

推

动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展

——文化“两创”看济宁

古老的济宁面塑，今天如何包装与传达

北方工业大学 赵雪菲

作为人类文化多样性的重要组成部分,非物质文化遗产的保护与传承正面临着日益严峻的挑战。济宁面塑作为中国传统的面塑艺术代表之一,不仅承载着丰富的民间文化内涵,还体现了古老艺术技艺在当代的生命力和创新潜力。

本文介绍了济宁面塑的历史渊源和艺术特色,强调了其作为非物质文化遗产的重要性和独特性。随后分析了现代社会背景下,面塑艺术特别是在运输、存放和展示过程中易受损坏的问题。针对这些挑战,我们创新包装设计策略,包括材料选择、结构设计正当其时。

——主编在线

济宁面塑的历史与艺术特色

济宁面塑的起源和发展历史。济宁市位于山东省的南部,是一座历史悠久、文化灿烂的城市。在这片土地上,人们传承着许多丰富多彩的民俗文化。济宁面塑作为中国传统工艺之一,源远流长,具有深厚的历史积淀和独特的文化价值。其起源可以追溯到唐代,距今已有千余年的历史。

济宁作为面塑的重要发源地之一,其面塑艺术形成和发展与地方文化、民俗风情密切相关。古时济宁面塑已达到鼎盛时期,除了因为运河衙门祭祀外,还有孔府的进贡。

孔府档案记载:清光绪二十年,为慈禧太后六十寿诞时进贡的面食菜单中,主食占12品,其中饽饽4品,分别为:寿字油糕、寿字木樨糕、百寿桃、如意卷,代表了济宁面塑的国宴级水准。

孔府的面塑以其细致、精美著称,运河衙门的面塑以古朴、概括、粗犷、豪放见长,这成就了济宁面塑的内涵与外延,既有东方文化祥地厚重的蕴藉,又融合了长江流域面塑的细致与精美。

面塑艺术的技术特色和表现形式。面塑,作为一种传统的民间艺术形式,历经多个时代的演变和发展,凝聚了丰富的文化内涵和艺术技巧。从古至今,面塑不仅在形式上有所变化,所承载的意义和应用,也随着社会的变迁而有所不同。

面塑艺术也往往与民俗活动联系在一起,节庆风俗、红白喜事等都曾用面塑作为礼品或贡品。2008年,面塑入选了第二批中国非物质文化遗产目录。

面塑的基本材料主要是由面粉、糯米粉等淀粉类物质,通过与水的混合形成面团。不同地区的面塑艺人,可能会根据传统习惯和经验,添加少许食盐、色素等,以调节面团的黏性和颜色。面塑材料的选择,直接影响到作品的质地和色彩的表现力,制作过程主要依赖手工捏塑

和雕刻技巧。

面塑艺人经过长期的实践积累,掌握了丰富的手艺和技术,能够凭借双手和简单的工具如竹签、小刀等,将面团捏塑成各种形态生动的人物、动物或物品。塑型技巧不仅考验艺人对形体比例和线条的把握,还需要精准的手法和耐心的雕刻。

在济宁,《水浒传》中的108将就是面塑师特别钟爱的创作题材,还有鲁南风俗系列,如神话、戏剧、动漫经典人物形象。其中包含了绘画、雕塑、刻印、装饰等诸多因素,都是研究民俗、雕塑、美学不可或缺的实物资料。

面塑艺术的魅力之一,就在于它的多样性和富有创意的表现形式。面塑师傅们常常会创作出具有当地特色的民间人物形象,如饰有传统服饰的农民、手持农具的劳动者等,以及一些寓意着丰收和吉祥的各种形式的面塑作品,如五谷丰登、鲤鱼跃龙门,以及民俗、故事,传说中的人物、动物、器具形象等,这些作品不仅展示了当地的生活场景,也传递着人们对美好生活的向往和祝福,都具有强烈的地域文化特质。

面塑包装设计面临的挑战

运输过程中的物理损害。在当今互联网发达的时代,网购也是购买商品的主流方式之一。面塑作为一种精细的艺术形式,在保护与传承方面,运输商品的过程也面临着严重的物理损害风险。

这些损害,不仅影响作品的美观和完整性,还导致艺术品的永久性破坏,对艺术家和收藏家或购买者都是巨大的损失。首先,面塑通常

由淀粉类材料制成,如面粉和糯米粉,在经过加工后,这些材料会呈现干燥、坚硬的形态。

尽管表面可能涂有保护层,硬度有所增加,但整体仍然非常脆弱。特别是薄弱部位,比如细节部分或突出部位更易受损。有许多面塑作品具有复杂的结构和精细的雕刻,这些细节是作品的灵魂,但也是最容易受到损坏的部位。

在运输的颠簸下,如果包装内部留有太多的余量,那显然对于面塑的保护大打折扣。运输过程中的震动和突发冲击,是最常见的损害原因之一。即使在包装良好的情况下,持续的震动或剧烈的冲击,也足以导致面塑作品细小部件断裂或者整体破损。在运输过程中,面塑作品可能会被其他物体堆叠挤压,这种压力会导致整体形状的变形或者局部的破损。

通过合理的包装设计,可以有效降低面塑作品在运输过程中受到的物理损害风险,保证其艺术价值和长久保存的可能性。

环境因素对面塑的影响。面塑材料对温度和湿度的敏感性也是较强的,高温可能导致面塑材料软化变形,而低温则可能使其变得脆弱易碎。湿度过高则可能导致面塑表面潮湿或发霉,而干燥的环境可能导致材料龟裂或失去柔韧性。

除此之外,UV光线也会加速面塑材料的老化和褪色,尤其是对于染色面塑作品更为显著。因此,在展览或者存储面塑作品时,需要选择避光性好的环境,或使用UV过滤材料来保护作品。

面塑传统包装设计存在的短板。面塑作为一种传统的非遗手工艺品,其包装设计通常采用简单、经济的民间传统方式,但随着时代的变迁和市场需求的提升,传统包装设计面临着一些问题和挑战。

例如保护性不足,传统面塑包装往往只是简单地用纸张或布料包裹,或者放置在简易的盒子里。这种包装方式,难以保证面塑作品免受外部冲击或挤压,容易导致作品在运输或存储中被损坏。

其次,视觉效果不佳。面塑作品是艺术家制作的精美艺术品,其包装设计应当能够展现其独特的美感和艺术价值。然而,传统包装往往缺乏视觉吸引力,无法有效展示作品的精美和独特性,使得包装和面塑作品仿佛两个世界,非常的搭配,从而影响了消费者的第一印象和购买欲望。

最后,其实就是信息传递不足。包装设计不仅是对产品的保护,还应当承载着品牌、特点等重要信息。传统的面塑包装并没有很好地将非遗面塑的思想和视觉效果传递出来,这对于非遗面塑的传承是非常不利的。

济宁面塑包装设计如何创新

材料选择与性能分析。面塑作为一种传统的手工艺品,其包装材料的选择是至关重要的,不仅涉及保护作品的需求,还需兼顾美观、环保等等因素。在运输的过程中,首先要保证面塑作品不被挤压。

因此,包装材料首要考虑的是其保护性能。合适的包装材料必须有效防止物品在运输和存储过程中受到损坏,例如使用厚实的泡沫材料、定制的纸盒或特制的保护罩等。

现代消费者对环保材料和可持续包装的需求日益增加。因此,面塑包装材料的选择应考虑环保性。要选择可回收材料、生物降解材料或经过环保认证的材料,以减少对环境的负面影响,同时提升品牌形象。

结构与固定技术。因为面塑作品的形状和尺寸各异,所以在包装结构的设计上,应根据个体作品的特点进行定制。一般来说,需要考虑到面塑作品的高度、宽度等等,确保包装完全覆盖并稳固地保护作品,避免在运输或展示中发生移动或损坏。

其次,包装结构的主要功能之一是提供充分的保护,防止面塑作品受到外部冲击或挤压而损坏。因此,结构设计应考虑到材料的缓冲性能和抗压能力,例如选择一些合适厚度的泡沫材料,或特制的填充物来保护面塑作品。常

见的填充物,包括泡沫颗粒、泡沫板、泡沫套或定制的软垫等等。除此之外,定制内衬可以根据面塑作品的形状和尺寸精确裁剪,提供个性化的支撑和保护。

内衬通常使用硬质纸板、泡沫板或塑料片等材料,通过精确的设计与切割,确保作品安全固定在包装内部。不仅如此,良好的包装设计,还可以在展示时轻松取出并放置,提升用户体验和展示效果。

济宁面塑作为中国传统的非物质文化遗产,具有深厚的历史文化底蕴和独特的艺术魅力,其包装设计不仅仅是对作品本身的保护,更是对非遗艺术传承的重要一环。

我们今天对济宁面塑包装设计的分析与探讨,就是要通过优化包装结构和固定技术,有效促进非遗艺术的保护与传承。

包装设计不仅仅是单纯的技术问题,更是对非遗艺术价值和传承意义的体现。通过精心设计的包装,不仅可以提升面塑作品的观赏价值和市场竞争力,还可以激发公众对非遗文化的兴趣和保护意识。

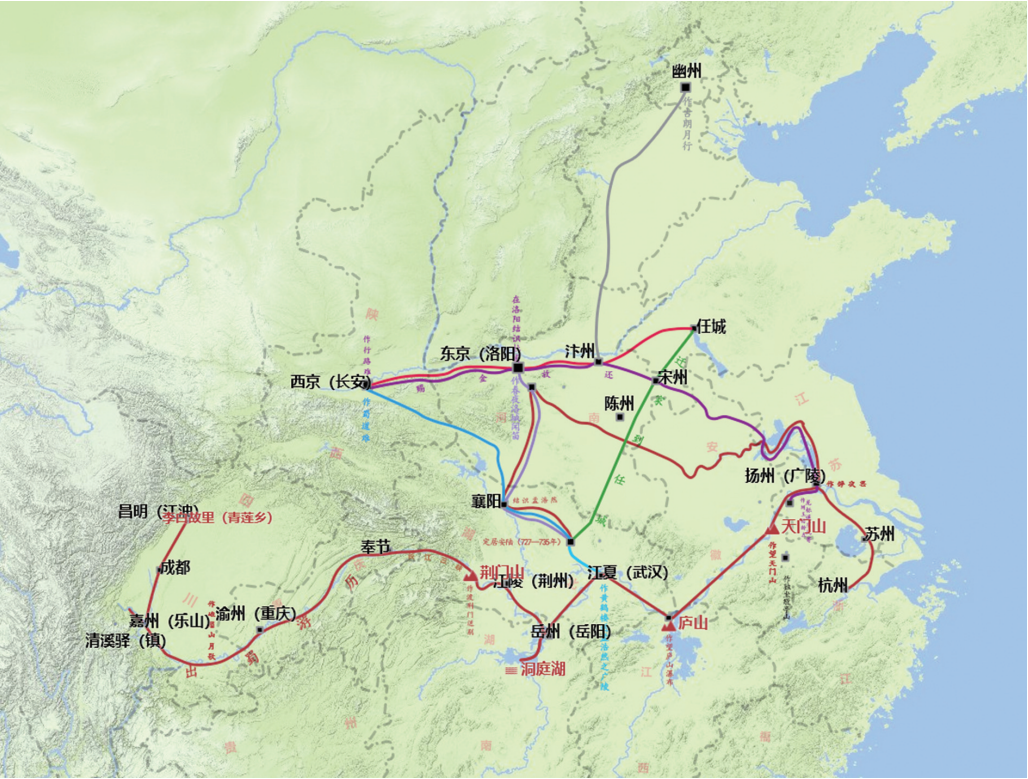
良好的包装设计不仅保护了面塑作品本身,也为其在市场推广和传播提供了有力的支持。

我国疆域辽阔,各地都有灿如繁花的技术遗产,怎样让这些遗产活过来,回到我们的身边,是我们在新技术轰击和旧技术存留的摇摆中,需要永恒思索的话题。

图为人物面塑 ■资料图片

唐诗中的儒学火花:当李白读到了孔子

王慧明

孔子创立的儒家学说,对人们精神的影响是不言而喻的。即使像李白这样有着天真的性格、澎湃的激情与盖世的才华的诗人,其作品中也闪现出了激烈的火花。

—

开元二十四年(公元736年),36岁的李白带着妻子许氏和女儿李平阳,从湖北省的安陆县来到任城(今济宁)。

他在《庐山谣寄卢侍御虚舟》一诗中写到:“我本楚狂人,凤歌笑孔丘。手持绿玉杖,朝别黄鹤楼。五岳寻仙不辞远,一生好入名山游。”我本像那个叫接舆的楚狂人,高声唱着凤歌去嘲笑孔丘。

这首诗中用了一个典故,据《论语·微子》记载,孔子和弟子路过一处渡口时,遇到了一个名叫接舆的人,这个人行径乖张,人们称他为“楚

狂人”。接舆大摇大摆地从孔子面前走过,边走边唱:“凤兮凤兮!何德之衰!往者不可谏,来者犹可追。已而,已而!今之从政者殆而!”凤鸟啊,凤鸟啊,你的德行为什么衰退了呢?过去的事情已经不能挽回了,未来的事情还来得及呀。算了吧,算了吧,如今那些从政的人都危险啊!孔子很想叫住他,跟他聊上几句,但接舆没有停下,头也不回就走掉了。

李白把自己与接舆相比,表达了政治失意的感伤和寄情山水的愿望。但他的这一诗句,单从字面上看,也很容易理解为对孔子的讽刺。实际上,对李白这种狂放不羁的性格,在言行举止都讲究礼法的济宁人看来,他就是个另类。李白自己也感觉到了这点,他在《五月东鲁行答汶上翁》一诗中说:“顾余不及仕,学剑来山东。举鞭访前迹,获笑汶上翁。”只因为我不能走上仕途,为学剑来到山东。举起马鞭向人打听路,却不料受到汶上老翁的嘲讽。

李白为此写了《嘲鲁儒》:“君非叔孙通,与我本殊伦。时事且未达,归耕汶水滨。”你们也不像汉代的叔孙通那样懂得变通,和我根本就不是一路人,也跟不上时代,还是回到汶水边去种地吧。李白与当地的士人,就这样你来我往地嘲笑着,一时半时也很难融入。

后来,李白通过酒友元丹丘认识了道士司马承祯,司马有个徒弟李持颖,而李正是唐玄宗之妹玉真公主。后经玉真公主推荐,天宝元年(公元742年)李白应诏进入长安,任翰林供奉。

李白的这种脾气性格,在朝廷上也得罪了不少权贵。天宝三年(公元744年),被唐玄宗“赐金放还”后,他把家从任城搬到了兖州。

此时的李白,尽管那万丈的雄心从未倦怠,也须饮尽那份孤独。他开始反省自己,从儒学经典里寻找心灵的寄托。《古风·大雅久不作》一诗写到:“我志在删述,垂辉映千春。希圣如有立,绝笔于获麟。”情感态度与刚来任城时,已有了明显改变。

孔子继承了前代的礼乐文化,删定六经,重在阐释,述而不作。他在作史书《春秋》的时候,听说有一只麒麟被捕获,而麒麟是瑞兽,一般只现身太平盛世。孔子感到悲哀,认为眼下的乱世怎么会出现麒麟呢,又怎么能被捕获呢?他的心情沉痛,甚至绝望,于是停笔不写了。

从李白的这句诗里,可以看到他的一种信念,就是要写出惊世骇俗的传世之作,像孔子那样,写到“获麟”时才放下手中的笔。他又恢复了“天生我才必有用”的自信,又燃起了“济苍生”“安社稷”的抱负。一个“仰天大笑出门去”的李白,在儒学的熏陶下,又复活了。

李白在济宁生活了23年,在济宁写了86篇诗文,其中有20多处提到了孔子,表达自己的敬慕之情。

《崇明寺佛顶尊胜陀罗尼幢颂并序》写道:“共工不触山,娲皇不补天,其鸿波汨汨流;伯禹不治水,万人其鱼乎?礼乐大坏,仲尼不作,王道其昏乎?”把孔子的功绩与“女媧补天”“大禹治水”相提并论。可见,他对孔子是尊敬的。

唐肃宗上元二年(公元761年),李白写下了他最后的《临终歌》:“仲尼亡兮谁为出涕?”感叹自己像大鹏坠地一样就要陨落了,谁来为他落泪?他觉得只有孔子才是他的知己,感叹现实中没有孔子那样的人来理解他。可见,孔子和儒学对他的影响是深刻的。

二

孔子和儒学智慧,还表现在他及其学说中的好学和深思熟虑,对后人的影响也是深远的。

李白也是好学之人。不必说那“铁杵磨成针”的少年故事,不必说那寒窗苦读的几多付出,也不必说他“五岁诵六甲,十岁观百家”的过人天赋,单是那些光照千古的诗文,就足以说明他是一个好学之人。

写一首是好诗,再写一首还是好诗,这诗好得没有由来。关于这一点,李白在《书怀赠南陵常赞府》一诗中说:“君看我才能,何似鲁仲尼。”认为自己像孔子一样有才能。

李白在写诗上是下了一番功夫的,那些浑然天成的诗句,是反复打磨才写出来的。“常横经籍书,制作不倦,迄于今三十春矣。”枕边常有书籍,不知疲倦地写作,至今已有30多年。他仿效阮籍的《咏怀诗》,写的《古风五十九首》其三十九,原先的草稿首句是“杀气落乔木”,尾句是“曲终涕泗漉”,后来斟酌,分别改成了“登高望四海”“剑歌行路难”,思想情感的表达更为集中。

在《古风五十九首》其二十七中,初稿中写美女高节,定稿中改成了美人岁暮。李白对自己作品的要求之严,修改的幅度之大、数量之广,是许多人所不知的。

孔子说,学习时要思考。李白狂放不羁,却时常反思。他一生漂泊豪饮,感觉愧对妻子:“三百六十日,日日醉如泥。虽为李白妇,何异太常妻。”这里的“太常妻”,用的是一个典故,指周泽不近人情,经常难为自己的妻子,而且夫妻

也不同居。

“安史之乱”期间,唐玄宗第十六子永王李璣,派人登门劝说李白任职。李白当时的妻子宗氏,更能看懂若投奔李璣,完全是一场有去无回的政治赌博。她拉住李白的衣服,问他何时才能回来。

可惜这动人的一幕,并没有阻止李白的错误选择:“出门妻子强牵衣,问我西行几日归。归时倘佩黄金印,莫学苏秦不下机。”

李白最终也没带回“黄金印”,相见时已是带罪流放夜郎。对此,他是有所反思、深感惭愧的:“惭君湍波苦,千里远从之。”

三

孔子及其儒学对士人的影响,还表现在“有教无类”,提出无论出身贵贱、禀赋高下,都应该获得受教育的平等机会。

李白受孔子教育思想的影响,也是很大的。公元724年,24岁的他怀抱理想,出蜀远游,踏上了知行合一、学以致用之路,希望能够“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。”

按照当今的地理区划,他一生共游历过18个省、自治区、直辖市,到过206个市县,登过80多座山,游览过60多条江河川溪、20多个湖潭,一生的大部分时间都在路上。

在《代寿山答孟少府移文书》一文中,李白表达了“学而优则仕”的理念,立志“申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一。”要叙述称霸天下之术,谋求成就帝王之术,发挥自己的能力,愿意成为宰相之类的顾命大臣,使得天下安定,国家统一。

尽管他的政治热情大于政治才能,尽管没有当上宰相,但也于公元742年,担任唐玄宗时代的职翰林供奉,算是“了却君王天下事,赢得生前身后名”了。

李白在孔孟之乡的23年,对孔子及儒家学说的接受是全面的,作为一个缩影,在历史的时空中,依然闪烁着他的光芒。

孔子及儒学对士人的影响和启示,还远不止这些。其中的仁礼天下、安贫乐道、为政以德、义利兼顾、大同社会等思想,蕴含着中华民族传统的价值观,是非观、荣辱观,启示着士人,影响着士人,指引着士人前行。

图为新旧地名对比 ■资料图片