

彩塑京劇臉譜傳承人趙楠大膽用色用材 將非遺老手藝融入日常生活與國際交流

「中式多巴胺」臉譜 為世界增添活力

京劇彩塑臉譜代表性傳承人趙楠。

非遺人·非遺年

這個農曆新年，京劇彩塑臉譜代表性傳承人趙楠奔波於各個廟會，「這不止是生意，非遺年帶給我們傳承人的是『非遺』新的生機」。對她而言，趁着春節與「非遺」熱度的契機，讓更多人了解京劇臉譜文化，讓大眾領略到老手藝中蘊含的全新魅力與獨特價值，才是她內心深處最大的心願。用她的話說，「一半謀生，一半謀愛」。

她巧妙地將近年來流行的「多巴胺」配色融入到作品中，使得這些彩塑京劇臉譜充滿了現代感。在她看來，非遺傳承必須探索能夠「自我造血」的新路徑；與此同時，更要守住傳統文化的內核，否則再好的創新都失去了意義。

●文：香港文匯報記者 李暢、蘇雨潤、凱雷 北京報道 圖：香港文匯報北京傳真

「將傳統打造為潮流，是我這些年始終不渝的追求。」在色彩運用上，趙楠大膽創新，她巧妙地將近年來流行的「多巴胺」配色融入到作品中，使得這些彩塑京劇臉譜充滿了現代感。「我把這一系列作品命名為『中式多巴胺』，就是希望它們能像多巴胺一樣，給人們帶來快樂和活力」，趙楠表示，這種色彩的運用，不僅讓作品更加時尚前衛，也與當下年輕人鍾愛的潮玩完美融合。

「我父親那一代製作的都是非常傳統的臉譜作品，大家在市面上見到的也大多都是這種風格，規規矩矩，設計上比較守舊。」趙楠深知，要想讓彩塑京劇臉譜在傳承中創新，走出一條與眾不同的路，就必須大膽嘗試，融入自己的獨特理念。「我希望我的作品，無論是臉譜還是頭盔，擺放在家裏不僅能彰顯京劇韻味，還能與現代家居環境相得益彰，讓人感覺到既傳統又時尚。」

結合時尚潮玩 充滿現代感

「將傳統打造為潮流，是我這些年始終不渝的追求。」在色彩運用上，趙楠大膽創新，她巧妙地將近年來流行的「多巴胺」配色融入到作品中，使得這些彩塑京劇臉譜充滿了現代感。「我把這一系列作品命名為『中式多巴胺』，就是希望它們能像多巴胺一樣，給人們帶來快樂和活力」，趙楠表示，這種色彩的運用，不僅讓作品更加時尚前衛，也與當下年輕人鍾愛的潮玩完美融合。

讓自己設計的非遺作品走向世界，這條路，傳承人趙楠實打實地走了至少五年。她不斷探索、嘗試，將京劇臉譜、服裝、配飾等元素融為一體，相繼推出了文創、家居等系列產品。去年，她的原創京劇主題瓷器作品「眉飛色舞」、「時來運轉」以及龍年雕塑作品「轟隆隆」等，更是跨出國門，在悉尼泡泡瑪特門店展出，向世界展示了中國非遺技藝和中華文化的獨特風韻。

與「00後」共創小龍 可愛又新穎

其中，「轟隆隆」這一卡通小龍形象，是趙楠與她的

「00後」學生為2024年農曆龍年攜手共創的吉祥物。小龍的形象參考了舞台上降龍羅漢手持的龍形象，面部設計中融入了傳統京劇臉譜中的舍利子、如意紋元素，寓意平安順意。色彩上則採用了故宮城牆上的朱紅色，象徵權貴吉慶。這一作品在國際上獲得了廣泛關注與好評，同時也在國內中國大飯店、北京中糧廣場等地展出，成為了趙楠非遺創新的一大亮點。

卡通臉譜元素小龍「轟隆隆」在北京中糧廣場等地展出。

「吉祥的寓意是很多藝術作品都具有的，但我這隻小龍的思想性是許多元素的堆砌感，就像京劇中的人物造型一樣。」趙楠說，這隻卡通小龍和中國傳統文化中的其他龍的形象不太一樣，學生們稱其為「無厘頭感」，既可愛又搞怪。作為北京電影學院的老師，趙楠向年輕的「00後」學生傳授這些傳統技藝，而年輕人也在不斷為她帶來靈感，促使她不斷學習進步，助力非遺走向世界。

澳洲現場繪臉譜 傳播中國文化

2024年6月，傳承人趙楠受邀參加了大洋洲最盛大的國際文化盛會——「活力悉尼」燈光音樂節。作為此次系列活動中唯一受邀參訪的非遺項目，趙楠身著中國傳統服飾，現場為澳洲觀眾繪製臉譜，並全文推介展示京劇臉譜的文化內涵和技藝特點。短短20分鐘，一張蘊含生動表情和深厚文化含義的臉譜就可以繪製完成，讓圍觀的外國市民遊客驚呼「神奇」。活動期間，一輛車身上噴繪了「京劇臉譜」等眾多中國文化元素的敞篷旅遊巴士，穿梭於悉尼市中心的著名文化地標之間，以非遺快閃形式傳播中國文化。

「一定要走出自己的藝術流派，不是完全沿襲，而是走出一條現代藝術道路，能融入到國際交流，更適合現代環境。」這是趙楠掛在嘴邊的話，也是對自己最大的期許。

趙楠身穿中國傳統服飾，現場為澳洲觀眾繪製臉譜。

臉譜融入日用品 承載美好祝福

蛇年新春，北京地壇廟會首次設置的「非遺年非遺展區」，彩塑京劇臉譜的展位一時成為遊客們的熱門打卡地。展位前人頭攢動，各式各樣的臉譜面具琳瑯滿目，引得眾多遊客駐足觀賞、選購。「今年，特別推出的黑神話悟空款臉譜面具更是成為了攤位上的明星產品，其獨特的造型和精美的工藝，讓不少遊客愛不釋手」，趙楠向香港文匯報記者介紹，創新的面具不僅傳承了傳統的京劇元素，還融入了現代的設計理念，每一件作品都很有特色。

「福星財神酒壺」滿含吉祥寓意

2025蛇年新品中還包括「福星財神酒壺」和「時遷臉譜主題」茶具等，將融匯傳統文化韻味與現代藝術創新的活力之作呈現給公眾。「酒壺紅彤彤又配着金的配色，極具視覺衝擊力，喜慶而熱烈，完美契合了人們對新年好運與福氣的期盼」，趙楠介紹，「福星財神酒壺」在設計過程中選擇這一形象，正是看中了它所蘊含的深厚文化底蘊和獨特色彩魅力。在中國文化中，「福祿吉祥」的觀念深入人心，福與祿緊密相連。於是，趙楠巧妙地將福星財神與葫蘆元素相融合，葫蘆的諧音「福祿」進一步強化了這一吉祥寓意，使得酒壺不僅是一件實用的器具，更成為了一件承載着美好祝福的文化藝術品。

趙楠團隊還推出了「時遷臉譜主題」

茶具，這是趙楠從臉譜製作中汲取靈感創作的臉譜文創茶杯，將傳統臉譜元素與現代茶杯設計巧妙結合，她介紹說，這個臉譜靈感來源於今年特別火的潮汕英歌舞中的時遷角色。時遷在英歌舞中不僅負責打探消息，還起着領頭的作用，其表演特色是舞動一條蛇。這條蛇不僅是表演的一種形式，更承載着深厚的文化內涵和歷史傳統。

「花中靈蛇」茶具豐富文化內涵

2025年乙巳蛇年，趙楠精心設計了「花中靈蛇」蛇年主題茶具和一對極具現代感的「小蛇」擺件。她興奮地介紹道：「『花中靈蛇』我們以寶相花為底襯，讓蛇在花叢中若隱若現。蛇的造型結合了愛心、莫比烏斯環和向上生長的嫩芽等元素，宛如花中生長的精靈。」寓意着美貌永恆、向上生長。今年，趙楠心中默默許下願望，要繼續帶着這些作品走出國門、走向世界！

「福星財神與葫蘆元素」巧妙結合。

話你知

2009年，「彩塑京劇臉譜工藝」被列入北京市非物質文化遺產名錄，這項藝術來自民間，以京劇舞台臉譜為源，結合了泥塑、彩繪等傳統工藝美術。走進彩塑京劇臉譜傳承人趙楠的工作室，進門迎面看到牆上依次掛着錢派、金派、郝派、侯派、袁派、張派為主的京劇臉譜流派。其中，錢派是清末民初著名的京劇淨角（武淨）演員錢金福創立的京劇淨行流派，當年錢派的勾臉以及臉譜藝術曾被評為「天下第一」。

彩塑京劇臉譜工藝

百年過去，由錢金福創立的錢派臉譜，經中國生理學家兼京劇史家劉曾復和趙楠的父親趙永岐兩代傳人，積澱豐厚，作為錢派臉譜第四代傳人的趙楠承載的是葆有京劇臉譜傳統與創新的兩重責任：「京劇是一個傳統文化的百寶箱，其中既有冷兵器時代的刀叉劍戟，又有平民百姓的日常服飾；既有古代宮廷的華美典儀，又有鄉野民間的方言習俗。我們應該在實踐中融合傳統韻味和現代審美，賦予這門藝術新的活力。」

堅守在寒冬大漠裏的石油人：讓「暖流」跑在寒流前

香港文匯報訊 「一條長龍八千里，日日夜夜不停息……」大年初四清晨9點30分，在新疆塔克拉玛干沙漠北緣的中國石油塔里木油田西氣東輸第一站，站長梁士佳和同事们照例開過晨會、唱完站歌後，便戴上安全帽，帶上檢測設備，在凜冽的寒風中，開啟了新一天的保供巡檢工作。

據新華社報道，西氣東輸第一站是西氣東輸管道一線最西端油氣集輸樞紐，承擔着塔里木油田八成以上的天然氣計量集輸任務，年輸氣能力400億立方米。堅守在此的石油工人，常年在氣候惡劣的自然環境中，確保從新疆到長三角沿線約5億居民的供氣安全。

從站控室到生產裝置區雖只有不到百米的距離，但撲面而來零下十幾攝氏度的寒風讓人感覺全身僵直、步履艱難，梁士佳和同事張雅慧似乎早已適應了這樣的環境，白色安全帽和紅色制服的身影在大大小小黃色天然氣管線間來回自如穿行。

「你聽，管道中的氣流轟隆作響；你摸，管道還有30多攝氏度的溫度。我們巡檢時，只要凍得

難受，就用手和臉貼一貼管道，暖和一下繼續前進。」梁士佳笑着告訴記者這個小「秘密」。

春節用氣高峰 越要認真精細

用無人機視角從空中俯瞰，站內各類管道、設備有序排布，彷彿一塊塊集成電路板鋪在地上。梁士佳說，全站共有大大小小的輸氣管線5,000多米，他們必須用眼睛和檢測儀掃過一個個儀錶、一段段管道，不能有任何疏漏。

近1個半小時的巡檢結束時，他們的臉頰通紅，眉毛和額前發梢也掛滿了霜花。回到值班室內，來不及多暖和一會，梁士佳便又目不轉睛地盯着電腦屏幕上的一個個運行和安全數據。

「1、2、3，就在我數數的三秒鐘內，管道流過的天然氣量就夠5,000個家庭用一天。春節期間是居民用氣高峰期，我們要隨時根據上級用氣指令及時做好調控參數。越是節日期間越要認真，越要精細。」梁士佳說。

今年26歲的張雅慧來到西氣東輸第一站工作已有3年多，她的家在距離西氣東輸第一站約200公

里的庫爾勒，庫爾勒的民生和工業用氣就來自這裏。「雖然自己不能跟家人一起過年，但家人冬季採暖、做飯用的天然氣，都有我出的一分力。」每當想到這裏，張雅慧心裏就會湧出一股暖流。

人機聯合巡檢 夜間無人值守

分析計量數據、更新設備信息、做好站場運行……張雅慧的工作任務較多。隨着場站數智化轉型加快，2023年西氣東輸第一站正式啟用智能巡檢機器人，建立了人機聯合巡檢新模式，站內人工巡檢頻次也由每天6次降低到每天1次。

「通過投用智能巡檢機器人等，現在我們已經實現了夜間無人值守。」張雅慧告訴記者，但是為了能最大限度排查各類未知隱患，人工巡檢必不可少。由於站內不能離人，今年春節張雅慧和6名同事繼續在一線堅守崗位。

正是在他們日夜「呵護」下，從投產開始，西氣東輸首站平穩運行至今，已安全平穩供氣7,400多天，「無一時短供，無一日斷供」。安全平穩

地把超3,670億立方米天然氣送到了祖國最需要的地方。

離開西氣東輸第一站的路上，寒風依舊呼嘯。茫茫沙海中，一座座井架、一個個場站還有很多梁士佳、張雅慧這樣堅守崗位的石油人，正將地下深處的天然氣輸送到華夏大地，讓汨汨「暖流」跑贏寒流，穿越萬里河山溫暖千家萬戶。

1月16日，工作人員在塔里木油田西氣東輸第一站巡檢。