

到恭王府 在古建模型展里探寻“建筑意”

□ 本报记者 张玫

《平郊建筑杂录》是梁思成、林徽因(时名徽音)1932年发表于《中国营造学社汇刊》第三卷第四期的一篇文章。2023年3月20日至6月25日,以“大匠之手泽 年代之磋磨”为名的中国传统建筑模型制作技艺展在文化和旅游部恭王府博物馆举办,梁思成、林徽因等古建筑学者们留下的数据和图纸,经由古建筑模型制作匠师们的巧手,化成了栩栩如生的建筑模型,向人们讲述着关于匠心、传承与坚守的故事。

八十六年前的缘分

“1937年初夏,梁思成、林徽因一行来到恭王府,他们测绘后留下的实地测绘图画及室内外照片,成为后来恭王府开展古建修缮和室内复原工作最直观、最准确、最重要的依据。在恭王府博物馆创建40周年之际,我们联合中国文化遗产研究院举办这次展览,也是一种致敬。”恭王府博物馆综合业务部主任、本次展览总策展人孙冬宁说。

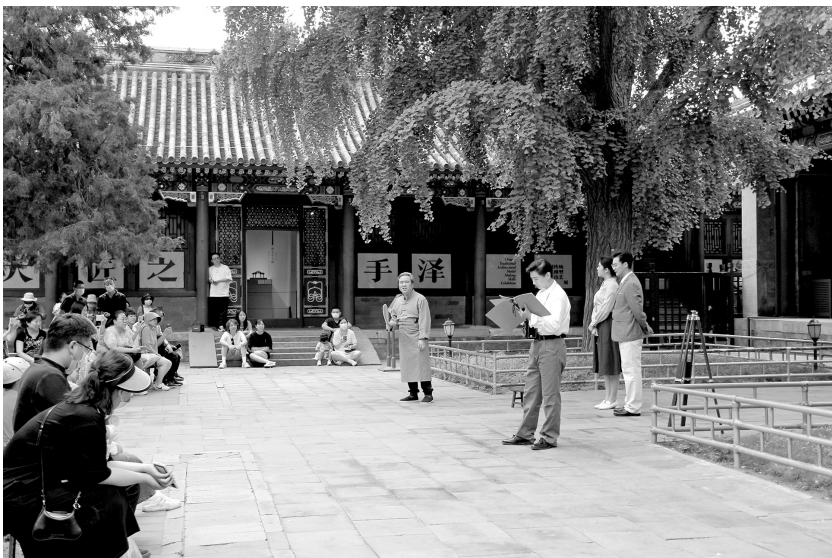
中国古代木质结构建筑营造具有完整严格的技艺要求。从距今约7000年的河姆渡文化遗址中发掘的具备木架、榫卯结构的干栏式建筑,到《考工记》《唐六典》《木经》《营造法式》《工程做法则例》等古人对建筑营造工作的总结和规范,再到中国营造学社成员踏遍城寰与青山,在炮火硝烟中发现大佛寺、应县木塔、独乐寺,找寻出散落在中华大地上的一颗颗建筑明珠……中国古代木质结构建筑保护、发展的过程,就是一代代古建筑匠人、学者孜孜不倦传承、奋不顾身守护我国宝贵文化遗产的过程。

1930年,中国营造学社社长朱启钤先生在营造学社大会上发表《中国营造学社开会演词》,标志着这一民间学术团体的成立,也就此开创了文献发掘与遗迹考察相结合的中国建筑史学建构和理论体系研究的学术事业。在1946年停办之前,中国营造学社持续、大规模地进行古建筑测绘,足迹遍及数百个县市,绘制测绘图纸数千张,经他们调查被重新发现的珍贵建筑遗存上起汉唐下至明清。营造学社成员在异常险恶的条件下,以惊人的效率,整理出清晰的中国古建筑发展脉络,为中国建筑史学研究奠定了坚实基础。

“这次展览以1937年梁思成、林徽因代表中国营造学社来到恭王府进行调研测绘为起点,对中国传统建筑营造技艺相关学术成果进行梳理,并

“顽石会不会点头,我们不敢有所争辩,那问题怕要牵涉到物理学家,但经过大匠之手泽,年代之磋磨,有些石头的确是会蕴含生气的。天然的材料经人的聪明建造,再受时间的洗礼,成美术与历史地理之和,使它不能不引起赏鉴者一种特殊的性灵的融会,神志的感触,这话或者可以算是说得通。”

——《平郊建筑杂录》梁思成 林徽音

游客欣赏与本次展览配套的行进式话剧《恭王府博物馆》供图

以多种形式加以呈现。”本次展览执行策展人、恭王府博物馆馆员张汀说,虽然展览内容比较专业,但因为有精美的模型实物、多媒体技术的辅助,以及情景话剧的演绎,开展以来,游客反响很好。

二十三件模型记录历史

展览中,河北赵县的赵州桥、天津蓟县的独乐寺观音阁、山西五台县的南禅寺大殿……全国各地巧夺天工的古建筑,被古建筑模型制作匠师微缩成一个个精美的模型,观众不仅可以一览华夏大地上的著名古建筑,还可以近距离观察它们巧妙的结构,欣赏精湛的模型制作技艺。

据介绍,20世纪50年代,为了研究和保护古建筑,当时的北京文物整理委员会专门成立模型室,请著名模型制作匠师路鉴堂、刘敏、郭旺等制作中国古建筑模型,作为古建筑的副本加以保存。

张汀说,恭王府博物馆这次展出了昔日北京文物整理委员会(今中国文化遗产研究院)收藏的23件古建筑模型精品,它们不仅是著名古建筑的记录和见证,同时也体现了古建筑学者、古建筑模型制作匠师对中国古建筑的研究、理解和表达。“展览通过‘大匠之心’‘映照之韵’‘结构之趣’

三个版块,展现我国古建筑学者和匠人一以贯之的专业态度、敬业精神和文化情怀。”

虽然语文课本里的赵州桥是很多人耳熟能详的著名古桥,但看到按1:50比例制作的赵州桥模型,游客张女士还是惊叹于它的巧妙设计和俊逸身姿,“赵州桥来什么人修,玉石栏杆什么人留……小时候就学过关于它的课文、唱过关于它的歌,但一直没去过,以后一定找机会去实地看看。”

孙冬宁说,2021年9月,官式建筑营造技艺(恭王府)被列入北京市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录,本次展览是恭王府博物馆作为全国重点文物保护单位对传统建筑结构之美的立体呈现,是作为展览空间的传统古建筑与作为展览内容的传统建筑模型的有机融合,也是作为北京市非物质文化遗产保护单位的恭王府与官式建筑营造技艺这一非遗技艺的巧妙结合。

“看过展览中关于古建筑知识的介绍,再看恭王府里的建筑实物,两相对比,收获很大。以后再去各地旅游,会更留意当地的古建筑,它们凝结着祖先的智慧和研究者、匠人为保护它们付出的心血,我们要珍惜它们、爱护它们。”游客王女士说。

三种方式呈现“建筑意”

“展览所在的嘉乐堂,是恭王府博物馆的核心区域。我们充分利用整个院落空间,通过静态展览+动态展示+活态展演的方式,调动观众的各种感官,实现沉浸式观展。”张汀说。

《平郊建筑杂录》中提到,在建筑审美者的眼里,除了“诗意”和“画意”之外,还有一种“建筑意”。“建筑意”可以理解为自然、历史、艺术赋予建筑的一种独特气质。在“映照之韵”展区,古建筑模型与精心营造的空间情境交融,传递出中国人独有的审美情趣。

23件展品中最庞大的建筑模型——用楠木制作的北京西安门,按1:10比例还原了北京老城门西安门西南四分之一部分。西安门20世纪50年代毁于大火。建筑模型按实物形制制作了梁、柱、瓦面、吻兽、斗拱、门窗等构件,匾额、门簪、门钉等细部制作完备,为研究北京消失的城门留下了宝贵的资料。策展团队利用镜面板反射出的映像与西安门建筑模型巧妙拼接,呈现出一座完整的建筑,并在模型一侧的墙壁上用投影做出花窗的效果。四季变换的“花窗”与安放着脊兽的屋脊交相辉映,令人浮想联翩。

展览中,从《平郊建筑杂录》及梁思成的《为什么研究中国建筑》《中国建筑史》中节选的文字,传递出一种穿越时空的力量,让观众在欣赏昔日匠人人们的工艺结晶之时,对国家危难之际建筑学者们奋力保护中华民族宝贵文化遗产的精神心生敬意。而本次展览的配套行进式话剧《平行时空:沟通儒匠》,通过实景演艺把观众带到那个危机四伏的年代。

剧中,1937年七七事变前夕,为尽可能保留华北古建筑资料,梁思成、林徽因等对重要古建进行抢救性测绘,在恭王府巧遇古建老匠人,自此展开了一段长达20余年的知己相交之缘。在室外的第一幕表演结束后,主演们会引导观众从嘉乐堂院落走进主殿;而在观众驻足展厅中的老式监视器前,看完黑白默片版的话剧第二幕之后,演员们又会走进展厅,开始第三幕的表演。

“先是演员在庭院中表演,院落中的古建、装置就是演出的布景;随后演员在遍布建筑模型展品的室内空间与观众互动,层层递进、引人入胜。此外,展览还利用多媒体滚动播放古建筑影像资料,并设置了榫卯搭建现场体验区。我们希望通过新颖的展览形式,让游客体验一场别样的文化之旅。”张汀说。

国家典籍博物馆:沉浸式互动解谜游戏传播古籍文化

□ 本报记者 张玫

“太烧脑了”“通过解谜游戏认识了好几本古籍,非常棒”“约不上啊,秒没”“我玩过了,还想再玩一遍,但不和大家抢名额了”……近期,国家典籍博物馆沉浸式互动解谜游戏“故纸修复师·碎丹青”受到文博爱好者的热捧。国家典籍博物馆工作人员表示,该活动将持续至六月底,观众可关注“国家典籍博物馆微信公众号”了解相关信息。

沉浸式互动解谜游戏“故纸修复师·碎丹青”是国家典籍博物馆依托“同心护珍宝 聚力续华章——‘字节跳动古籍保护专项基金’成果展”推出的解谜活动。活动中,玩家以“古籍修复工作者”的身份,通过使用沉浸式互动道具进入互动体验,根据互动终端给予的逻辑剧情,通过推理、“修复古籍”,在遍布展品的展陈空间获得进一步的线索。整个解谜过程环环相扣、充满趣味,每个游戏道具都物尽其用,使玩家在沉浸式观展中,了解古籍背后的历史,学习古籍修复知识,并有机会通过手机端互动平台体验古籍修复。

这款解谜游戏可由两至三人组成小组共同完成。在国家典籍博物馆近日举办的媒体专场活动中,记者和同伴齐心协力,经过两个多小时的“烧脑”解谜,最终揭开了游戏中一个隐藏百余年的“惊天大案”的真相。

探秘之旅以一封神秘信件开启,根据信内容和信封里一个像家族徽章的图片,在工作人员提示下,我们破解了暗语,顺利拿到装有活动道具的物料袋。来到展厅,手机扫描物料袋中《游戏说明》纸页下方的二维码进入游戏界面。根据剧情提示,我们找到展厅里对应的展品,利用手

中的道具破解谜题,在手机输入框填入答案,答案正确才能开启后续剧情。

“三色互合,可得六色。各色各数,增减得现。”根据“神秘的笔记本”中的提示,记者和同伴在展厅找到《颐和园内练桥南边添修木桥图》,为方便与手中的道具图纸对照,我们先用手机拍下所需局部,然后认真比对,得出道具图纸中红、黄、紫三种颜色代表的数字,再根据颜色组合加加减减,输入6个数字顺利通关的那一刻,我们像孩子一样欢呼雀跃,欢欣鼓舞向下一个谜题进军……

两个多小时的解谜过程中,既有茅塞顿开时的万分欣喜,也有一筹莫展时的小沮丧,实在解不出,可以使用游戏页面的“锦囊”,或者向工作人员求助。在展厅,记者看到工作人员为一位观众展示最后一关的解谜操作,道具图纸、罗盘、操作暗语提示卡一齐上阵,观众满意而归。“这位观众说之前时间匆忙,有的谜题借助了锦囊,这次她是特地来复盘的。解开所有谜题,大概要在展厅里转三圈才行。”工作人员告诉记者。

记者发现,在寻寻觅觅、反复推敲的过程中,《楚辞》《河南黄河图》《黄帝造像记》《永类钤方》《浙江海塘工程图》……借由一件件游戏道具,这些古籍和我们产生了奇妙的连接。“您觉得游戏的剧情有哪些吸引人的点?”“本次展览中最吸引您的展品是哪些?”“您收获了哪些与古籍修复有关的知识?”“哪道题给您的印象最深刻”……游戏结束后,玩家还可以在线填写反馈问卷。

“我们希望能够通过当下流行的游戏互动方式,将丰富的典籍知识和

沉浸式互动解谜游戏“故纸修复师·碎丹青”海报 国家典籍博物馆 供图

厚重的历史文化以全新的角度呈现在大众面前,为观众提供更为独特的观展体验。”国家典籍博物馆工作人员说。

记者了解到,2021年6月,“中国文物保护基金会字节跳动古籍保护专项基金”在国家图书馆正式启动,国家图书馆(国家古籍保护中心、国家典籍博物馆)与中国文物保护基金会、字节跳动公益签署《古籍保护与利用公益项目合作备忘录》,首批资金1000万元定向用于古籍修复、人才培养、古籍活化与数字化等公益项目。项目启动至今,各项工作已全面完成并取得重要成果。

今年4月28日,由国家图书馆(国家古籍保护中心、国家典籍博物馆)与中国文物保护基金会、字节跳动公益三方联合主办的“同心护珍宝 聚力续华章——‘字节跳动古籍保护专项基金’成果展”在国家典籍博物馆第六展厅开启预展。该展览精选35种39件已经修复完善的珍贵古籍予以

展出。展品包括《永乐大典》“湖”字册、元刻本《西夏文大藏经扉画》、元至顺二年(1331)刻本《永类钤方》及样式雷图档、黄河舆图和金石拓本等。为把中华民族的优秀传统文化传递给大众,让更多观众能够近距离感受古籍的文化魅力,增进观众与古籍之间的“互动”,国家典籍博物馆倾力打造此次互动解谜游戏,并于5月18日国际博物馆日正式推出。

“故纸修复师·碎丹青”是国家典籍博物馆“山海社”沉浸式互动展览教育项目的第三季。2019年,“山海社·古籍保卫局”实景解谜游戏首秀,一度引发轰动;2023年初,国家典籍博物馆又创造性地推出了“山海社·雁行者”互动剧本杀,将龙鳞表体验与当下流行的剧本杀结合在一起。相较于前两季,“故纸修复师·碎丹青”进一步创新,不仅延续了“山海社”系列以“古籍传承保护”为产品内容核心的创意思路,还以独立的新IP形象展现在大众面前。

夜色已深,山东济宁任城区的一处文化老街依旧灯火闪烁、人潮涌动。一群群年轻人聚在一起,操着不同的口音,聊着天,烤着串,喝着啤酒,兴奋地为演奏的乐队鼓掌叫好,抑或只是坐在藤椅上,一边看着过往的人群,一边吃着美味的竹筒冰激凌……

这个人声鼎沸的文化旅游街区就是济宁的新晋网红打卡地——环西北里。这个曾经隐藏在城市“夹缝”中的旧街,因为一批年轻创业者的到来,正焕发出青春光彩,吸引着越来越多的市民游客来此“打卡”。

旧巷获新生成网红

环西北里位于济宁市任城区卫校北街和西巷交界处,占地面积2000余平方米。这里曾经是一处学校的宿舍,后来由于学校整体搬迁,这里变得荒草丛生,杂乱不堪,逐渐淹没在历史的记忆里。被废弃了5年后,“80后”青年张航关注到了这里,在与当地相关部门沟通后,张航决定作为环西北里休闲文化街区的项目发起人,对这条老街进行整体规划改造。

如今已是环西北里休闲文化街区项目负责人的张航说,济宁是一个文化底蕴非常深厚的城市,把文化做成潮流一直是他的梦想,而改造这个有着12个院落的老街,是他实现梦想的开始。

任城区古槐街道经济办主任王介防说,当张航找到他说想要在环西北里打造一处休闲文化街区时,他感觉这个想法特别好。当时正值济宁开展“文化两创”建设工作,他们街道也正想打造一个可以聚集年轻人、吸引年轻人来消费的文化旅游场所。张航的想法和他们不谋而合,所以他们提供了一切可能的条件去支持这些年轻人。为了缩短改造老街需要的时间,他们简化了办理程序,并召集了消防、环境卫生、城市管理、食品安全等各相关部门,进行现场办公,及时解决在改造、经营过程中遇到的各种问题。

在张航的招募下,陆续有11名年轻人参与到环西北里休闲文化街区项目的建设中来。他们在不改变原有框架结构的前提下,对街上的12处老院子进行个性化装修改造。街区建设完成后,张航又带领团队以线上、线下相结合的方式,对环西北里进行宣传推广。他们在线下做消费场景营销,在线上做直播、发短视频。此外,他们还结合时令、节日,在街区内策划丰富多样的沉浸式体验活动。就这样,在大家的共同努力下,环西北里休闲文化街区逐渐“出圈”。

今年1月建成的环西北里休闲文化街区,如今已成为以潮流文化为特色,融合了私厨、甜品、书店、猫咖、酒馆等不同类型商铺的情景式文化消费体验街区,是济宁的一处热门文化旅游打卡地。

听见“情怀落地的声音”

张航说,环西北里休闲文化街区虽然店铺不多,街区不大,但吃喝玩乐,一应俱全,且每家小店都极具个性风格。街区内的12家主题店铺,每个经营者都有着属于自己的故事,有着自己对时尚潮流文化的独特理解,并把他们的理解运用到店铺的风格打造上。

最早入驻环西北里休闲文化街区的任稳,在这里经营了一家以“户外露营”为主题的火锅店。在店内,露营桌椅代替了传统餐椅,复古斑驳的墙壁、凹凸不平的石子路,给食客带来如同在野外野餐般的特别体验。任稳说,自己是一个户外旅行爱好者,经常会和朋友开车到户外露营,也会在露营时烧烤、涮火锅,那种感觉特别放松、特别好。后来,他想,“为什么不在城市也开一家这样的火锅店,让那些没有时间到山野去的城里人也能感受户外露营乐趣?”这个想法萦绕在他脑子里好些年,但一直没有机会实现。后来当他得知一群年轻人要在环西北里打造一条潮流文化街区,就第一时间与负责人取得联系,并最终让自己的理想在环西北里落地。

“巷子里的猫”作为环西北里休闲文化街区里的一家猫咖店,深受消费者喜爱,也是小院子里的“流量中心”。店铺合伙人石家文说,现在年轻人压力很大,他想让更多人可以通过与宠物接触来缓解这份压力,于是就开了这家猫咖店。“刚开始经营的时候还担心客流量量的问题,现在每天晚上到店铺来的年轻人特别多,很多时候大家要排队‘撸猫’,真是意想不到的惊喜。”

在环西北里休闲文化街的人口处,一家名为“春分”的冰激凌店门前,顾客经常排起长队。冰激凌店主谢媛说,随着环西北里的人气越来越旺,店里竹筒冰淇淋的名气也越来越大,很多顾客会专程从很远的地方过来,只为买到这款冰激凌。如今,他们店一个月要卖出几千份竹筒冰激凌。“很感谢环西北里让我儿时经营一家冰激凌店的梦想成为现实。听见自己情怀落地的声音,真好!”

曾经处于城市夹缝里的废弃房屋,在新主人的经营下,重新焕发了生命力,燃起一方烟火。

旧巷新生 情怀落地

——济宁环西北里和一群年轻人的故事

□ 本报记者 陈晨文 摄

文化街区里的一家猫咖店,深受消费者喜爱,也是小院子里的“流量中心”。店铺合伙人石家文说,现在年轻人压力很大,他想让更多人可以通过与宠物接触来缓解这份压力,于是就开了这家猫咖店。“刚开始经营的时候还担心客流量量的问题,现在每天晚上到店铺来的年轻人特别多,很多时候大家要排队‘撸猫’,真是意想不到的惊喜。”

在环西北里休闲文化街的人口处,一家名为“春分”的冰激凌店门前,顾客经常排起长队。冰激凌店主谢媛说,随着环西北里的人气越来越旺,店里竹筒冰淇淋的名气也越来越大,很多顾客会专程从很远的地方过来,只为买到这款冰激凌。如今,他们店一个月要卖出几千份竹筒冰激凌。“很感谢环西北里让我儿时经营一家冰激凌店的梦想成为现实。听见自己情怀落地的声音,真好!”

曾经处于城市夹缝里的废弃房屋,在新主人的经营下,重新焕发了生命力,燃起一方烟火。

孔孟之乡的时尚与浪漫

“终于,在我们济宁也有了这样一条浪漫的街。”济宁“土著”陈晓兴奋地说,以前总是很羡慕生活在重庆、成都、厦门、上海这样城市里的年轻人。之所以羡慕,倒不是因为那里可以赚更多钱、城市更繁华,而是因为那里有洪崖洞和解放碑、有锦里和宽窄巷子、有鼓浪屿、有南京路步行街这样的街区,文艺又小资、轻松又惬意,充满了年轻时尚的气息。“当时在那些地方游玩的时候就在想,如果济宁也有这样的休闲文化街就好了。现在济宁有了环西北里,真是太好了!”

张航说,长期以来,孔孟之乡的城市名片给予济宁这座城市很多荣耀,但同时也给了它一些束缚。大家都认为济宁就应该固守旧传统,应该在孔孟之乡、儒家文化上做文章,不适合走流行文化路线。环西北里休闲文化街区的成功“出圈”,说明济宁也可以很时尚很浪漫。环西北里正以一种全新的方式展示着济宁的文化魅力。

任稳说,希望未来可以让更多人知道环西北里,也希望借鉴环西北里的成功经验,在济宁打造更多的时尚休闲文化场所,让济宁的传统文化变得潮流化、年轻化。

张航说,现在很多人把环西北里当成一处网红打卡地,这样挺好,网红打卡地可以吸引更多流量,让更多人知道这里、来这里游玩,从而让街区里的商户们有更多的经营收益。但从长远发展来讲,他不愿意环西北里只是流量经济下一时的网红,他更希望环西北里休闲文化街区可以成为济宁的一处时尚文化地标,成为济宁的流行文化品牌,也希望可以将环西北里的模式复制到更多地方。“在未来,当提到济宁,希望人们不仅会想到孔孟之乡、想到儒家文化,也会想到环西北里这样的现代文化街区,想到济宁的流行时尚文化。”他说。

环西北里休闲文化街区吸引市民游客