

文化产业视野下非物质文化遗产保护与发展路径研究

——以“汴京灯笼张”为例

王立峰

(开封大学 河南省开封市 475000)

摘要: 从非物质文化遗产“汴京灯笼张”的传承发展模式出发,探讨和完善非物质文化遗产保护与传承发展途径,探索可供借鉴的非物质文化遗产保护新形式,力求营造适合现代社会发展的非物质文化遗产发展新模式,对我国非遗保护及民间艺术传承提供具有实质意义的借鉴和参考。

关键词: 非物质文化遗产;保护;路径;汴京灯笼张

引言

灯笼,最早出现于汉朝时期,早期多用于照明和休闲娱乐,还有装饰礼仪等功能。后来经过不断的改进,如今它已超出本身所具有的使用和实用功能,成为一种文化特色,是我国传统民间文化的载体和表现形式。

开封及周边地区的灯笼制作技艺历史悠久,北宋年间,开封举办的元宵灯会就已声震天下。据史料记载,宋太祖赵匡胤于太祖乾德五年的上元节登上宣德门城楼,“诏令开封府更放十七、十八两夜灯,后遂为例。”由此可见当时灯会的繁华盛景。北宋的制灯业得以迅猛发展,在制灯材料、工艺技术和题材内容等方面有了纵深的进步,制灯技艺和制灯作坊也声名远播。“汴京灯笼张”便是这些作坊中最有名的制灯大家。

1. “汴京灯笼张”的发展背景

“汴京灯笼张”从清朝开始就居住于开封,到现在已经传承了七代。“敬文斋”就是张氏家族创立的制灯作坊,其创始人张泰全先生,他将自己的书画和装裱专长与制灯手工艺进行融合和创新,创作出崭新的彩灯风格样式,成为清朝有名的制灯大家。第二代传人张艺广先生,他创作的“鲤鱼跃龙门”是晚清时期彩灯艺术的杰出代表。第三代传人张精业先生则擅长从普通生活中就地取材,他的作品生动活泼,亲切喜人。第四代传人张弘先生把宣纸和竹篾作为彩灯制作的主要材料,光绪二十七年,其与家人及工匠奉命为慈禧行宫制作彩灯,得到慈禧太后的极力赞赏,被誉为“汴京灯笼张”。第五代传人张嘉义先生把彩灯和民间玩具巧妙结合,有力地推动了彩灯手工艺在民间的广泛普及。第六代传人张金汉先生,他开创性地运用声、光、电等新型科技制作彩灯。这些传人和工匠不仅在制灯技术、题材内容上对彩灯进行了系统的归纳和保护,还在传统彩灯修复传承和创新上,取得了可喜的成绩。

2. “汴京灯笼张”的内容及价值

“汴京灯笼张”扎根蕴化于中原地区,在题材内容,制作工艺,材料选用及风格造型上,具有鲜明的地域特色。

2.1 题材内容吉祥美好

在题材内容的选择上,灵兽和吉祥喜庆的植物花卉,寓意美好的文字和图案是“汴京灯笼张”选用最多的,希望借此传达美好的愿景,驱邪避祸。除此之外,还有一些宗教题材的彩灯,比如“千手千眼观音灯”,反映了普通百姓渴望神灵保佑的心理。

2.2 制作工艺精美绝伦

战国时期的《考工记》提出:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”。“汴京灯笼张”始终秉持这一制作理念,将着色绘图、轧制、合裱造型等多种形式进行结合。其中,“汴京灯笼张”的着色绘图,技术比较特殊的是浸染和木版印版。木版不仅有单色版还有套色版,浸染工艺则是通过特殊定制的工具在一张纸上同时染出各种不同的颜色,这样就会达到颜色整体鲜艳又柔和,过渡自然不生硬。

2.3 独树一帜的风格

在整体的造型呈现上,“汴京灯笼张”的花样多变繁复,造型特殊新奇。色彩的整体表现上,“汴京灯笼张”用色颇为开放,大多以大红,翠绿和中黄等民间喜庆用色为主打色,再佐以深蓝、深紫、金银等颜色进行中间过渡和调和,装饰效果夺目鲜艳。在选用图案和纹饰上,多用牡丹、竹、蝙蝠、喜鹊等寓意吉祥的纹样,具有极强的装饰效果和吉祥象征。

2.4 历史文化价值

“汴京灯笼张”的作品朴素典雅,又热烈奔放,呈现了民间艺术作品和手工技艺的形式美,作为中原地区彩灯艺术的突出代表,它长时间地扎根于中国传统文化,是民间生活和民俗文化的重要载体和特殊表现形式,深刻体现了中原地区普罗大众的审美情趣和特有个性,是民族文化与地域特色的综合展示体,具有极高的文化价值。

3. 发展现状与不足

3.1 品牌建设欠缺

“汴京灯笼张”目前还是把产品定位在工艺欣赏品的层次,面对不断变化着的商品市场和新时期消费者产生的各种新需求,在如何打造品牌和扩大影响力等方面还有所欠缺。立足于传播传统文化和地域特色的产品,在工艺技术上不能突破原有制式,融入新科技和新理念,开发新类别的产品,缺乏创新意识。

3.2 经济效益不明显

“汴京灯笼张”在其营销模式方面存在单一性,过多的依赖于订单产出,产品具有时效性,经济收入随着节假日有着明显的起伏,不能实现经济和文化的互利互惠,达到双赢的良性循环。

3.3 专业人才的匮乏

“汴京灯笼张”的人才培养,是师傅带徒弟这种传统模式,核心工艺技术更是传人制,但这种人才的培养传承方式,对行业的良性发展有着极为明显的消极影响。彩灯手工制造业人才的培养和维持仅仅依靠固有既定模式,难以实现行业人才的良性补充和随后所带来的技术等各方面的创新。

3.4 非遗保护存在的空白地带

在经济上提供资金资助非遗传承人开展收徒,传艺和技艺交流等有益于行业发展的活动,提供必要的场所保障活动能够顺利开展,这些都为“汴京灯笼张”的稳定发展提供了物质保障,但是也应看到其局限性,大范围的资金政策支持,具体到某类行业的后续发展,并没有针对性地指导和扶持,对行业后续人才如何培养及维护,如何使产品适应新市场没有给出明确的指导性建议。当然,这是非遗保护项目的特殊性所造成的,传统手工艺的授艺有着特殊性,但是也造成其发展的局限性。

3.5 博物馆建设不足之处

“汴京灯笼张”民间博物馆的建立和运营对其本身的发展起着良好的推动作用,但在其运营管理上也存在着诸多问题:首先是博

馆藏品的相对局限性,“汴京灯笼张”民间艺术博物馆的藏品只是单一展示灯笼张的整体发展脉络和工艺特点,至于其他地区,其他种类的彩灯则很少做出深入介绍,文献资料和实物更是缺乏;其次,“汴京灯笼张”突出对实物展品的保存和展示,展览形式较为单一,现代虚拟技术和视听技术手段的介入甚少,传播效果必会大打折扣。

4. 品牌建设改进措施

4.1 提升产业文化内涵,拓宽影响力

“汴绣灯笼张”有其独特的文化底蕴,在新时期,融入新元素,开拓设计新思维,在弘扬传统文化的同时,针对不同的受众,打造风格多样,类型齐全的彩灯制品是其发展的新思路。

近些年来,开封的旅游行业飞速发展,“汴京灯笼张”完全可以借助机遇,通过互联网、广告、微博及微信公众号等多种宣传渠道,扩大宣传效应。在传统节假日,通过融入设定的情景,消费者参与和互动等多种方式,使人们更加深入地去体会和感受,提升影响力。

4.2 提升品牌文化附加值

“汴京灯笼张”体现出的是一种价值观,是人们对传统文化的坚守和向往,因此,在制作过程中,注入文化色彩和文化精神,打造其特有的艺术风格,才能推动彩灯制造业的发展;另一方面,创新是艺术的价值体现,在商业化日益凸显的环境下,“汴京灯笼张”在内容题材上和形式创新上,应有所改变,满足不同的消费需求。

4.3 打造专业人才培养和技艺传承相结合

“汴京灯笼张”在人才培养和技艺传承上还保持着传统的“师徒模式”,在某种程度上造成了行业人才和从业人员的紧缺。如今,职业教育迅速发展,艺术人才培养体系逐步得到完善,工艺技术和文化素质并行发展的新型艺术类人才是行业发展的重要力量,所以,行业内部要从根本上转变在人才培养和维护上的僵硬思维定式,与高校进行专业合作,推行校企合作培养模式,引进具有厚实基础的专业人才,逐步建立起规范化的现代经营模式。除此之外,还要大力鼓励高校专家团队和科研力量开发相关项目和课题,进行资料整理收集和专题探讨,为“汴京灯笼张”的发展提出建议和良方。

4.4 政府政策支持

“汴京灯笼张”是传统艺术的产品,政府扶持产业有其必要性。首先政府政策应引导市场的规范化,营造良好的经营和招商引资环境,激发行业活力;其次在政策和资金上要给予支持,吸引专业人才加入到行业中来,为“汴京灯笼张”创建出合理的人才梯队;三是政府相关部门要切实行使职能,整顿市场秩序,为彩灯制造业扫清发展障碍;最后是要激励创作者,构建合理公平的机制,提高他们的创作热情,调动他们的创作积极性,最终在市场竞争中有所体现。

综合以上,从客观条件分析了“汴京灯笼张”的不足,并给予合理建议。但是,仅仅这些,不能达到非遗“发展”之外的“保护”。传统手工艺不仅要发展,还要切实做到保护,如何进行保护,仅有的保护措施是否足够支撑其发展是迫切需要解决的现实问题。

5 非遗数字化保护

5.1 非遗数字化保护与发展

非物质文化遗产的保护主要采取资料文献整理保存,辅以影像收录手工艺人的制作过程,在数字媒体时代,这种保护方式已远远不能达到非物质文化遗产保护的需要。

非物质文化遗产的数字化处理与保护,就是运用数字化媒体采集、储存、处理、展示等技术,将非物质文化遗产转换、再现、复原成可供大众共同分享、可以再生的数字形态,并以崭新的角度解释、以新的方法保存、以新的需要利用的一种保护手段。

5.2 数字化资料的采集

在数字化采集过程中,通过走访制灯作坊,观摩制灯的过程,与传承人和手工艺人进行深入谈话,记录其创作过程中的想法和情感等一系列工作,制定数字化采集内容的收录重点,构建适合数字化保护的完整信息,借助图片、文字、采访和录像等能够长时间保存的数字化信息技术,对其制作工艺、制作流程和技术体现进行全方位的记录、收集、分类和编目,建立系统的“汴京灯笼张”艺术

档案资料库。

5.3 数字化资料的归档与存储

在全面收集和整理文字和图片,视频和音频的前提下,进行数字平台的资源整合,建立数据信息资料库,然后要科学分析和提取数据,对收集到的数据进行标准化分析,对“汴京灯笼张”的种类,工艺,灯具的造型、图案和用色等进行分类处理,为研究者提供详实可靠的数字化资料。接着生成数字化的图像,通过三维扫描技术和二维图像仿真数据提取对原始素材进行优化、压缩和存储等数字化的技术处理,最终达到全息技术存取。这样人们可以通过数字平台对“汴京灯笼张”制灯艺术进行查询、赏析和创作参考。

5.4 VR与AR技术介入

VR和AR技术能够带给人们独特的感官刺激和体验,能够将音频和视频,还有影像动画等进行融合后,将具有地域特色的文化场景和民间美术等进行数字化全方位展示,在不改变真实感受的前提下,通过增强现实技术的辅助让人们进行观看、聆听甚至触摸等感受,并为之互动和交流,体验非物质文化遗产的魅力,这也是“汴京灯笼张”在新科技和新技术的介入影响下,保护和发展的新形式。

5.5 互联网+

“汴京灯笼张”艺术数据库可以通过“互联网+”进行拓展,还可以深入到生产、销售和运营等多方面,通过线上和线下两部分进行:线上主要通过微信、微博和网络平台等新兴媒介进行产品展示,开展网络视频讲授,得到更多群体,尤其是年轻群体的关注;线下开展教学和体验,开展制作工艺的实践活动,让互联网制作艺术进行深度融合,改变既有的固定发展模式,创造出新的方式方法。

5.6 多媒体技术展示

“汴京灯笼张”民间博物馆还延续着传统的展览方式,主要以实物展示为主,其应跳出固有思维,采用现代虚拟技术和视听技术,通过照片视频、影像资料等多媒体技术载体来记录和呈现彩灯制作艺术所体现的习俗和工艺,以及整体呈现的文化观念等等,从而丰富展示的内容形式,提升人们对彩灯制作艺术的兴趣。

5.7 体验区的设置

“汴京灯笼张”艺术博物馆应设置专门的观众互动体验区域,积极提供彩灯制作基本的工具和材料,讲授制作方法,安排手工艺人进行现场辅助,让参观者真正参与到彩灯制作过程中去,感受其中的乐趣。同时,还可以开发贴近生活,针对不同人群需要,易于携带的彩灯制品及相关文创产品进行销售,这样既增加了博物馆的收入,还可以扩大“汴京灯笼张”的品牌影响力。

结语

非物质文化遗产的传承、保护和发展是循序渐进,逐步完成的一项工作。在新的社会背景下需要进行深入探索和研究。从“汴京灯笼张”的传承发展模式出发,深入分析、尝试实施等多种方式,找出其存在的不足,将实体物质保护和工艺技术的传承与数字化媒体进行结合,从而把非物质文化遗产从传统的、单一化的保护传承方法上进一步改进,置其于社会整体开放的广阔环境下,立足信息化时代发展背景,制定并实施相关政策、合理引进专业管理模式、重视行业传承人才的培养和延续、利用数字化媒体技术手段,完善非物质文化遗产保护与传承的途径,从而提升社会影响力与民众的接受认可度,探索非物质文化遗产保护新形式,尽力消除社会上对非物质文化遗产保护的既有印象和偏见,力求营造适合现代社会发展的非物质文化遗产传承保护模式,对我国非物质文化遗产保护及民间艺术的传承发展提供具有实质意义的借鉴和参考。

参考文献:

[1] (宋)孟元老撰.东京梦华录[M].郑州:中州古籍出版社,2010.

[2] 左汉中.中国民间美术造型[M].长沙:湖南美术出版社,1992:83

作者简介:王立峰(1986.1—),女,汉族,河南开封人,开封大学,讲师,硕士学位,专业:艺术设计,研究方向:设计艺术学。