刚帅(杭州师范大学)

永嘉作为千年古县,拥有以永嘉昆曲、瓯窑、木雕、龙灯舞等为代表的非物质文化遗产,是永嘉重要的地方文化资源。然而,永嘉非遗虽然底蕴深厚,其当代影响力却未能与之匹配,传承与转化面临诸多挑战。本文在深入调研基础上,以“文创”路径为核心,提出了针对性的对策方案,旨在为永嘉非遗活态传承与现代化转化提供实践指引。

永嘉非遗传承与文创转化的现状

永嘉非遗根植于永嘉独特的自然环境与多元交融的文化生态,主要以艺术类非遗为主体,形成了“工艺造型—戏曲场域—岁时社火”相互关联的“活态”系统。近年来,永嘉县积极开展非遗传承与转化的工作,在政策保护层面,《温州市永嘉昆曲保护条例》正式施行,标志着温州以法治开始助力昆昆的传承与发展;在平台建设层面,2015年永嘉开工建设以木雕为核心的永嘉工艺美术创意园,是永嘉首个文化产业基地。2017年永嘉县投资1.17亿打造瓯窑小镇,致力于打造多元发展于一体的非遗综合平台;在宣传转化层面,永嘉文化遗产保护传承中心围绕非遗主题推出系列纪录片与专题报告,让“永嘉有戏”“瓯窑千年”的文化形象传播全国。2025年国庆期间,瓯窑小镇以“开窑节”为基础举办“千年窑火+潮流集市”,日均接待游客超7000人次。此外,永嘉工艺美术创意园与温州商学院合作,学生参与设计的黄杨木雕“醒狮”单品销售额突破120万元,成为校企合

作赋能非遗产业化的典型案例。这一系列探索表明,永嘉非遗正从“抢救性保护”阶段迈向“创造性转化”阶段。

永嘉非遗传承与文创转化的困境

尽管永嘉非遗保护工作取得了显著成效,但对照“让文化遗产活起来”的要求和“创造性转化、创新性发展”的目标,仍面临困境。

(一)理论研究体系不完善,学术影响力有限。永嘉非遗的学术研究多数集中于单一类型,尤以永嘉昆曲与瓯窑为主,其他非遗的专题研究则相对匮乏,系统性研究也较弱;永嘉昆曲作为南戏“活化石”、瓯窑作为千年青瓷体系,其独特历史地位未能转化为匹配的学术影响力,缺少标志性成果和持续性国际对话。

(二)体验层次较为薄弱,文创转化效能偏低。平台建设后持续性“活化”发展较慢,如博物馆缺少互动沉浸式体验载体,使大众仅限于“观看”而非“体验”;永嘉非遗文创整体开发层次偏低,如永嘉昆曲的文创产品,多为简单符号复制缺乏设计感,没有以更高的文化创作策略赋能非遗。

(三)传播效果较为平淡,文创品牌塑造力度不强。永嘉非遗传播主体依赖官方,对新兴社交媒体、短视频等新平台的运用较浅,仍需加强策划具有大众互动性强、娱乐性强的文化转化内容产品;永嘉品牌塑造力度不强,未能形成现象级文化IP,虽然策划过“来楠溪江过大宋年”“开窑节”等非遗相关项目,但整体仍处于“活动热、

品牌冷”等现象,未能形成如乌镇戏剧节、景德镇陶溪川陶然集等具有辨识度的文创转化品牌IP。

永嘉非遗传承与文创转化的对策方案

针对永嘉非遗的活态传承与文创转化,本课题组从学术研究、文创产品、公共艺术三个文化创作路径提出相关的对策方案。

(一)学术筑基:建构永嘉非遗自主知识体系。永嘉县文化遗产保护中心可联合高校开展永嘉非遗的专项研究,出版标志性成果,创办“永嘉国际非遗活态论坛”,打造国际非遗权威阵地;永嘉县可以跨学科协作完成文化遗产的数字化转译。依托已建成的非遗档案室,进一步对非遗资产进行高精度数字化采集与知识图谱建构,建设面向全球学者开放的“永嘉非遗数字知识资产平台”,让永嘉非遗成为可在线发现、可远程研究的国际学术资源。

(二)文创联名:推动永嘉非遗资产价值增值。进一步加强校企合作,立足永嘉现有非遗资源,充分发挥高校在创意设计、人才储备方面的优势,将永嘉非遗中经典符号形象转化为具有市场吸引力的IP产品,如挖掘永嘉昆曲中的代表性人物形象,设计永昆人物IP系列,让传统戏曲人物以潮玩、盲盒、数字形象等形式走进年轻群体;非遗需跨界品牌联名,借鉴景德镇与泡泡玛特合作的成功经验,与泡泡玛特、游戏科学、宇树科技、毛戈平等头部品牌合作,形成“非遗+潮玩”“非遗+游戏”“非遗+科

技”“非遗+美妆”等多元跨界文创,推动永嘉非遗从地方文化符号向全省乃至全国性消费IP跨越。

(三)艺术赋能:以公共艺术打造国际艺术节品牌。公共艺术基建是永嘉非遗从“无形技艺”走向“可视地标”的转化器。借鉴衢州市龙游砚石光艺术生态走廊模式——在乡野大地上打造了具有未来感和新锐度的公共艺术作品。在楠溪江景区,以永嘉非遗为主题打造一系列公共艺术坐标,让非遗走向公共空间,转化为可打卡、可传播、可消费的文旅资产;在艺术基建基础上,需要以年轻化内容运营激活场景空间。参考阿那亚“候鸟计划”项目,设立“永嘉非遗驻留创作基金”,面向全球招募青年艺术家、设计师、音乐人等驻留永嘉,每年产生一批微电影、短剧、音乐、艺术装置等创作,持续为永嘉非遗注入内容叙事;打造国际艺术节品牌,借鉴乌镇戏剧节模式,在公共艺术基础上,创办“永嘉楠溪江国际非遗艺术节”,内容围绕永嘉非遗三大核心板块,分别是“永昆国际戏剧节”“瓯窑国际陶艺双年展”以及“龙灯国际公共艺术创作营”,吸引全球音乐人、艺术家、创作者以不同视角和不同专业跨界永嘉非遗的文化创作,实现永嘉非遗向国际文化品牌的跨越,带动永嘉文旅消费持续增长。

本文系2025年浙江省“社科赋能山区海岛县高质量发展行动”专项课题储备库课题研究成果

文艺志愿服务与地市级美术公共服务融合发展研究

■季晶晶(丽水市文学艺术界联合会)

新时代公共文化服务体系建设和地市级美术公共服务提出了更高要求。文艺志愿服务作为社会化文艺实践的重要形式,与美术公共服务在价值目标、服务对象与功能路径上具有高度契合性。本文以地市级文艺工作实践为研究视角,结合民营美术机构与社会美术团体发展现状,探讨文艺志愿服务与美术公共服务融合发展的内在逻辑与实现路径,以期提升基层美术公共服务效能、推动全民美育普及、繁荣地方美术事业提供理论参考与实践借鉴。

新时代我国文艺事业发展进入高质量发展阶段,文艺志愿服务依托专业文艺工作者、艺术爱好者与社会志愿者组成服务队伍,以公益性、普及性、群众性为核心特征,成为衔接专业美术资源与社会大众的重要桥梁。推动文艺志愿服务与市级美术公共服务深度融合,既是完善现代公共文化服务体系的要求,也是地市级文联履行文艺服务职能、提升社会美育水平的重要途径,具有重要的理论价值与现实意义。

文艺志愿服务与美术公共服务具备天然的融合基础。从服务属性来看,传统地市级美术公共服务主要依托美术馆、文化馆等公立机构开展,服务形式以展览陈列、阵地开放为主,存在服务覆盖面有限、基层渗透力不足、社会参与度不高等现实问题。文艺志愿服务具有主体多元、形式灵活、贴近基层、响应迅速等优势,能够有效弥补公立美术机构服务力量不足、服务半径有限

等短板,实现公共文化资源的社会化拓展与普惠化供给。从价值目标来看,二者均以文化惠民、以美育人、提升全民审美素养为核心导向,在服务人民群众精神文化需求、推动美术事业扎根基层等方面形成高度统一,为深度融合提供了内在支撑。

机制协同是实现文艺志愿服务与美术公共服务融合发展的核心保障。地市级文联作为统筹区域文艺工作的核心机构,应发挥牵头引领作用,构建政府主导、协会协同、社会参与、场馆支撑的联动机制。一是建立规范化志愿者管理体系,对美术类文艺志愿者实行登记注册、分类建档、项目派单、评价反馈全流程管理,按照专业方向划分服务梯队,实现精准化供给。二是将文艺志愿服务纳入地方美术公共服务年度规划,与品牌展览、基层采风、文艺赋美、美育普及等重点工作同部署、同落实,推动志愿服务由阶段性活动向常态化机制转变。三是整合公立场馆与社会力量资源,打通服务壁垒,形成覆盖城乡、多元参与的美术公共服务网络。

近年来,丽水市民办美术空间快速发展,意大利博兰当代艺术馆、哈·美术馆、夏沫美术馆、陆柒画社等一批特色民营艺术馆与社会美术团体相继建成开放,与公立美术馆形成互补格局,共同构建起多层次、多样化的区域美术生态体系。意大利博兰当代艺术馆依托瓯江文化资源,聚焦地域美术创作与域外艺术交流;夏沫美术馆以社区美育为核心,面向青年群体与市民开

展沉浸式艺术体验;哈·美术馆立足当代艺术视野,推动展览策划与公共教育同步发展;陆柒画社则以公益写生、美育普及、文化惠民为核心推进文艺志愿服务项目建设,打造长期稳定的群众美术志愿服务品牌。坚持常态化开展公益教学、现场创作、线上云写生、成果展等活动,覆盖不同年龄、职业群体,培育群众文艺骨干,同时积极参与“我们的节日”“文化进万家”等主题志愿行动,开展书画惠民、基层辅导、文艺润心等服务,以文艺力量赋能精神文明建设,提升公共文化服务覆盖面与实效性。

地市级文联与美术家协会通过资源对接、项目合作、专业指导等方式,引导民营场馆与社会画社参与公共文化服务,推动文艺志愿者在公益导览、美育课堂、艺术讲座、社区互动、户外写生等领域常态化开展服务,有效拓展了美术公共服务的覆盖面与影响力,为山区地市级美术公共服务创新发展提供了实践样本。

项目创新是提升融合发展质量与辨识度的关键路径。依托地方文化特色与群众需求,打造体系化、品牌化美术志愿服务项目,能够显著增强公共服务的针对性与实效性。在美术馆、艺术场馆、画社阵地设立公共教育服务岗,由文艺志愿者提供专业导览、作品解读、美育普及服务;以“陆柒画社”“钢笔画”“水墨美术”等志愿团体为核心载体,开展“艺术润心”系列活动,组织公益沙龙、书画创作、主题写生等实践体验。通过项目化运作、品牌化建

设,提升文艺志愿服务的专业化水平,增强美术公共服务的社会吸引力。

双向赋能是推动融合发展持续深化的内在动力。文艺志愿服务并非单向的文化输出,而是志愿者与社会大众之间的互动共生过程。文艺志愿者在基层服务中能够深入感知社会生活、挖掘创作素材,坚定人民立场,实现艺术创作与社会实践的有机结合,为精品创作注入源头活水。

保障体系建设是实现融合发展长效化的重要支撑。一是强化政策与经费保障,将文艺志愿服务纳入地方公共文化服务财政支持范围,为活动开展、物资供给、培训交流提供基础条件。二是完善激励评价机制,将优秀文艺志愿者、优质服务项目、示范性社会美术团体纳入文艺表彰体系,增强志愿者与民间机构的职业认同感与社会荣誉感。三是加强数字化传播推广,依托新媒体平台发布服务信息、展示服务成果、扩大社会影响,吸引更多艺术人才与社会力量参与美术公共服务。通过制度化、规范化、社会化支撑,推动文艺志愿服务与美术公共服务融合发展行稳致远。

文艺志愿服务与市级美术公共服务融合发展,是新时代基层文艺工作创新的重要方向,也是繁荣地方美术事业、提升全民美育水平的必然选择。地市级文联应立足职能定位,强化统筹引领,整合公立机构与社会场馆、民间画社资源,创新服务机制与实践路径,推动文艺志愿服务向规范化、品牌化、长效化迈进。