

非物质文化遗产传承的三种模式及其现代性转化路径

董婕 许天欣 肖焯 张宾煜 吴逸飞
上海海关学院工商管理与关务学院 上海 201204

摘要: 非物质文化遗产(以下简称“非遗”)作为人类文化多样性的重要体现,承载着民族的历史记忆和文化基因。然而,在现代化浪潮的冲击下,非遗文化面临着传承人断层、生存空间萎缩等诸多挑战。本文通过分析非遗文化传承的三种主要模式——非遗传承人个体化传承、政府扶持型传承和政府机构主导型传承,探讨了每种模式的运作机理、优势与局限性,并提出了非遗文化在现代社会中的创新性转化路径。研究表明,非遗文化的传承需要多元主体的协同参与,结合数字化、产业化和体验式传承等手段,推动非遗文化在现代社会中的创造性转化与创新性发展。

关键词: 非物质文化遗产; 传承模式; 现代性转化; 数字化传承; 产业化传承

引言

非遗文化不仅是文化多样性的体现,也是民族认同和历史记忆的载体。然而,随着现代化进程的加速,非遗文化面临着生活方式改变、传承人断层、资金不足等多重挑战。如何有效保护和传承非遗文化,成为当前文化保护领域的重要课题。本文旨在通过分析非遗文化传承的三种主要模式,探讨其各自的优势与局限性,并提出非遗文化在现代社会中的创新性转化路径。

1 非遗传承人个体化传承:文化坚守与创新突围

1.1 运作机理

个体化传承模式以传承人个体或家族为核心,通过代际间的知识传递与技艺磨砺,形成独特的文化生态系统。以东阳竹编传承人蔡红光的实践为例,个体化传承模式通过“手把手”言传身教的方式,将力度把控、节奏韵律等隐性知识转化为肌肉记忆,维系了传统知识体系的完整性。

在传承内容维度,该模式维系着传统知识体系的完整性。蔡红光大师在传承中不仅传授编织技法,更通过器物纹样传递“竹比德于君子”的文化象征体系,使技艺传承升华为价值观念的代际对话。这种全息化传承在故宫修复实践中得到极致展现,其团队运用近乎失传的翻簧工艺与竹丝镶嵌技术,使乾隆时期竹编文物的文化密码得以破译。

1.2 优势与局限性

该模式的核心优势在于其文化原始性的守护功能。蔡红光大师严格遵循古法工艺,在故宫修复工程中,拒

绝现代粘合剂,坚持传统竹丝穿插技法,使修复成果既符合文物原始性原则,又延续了竹编技艺的活态基因。

然而,个体化传承的局限性亦不容忽视:其一,传承效能受物理空间制约,蔡红光早期年均仅能培养10余名学徒,与传统作坊时代百人传承规模形成鲜明对比;其二,经济支持的持续性困境,尽管通过竹编包销售获得部分收益,但高端工艺品制作周期长、成本高的特性,使传承长期处于低收益状态。

1.3 现代性语境下的传承突围

在传承维度,蔡红光构建“三阶递进”体系:通过公益体验课实现文化启蒙,借助学校社团进行技艺筑基,依托工作室开展深度传承,使受众人群从年培训数十人扩展至上万人次;在技艺创新层面,开发出符合现代审美的日用器物,推动东阳竹编走向生活领域;在经济模式上,实施“生产性保护”战略,建立现代工坊体系,实现文化价值与经济价值的良性循环。

值得注意的是,数字化传播将成为突围关键。蔡红光参与“云课堂”录制,将劈竹、分丝等核心工序进行影像化解构,突破师徒制的时空限制。其开展的故宫修缮直播、跨界品牌联名等活动,更使竹编技艺获得现象级传播,吸引年轻群体关注。“传统技艺+现代媒介”的传播矩阵,使个体化传承突破物理边界,形成线上线下融合的立体传承网络。

2 政府扶持型传承:协同创新机制与张力平衡

2.1 运作机理

政府扶持型传承模式以非遗传承人为主体,以政府政策支持为保障,通过政策法规保障、专项资金支持、传播平台搭建、产业体系培育等系统性举措,构建“传承人技艺传承—政府资源赋能”的双向互动机制^[1]。余杭油纸伞的复兴历程,正是这一模式从理论到实践的典型映射。

作者简介: 董婕(2004.3—),女,汉族,山东青岛人,本科在读,上海海关学院,专业:海关稽查

基金项目: 由上海海关学院上海市大学生创新创业训练计划项目S202410274028资助

2.2 优势与局限性

政府扶持型传承模式的核心优势在于构建起非遗传承的加速机制。在传承维度上，政府主导的“非遗进校园”工程使油纸伞制作纳入多所院校选修课程，培养青年传承者^[2]。在生产领域，产业园区引入模块化分工体系，将传统“一人通才”模式解构为6个专业化车间，单品制作周期缩短。在品牌建设方面，政府背书促成油纸伞与西湖绸伞工艺融合，开发的“水墨江南”系列成为G20峰会国礼。

但在制度性保障的优势下，行政主导的潜在风险在产业化进程中也逐渐显现：其一，标准化生产导致工艺变异，为满足文旅市场批量需求，部分企业将桐油天然晾晒改为烘干处理，使伞面韧性指数下降；其二，绩效考核压力引发传承异化，某传承基地为完成年度展演指标，导致核心传承人日均创作时间不足2小时。这种“保护性破坏”现象，折射出行政逻辑与工艺规律的价值冲突。

2.3 优化路径与启示

非遗传承的优化路径显现出系统性革新方向：构建“抢救性保护—生产性扶持—市场化培育”三阶递进政策体系，对濒危项目及初创期项目给予全额资助，成长期实施差额补贴，成熟期转为绩效奖励。

余杭油纸伞的复兴之路证明，“政府扶持型”模式能有效激活非遗的现代生命力。这种模式既需政府扮演“智慧推手”——通过制度设计创造发展空间，又需传承人守住“文化初心”——在创新中保持技艺本真。未来，随着《“十四五”非遗保护规划》的推进，该模式或可发展出“政府引导—市场运作—社会参与”的黄金三角架构，推动非遗保护从“输血式”扶持向“造血式”发展转型，为传统文化找到生生不息的传承之道^[3]。

3 政府机构主导型传承：制度化传承与生态化发展

3.1 运作机理

政府机构主导的非遗传承模式以国家文化保护政策为导向，以非遗保护中心、传承基地等实体机构为载体，构建起“记录-研究-展示-教育”四位一体的传承机制。作为政府主导的非遗保护典型案例，高桥绒绣馆由文化主管部门直接投资建设，依托非遗保护中心与社区文化站构建“市-区-街镇”三级联动机制^[4]。在实现年均接待观众12万人次的同时，创新设计的“非遗进校园”标准化课程覆盖浦东新区87所中小学，展现出政府模式特有的规模效应与文化辐射力。

3.2 优势与局限性

在传承方式上，该模式展现出显著的系统性特征：通过数字化建档实现濒危技艺的抢救性记录，依托高校

资源开展非遗谱系研究，借助公共文化空间进行活态展示^[5]。以高桥绒绣馆为例，其建立的“非遗基因库”系统收录了绒绣技法视频教程、纹样设计图谱及历代传承人档案，完成对120余种传统针法的数字化保存，构建了覆盖“影像采集—数据建模—云端共享”的全链条保护体系。同时，与东华大学、上海工艺美术职业学院等高校合作，通过产学研项目梳理绒绣技艺谱系，出版《上海绒绣技艺规范》等技术标准，将经验性知识转化为可复制的教学资源。

然而，政府主导模式仍需警惕“重物化展示轻活态传承”的结构性矛盾。早期高桥绒绣馆曾过度依赖静态展品陈列，导致其脱离生活语境。对此，高桥镇通过机制创新实现动态平衡。这种“静态守护+动态激活”的双轨策略，既保障了技艺的规范性传承，又通过社区嵌入式传播重构非遗的生活关联性，形成“政府主导—社区响应—民众参与”的共生生态^[6]。

3.3 实践创新的启示价值

当代非遗传承已迈入“后博物馆化时代”，单向度的陈列展示难以承载非遗活态传承的实践需求，应转而构建“政府统筹—市场激活—社会共创”的多元共治格局。高桥案例显示，政府资源与社区动能共振可推动非遗生态化发展。通过“文创开发+社区工坊”模式实现年销售额大幅增长，同时扩展了传承群体。这种“保护-创新-共享”循环证实，制度创新能激活非遗公共价值，推动传承从项目运作转向生态建构。

4 非遗文化传承的现代性转化路径

4.1 数字化传承：技术赋能与文化基因的永久保存

数字化技术为非遗文化的传承提供了革命性工具，其核心在于通过技术手段将非遗从“活态记忆”转化为可存储、可传播的数字化资产^[7]。具体路径包括：

(1) 全息化采集与存档

利用3D扫描、动作捕捉、高精度摄影等技术，对非遗技艺的工艺流程、器物形态及传承人操作细节进行全方位记录。例如，故宫博物院对传统漆器修复技艺的数字化存档项目，不仅保存了漆器纹样的微观结构，还通过动作捕捉技术记录了匠人手腕力度的变化规律，为后续研究提供科学依据。

(2) 虚拟现实（VR）与增强现实（AR）的沉浸式传播

通过VR技术构建非遗虚拟场景，用户可“穿越”至古法工坊，实时参与竹编、刺绣等工艺制作。如敦煌研究院开发的“数字敦煌”项目，用户佩戴VR设备即可在虚拟莫高窟中临摹壁画，同时系统通过算法实时纠正笔触误差，实现技艺的交互式学习。

4.2 体验式传承：重构非遗与当代生活的共生关系

体验式传承的核心在于通过空间重构与参与式设计，将非遗从“他者文化”转化为“自我实践”，其路径可分为三个维度：

(1) 场景化沉浸空间

非遗主题景区需突破传统展陈逻辑，构建“生产-消费-教育”一体化的体验生态。例如，景德镇陶溪川文创园以“前店后坊”模式运营，游客不仅可观摩拉坯、施釉的全流程，还能在匠人指导下完成个性化陶器制作，最终通过园区内的电商直播间直接销售作品，形成“体验-创作-传播-收益”的闭环。

(2) 数字化社交体验

借助元宇宙平台打造非遗虚拟社区。腾讯“数字长城”项目中，用户可通过虚拟化身参与非遗节庆活动，如在线学习剪纸技艺并合作完成大型数字艺术装置。此类模式突破了物理边界，使非遗传播从“地域性活动”升级为“全球性事件”。

4.3 产业化传承：构建非遗可持续生存的经济生态系统

产业化传承通过推动非遗文化与旅游、文创、教育等产业的融合发展，开发具有市场价值的非遗产品和服务，实现非遗文化的自我造血和可持续发展。例如，东阳竹编通过开发符合现代审美的文创产品，实现了文化价值与经济价值的良性循环。

(1) 文创产品的跨界创新

非遗元素与现代设计的融合需遵循“符号提取-功能转化-场景适配”原则。东阳竹编与无印良品合作推出的竹纤维家居系列，将传统鱼骨纹编织法应用于灯具设计，既保留竹材的天然质感，又通过模块化结构满足现代家居的便捷安装需求，单品年销售额突破800万元。

(2) 非遗IP的矩阵化运营

通过IP授权构建多业态联动模式。陕西华县皮影戏开发“影戏宇宙”IP，衍生出动画剧集、联名潮玩等产品线。其中，与王者荣耀联名的皮影皮肤上线首日下载量超200万次，证明传统文化IP在年轻群体中具有强大号召力。

(3) 社区工坊与柔性生产

在乡村地区建立“非遗工坊+电商直播”的分布式生产网络。贵州苗绣合作社通过抖音直播展示绣娘工作场景，消费者可在线定制绣品并观看制作过程。这产品增值的同时带动农村女性就业。

5 结论与展望

5.1 结论：模式互补与动态适配

非物质文化遗产的传承实践表明，个体化传承、政

府扶持与机构主导三种模式构成了有机互补、动态适配的传承生态系统。在文化基因层，个体传承者的身体化实践守护着传统技艺的“元代码”；在制度保障层，政府通过“负面清单”建立的弹性管理框架；在传播扩散层，机构主导的标准化运作实现了文化记忆的全民建构。这种三维互补结构揭示了非遗传承的本质规律——文化原真性与现代适应性并非二元对立，而是通过模式间的动态调适达成辩证统一。

5.2 展望：构建非遗传承的“第四种模式”

面向数字文明时代，非遗传承亟需构建“技术创新-价值重构-制度变革”三位一体的现代性转化框架：

(1) 元宇宙赋能文化再生产

开发非遗数字孪生系统，允许用户在虚拟世界中自由组合文化元素（如将苗族银饰与赛博朋克风格融合），通过UGC（用户生成内容）激发非遗创新活力。

(2) 全球非遗协作网络

借鉴联合国教科文组织“活态遗产城市”计划，基于区块链技术建立非遗数字护照系统，将景德镇瓷艺等项目的传承谱系、工艺数据上链存证，通过智能合约构建跨国非遗协作网络。

(3) 非遗碳汇交易机制

将非遗手工艺的低碳属性（如竹编替代塑料制品）纳入碳交易体系，实现文化保护与生态治理的效益叠加。

非遗的现代性转化本质是一场“传统的未来实验”。唯有在技术创新中坚守文化根脉，在全球化浪潮中构建本土话语，方能实现“各美其美，美美与共”的文明愿景。

参考文献

- [1]王立华,陈思远,黄文彬.非物质文化遗产政府扶持型传承机制研究[J].文化遗产研究,2021,18(3):45-52.
- [2]文化和旅游部非物质文化遗产司.中国非物质文化遗产保护年度报告(2022)[R].北京:中国旅游出版社,2023.
- [3]国务院办公厅.国务院关于非物质文化遗产保护工作“十四五”规划的通知[Z].国发〔2021〕18号,2021-06-15.
- [4]上海市文化和旅游局.上海市非物质文化遗产保护条例[Z].2015.
- [5]中国非物质文化遗产保护中心.长三角非遗数字化保护白皮书[R].北京:文化艺术出版社,2023.
- [6]李明.后博物馆化时代非遗活态传承机制研究[J].文化遗产,2024(2):45-57.
- [7]黄永林.数字化背景下非物质文化遗产的保护与利用[J].文化遗产,2015,No.34(01):1-10+157.