

鲁韵非遗

承载儿时回忆
弘扬特色文化穿越时光守护童心的
山东非遗玩具

提起童年,您会想起什么?

是午睡时母亲轻声哼唱的摇篮曲,还是夏日里沁人心脾的冰镇西瓜,又或是傍晚放学后小伙伴们相互追逐打闹的快乐时光……当然,还有很多人童年“记忆拼图”里不可或缺的玩具。

鲁班锁、翻花、泥叫虎……

这些各具特色、妙趣横生的非遗玩具,承载着许多山东人儿时的美好回忆,每每想起,就像展开了一幅彩色的童年画卷,令人留恋和沉醉。“六一国际儿童节”即将到来之际,让我们跟随这些传承了千百年、守护着童心的非遗玩具,穿越时光,回到童年。

□

本版策划 曾英 蔡振华 张好

- ① 鲁班锁
- ② 泥娃娃
- ③ 济南老玩具“猴子爬杆”
- ④ 郯城木旋玩具
- ⑤ 泥叫虎
- ⑥ 翻花

鲁班锁

在山东,有一种陪伴了很多童年时代的玩具——鲁班锁。鲁班锁的设计理念来源于《易经》中的阴阳学说,蕴藏着我国劳动人民的深厚情感,其独特的艺术形式也承载着深厚的民俗底蕴和传统文化内涵,并兼具娱乐性和数理性,具有较高艺术价值,是我国传统哲学、美学、民俗学等多学科智慧的结晶。2021年,鲁班锁制作技艺获评为省级非物质文化遗产代表性项目。

鲁班锁也叫“八卦锁”“六子联方”等,其构造起源于我国古代木建筑、家具中的榫卯结构,是一种高度复杂的榫卯关系,作为一种三维拼插器具,其内部的凹凸部分相互咬合,使结构更加牢固、结实,十分巧妙。

鲁班锁发源于枣庄滕州,已流传2000余年。相传春秋时代,鲁国工匠鲁班为了考验儿子,用6根木条制作了一件可拼可拆的榫卯构件让儿子拆装,后发展为一种益智类玩具。18世纪初,鲁班锁传到了欧美地区,英国人埃弗拉姆·钱伯斯主编的《百科全书》中就收录了类似玩具。

制作一件结构严谨、形态典雅的鲁班锁,需要经过选材开料、粗胚成形、后期处理三大工艺流程,包含几十道工序,同时匠人还必须透彻理解榫卯结构原理。因此,鲁班锁制作技艺展现着精益求精、开拓创新的鲁班精神,对于继承和弘扬中国传统文化具有重要意义。

近年来,鲁班锁制作技艺传承人李浩成立了滕州鲁班天工木艺有限公司,致力于鲁班锁制作工艺的传承与创新,现已研发出100多个品种,产品畅销海内外,使鲁班锁成为承载山东特色文化的亮丽名片。

济南老玩具

两根木棍,一截木片,用两根线固定起来,用手一捏就能让线上的小猴子上下翻动;将竹蜻蜓插入掏空的葫芦里,用线扯动木棍就能得到一个不停旋转的葫芦风车……以翻猴、葫芦风车、猴子爬杆为代表的济南老玩具,用简单易得的材料以榫卯结构拼接组装,运用简单的力学原理,玩起来妙趣横生、童趣十足。这些朴素的玩具背后是先辈的巧妙构思,也折射出老济南曾经的生活风貌。

“玩是每个人的天性,玩具能伴随人的一生。”济南老玩具非遗传承人柳

森林从小就接触这项技艺,挖掘整理了40多款老玩具,并且在传统技艺基础上不断创新研发,让这份童年的回忆历久弥新。

柳森林说,大部分老玩具的用材都是木头,每一个做工都十分精细,部件连接处的小零件也细致精巧,这就要求制作者不仅要有熟练的技艺,还要有足够的精力投入。以制作葫芦风车为例,首先要用胶水将两根木板呈螺旋状地固定在小竹竿上,然后在木板侧的竹竿顶部固定一颗珠子防止木板脱落;再将彩绳的一端穿过珠子固定,另一端从葫芦侧面的小孔穿过并从葫芦底端穿出,再将绳子穿过竹竿上的小孔处,最后将葫芦拉至紧贴木板下端,捏住葫芦拉动彩绳,一个会转动的葫芦风车就做好了。“熟能生巧,像这样的葫芦风车,我可以做上百个。”柳森林说。

多年来,柳森林一直通过参加“老玩具进校园”活动,开设工作室、进行非遗宣传等方式,向大众介绍和弘扬济南老玩具,“作为老玩具的传承人,我有责任也有义务把老玩具传承下去。”柳森林希望有更多的老玩具爱好者和他一起学习、交流和制作,将这份回忆和技艺传承得更远更久。

翻花

“百花发时我不发,我花开时百花杀。”很多山东人小时候都玩过这样一种玩具:用纸做成花花绿绿的“花朵”,下面是两根并在一起的木棒,拿着木棒甩一下,花朵就翻转变换成了另一种样子;不停地甩,就不断地变换着花

型——这就是翻花。

翻花又称“纸花”“翻花鼓”“翻天印”,起源于清代,经过后世发展,翻花形式更为多变,又有了“十八翻”“七十二变魔术花”“百变神花”等称呼。翻花做工考究,且为纯手工制作,匠人以纸为材料,通过剪、折、翻、拉等技艺,经制纸、晾晒、上色、整形等十几道工序,制作出形态各异的花朵。这些花朵或大或小、或单或复,色彩斑斓、栩栩如生,上下左右都可变换花型,令人叹为观止。

位于临沂市平邑县的“刘氏翻花非遗工作坊”,主人叫刘庆怀,他的刘氏翻花获评为省级非物质文化遗产。记者在采访中了解到,刘庆怀最早在济南发展,为让更多人参与到翻花技艺的传承与创新中来,几年前,刘庆怀回到家乡临沂,设立了“刘氏翻花非遗工作坊”,带动几十位乡亲共同参与到翻花制作中,使传统的翻花制作技艺在新时代绽放出绚烂色彩,也走出了一条非遗助力乡村振兴的特色路。

近年来,刘庆怀设计出了花样繁多的创意翻花作品,有喜庆吉祥的灯笼,有造型别致的花篮,还有惹人喜爱的仙桃等。“翻花主要是利用纸张拉力,能在手上变化万千。玩翻花时,根据‘拉、插、

转、翻、扭、压、抓’的口诀就能实现‘七十二变’。”刘庆怀说。同时,他还与时俱进,利用抖音等短视频平台讲解翻花制作技艺,展示翻花玩法技巧,视频播放量超过1000万,工作坊的翻花订购量也实现了持续增长。

泥叫虎

在潍坊高密,一种造型威猛、色彩鲜艳的泥老虎在近年春节“叫”得很响,它就是国家级非物质文化遗产聂家庄泥塑。在400余年的传承历史中,聂家庄泥塑历久弥新,焕发出新的活力。

在聂家庄泥塑传承人聂鹏家里,到处是已经完工或还没做好的泥塑作品:竖眉瞪眼的“叫虎”、古怪灵巧的“摇猴”,还有仕女、罗汉……聂鹏介绍说,从取土、和泥到制坯,一块看似普通的泥巴需要经过十几道工序才能蜕变成一件栩栩如生的泥塑艺术品。

聂鹏说,泥叫虎是聂家庄泥塑的代表性作品。虎头、虎尾要事先制作泥坯,虎哨用的是苇哨,固定在老虎的后尾部。老虎前胸部分是空的,起到扩声作用。制作中,匠人将虎头和虎尾用皮革连接起来,再经过上色、晾干等工序,一只神采奕奕的泥叫虎就做成了。泥老虎

咧着嘴,嘴角留有两个小孔,肚子里有个哨子,用手抓住头部和尾部,一挤一拉,空气一冲,哨儿就响,咕嘎咕嘎地发出“呜呜”的叫声,深受孩子们喜爱。

如今,聂鹏的巧思和智慧使得老手艺开出新花,“我在色彩和图案设计上进行了创新,原来的泥老虎主要有5种颜色,现在有的以寓意着生财的金色为主,还有的以红色为底,添加了一些人们喜欢的吉祥话。”

聂鹏表示,如果想让非物质文化遗产“火”起来、“活”下去,传承人要多关注手艺和精神的传承:“要在继承传统的基础上不断创新,改变人们对聂家庄泥塑的传统认知,赋予泥塑与时俱进的文化内涵,不断推进聂家庄泥塑的创造性转化、创新性发展,让‘小泥塑’走向大世界。”

木旋玩具

“樊埝村靠近河,家家户户做‘要货’。”在临沂市郯城县樊埝村,至今还流传着这么一句话,“要货”指的就是郯城木旋玩具。郯城木旋玩具是一种古老的汉族传统手工艺品,产生于明朝成化年间,距今已有600余年历史,2014年获评为国家级非物质文化遗产。

樊埝村位于郯城县沂河岸边,河边茂密的杨柳为制作木旋玩具提供了上好材质。于是,当地人根据手拉皮带使钻头转动的原理,制成了简易旋车,并逐渐摸索出一套制作木旋玩具的技艺。

制作木旋玩具的主要步骤是:通过车床把木头加工成不同的圆、半圆、椭圆,然后对造型加以取舍、夸张提炼,最后加以组合。每一件木旋玩具的制作过程都要经过备料、风干、下料、车型、披灰、砂光、彩绘、打眼、组装等工序。“郯城木旋玩具制作技艺口口相授、手手相传,其中最重要的就是通过传统绘画,把吉祥的图案、民俗故事等元素添加到玩具上,表达了对孩子们的祝福。”郯城木旋玩具制作技艺传承人樊森介绍。

樊森说,在传统的木旋玩具中,虎头槌是典型代表:一个圆柱形的主体,连接一个手拿棒,上面还有两个木制的耳朵。红、黄、绿是传统木旋玩具的三大主色,鲜亮的颜色让人眼前一亮,夸张的绘画手法则描绘出老虎头的轮廓。最具特色的是,虎头槌两个木制耳朵可以灵活摆动,虎身则被掏空,里面装入沙粒,左右摇晃时能发出沙沙的响声。

在创作和传承的过程中,樊森逐渐领悟到,先用传统、朴素、纯正的手艺守住精神家园,再用新观念、新方法、新技术、新工具创造出新产品来服务当代,这才是他身为传承人应当追求的“守正”与“创新”。如今,樊森在传统木旋玩具基础上,开发出了家居摆件、益智玩具等上百种产品,这些产品远销至日本、韩国等国家,带动周边2万余人就业。

泥娃娃

“一年一个扳不倒,各家各户买不倒翁。”这是流传于滨州市惠民县河南张村的一句俗语。河南张村是国家级非物质文化遗产惠民泥塑的发源地,惠民泥塑发展至今已有约500年历史。清代乾隆年间,惠民泥塑获得较大发展,开始出现了专以制作小泥人为生的手工业户,小泥人生产开始转变为稳定的手工业行业,“不倒娃娃”“扳不倒”逐渐成为河南张村泥娃娃的基本风格,为后来的全面发展奠定了基础。

在造型方面,惠民泥塑多运用现实主义和浪漫主义相结合的创作方法,比较典型的有“老虎”“对狮”“摇猴”等。“老虎”着重夸张刻画虎的头部,虎腿只做四条粗壮的圆柱体,尾巴则简略处理,再涂上美丽的颜色和花纹。“对狮”佩戴金色的铃铛,做出戏耍绣球的姿态,两只狮子动态一致、和谐对称。“摇猴”的处理更是巧妙,艺人在一种仅能突出一大一小两个头部轮廓的泥胚上面,只用红红色染出两个桃形的脸,用金色或墨色点上圆圆的眼睛,再用黄绿色喷一下身子加以衬托,一对活泼可爱的“猴子”就诞生了。

对于有着数百年历史的惠民泥塑来说,虽是当地世代传承的“文化瑰宝”,却也面临着“活”起来谋发展的的问题。对此,惠民县推动非遗传承与提升高职院校学生的艺术素养相结合,进一步加强与食品、服装等产业合作,让非遗真正走入生活、融入生活;推动泥塑制作技艺与乡村振兴相结合,采取“非遗+文创”的方式,促进泥塑技艺的保护与传承,也拓宽了当地农民增收渠道,让更多人的钱袋“鼓”了起来。