

我和豫园灯会的故事

文 | 徐维欣、陆骏健、赵惟缘

一年筹备、数百人制作、上千人守护、数百万人观赏……当夜幕降临，豫园灯会华灯点亮，制灯人们数月来的辛勤化作绚烂夺目的灯火；守灯人们驻守在不同岗位，保障着灯会的安全有序；赏灯人们兴高采烈地前来游园打卡，记录美好的瞬间。他们在豫园灯会留下了专属回忆……

值此豫园灯会三十年之际，特推出《我和豫园灯会的故事》专栏，以守灯人、制灯人、赏灯人不同的视角，回顾豫园灯会三十年来的点点滴滴，分享他们的故事。

制灯人

“我把豫园灯会视为‘第二生命’”

扬州工艺美术大师、扬州灯彩非物质文化遗产代表性传承人孙玉波，从1995年首届豫园灯会开始，他在23个年头为豫园灯会创作了数百组精美的灯组；更难能可贵的是，他把这些年来手稿、照片、资料等都珍藏在家中，偶尔翻看，仿佛又回到那些灯会的场景。2014年，他接受《解放日报》专访时表示：豫园灯会是我的“第二个儿子”如今又十年过去了，他动情地表示：“把豫园灯会视作我的第二生命！”

扫码查看更多故事

从“大猪”开始 在上海过了二十多个“年”

“1995年，我还是扬州工艺厂的副厂长，主抓彩灯经营、技术，当时华宝楼的负责人可能是慕名而来，找到厂里想要定制灯组。”对于第一届豫园灯会的“大猪”，孙玉波印象很深，因为此前从没有做过如此大型的灯组。“大猪的长度超过5米，为什么要做那么大是我当时的疑问。”后来他实地站在豫园商城的中心广场，看着眼前的人流如织，回到厂里和工人感慨：“确实需要只大猪才能镇得住。”

设计过程非常顺畅。从设计到安装，十多个工人花了近一个月的时间完成了，“当时这只大猪灯组售价5万元，够给我们全厂的工人发一次工资了！”灯会的反响特别好。老人、小孩都直嚷嚷：“好大的猪！从没见过那么大的猪！”由此，开启了孙玉波与豫园灯会二十多年的结缘故事。

白天是景，晚上是灯 每年至少数套方案

“2001年，在华宝楼二楼小舞台创作的世纪欢歌大型组灯，做了很多创

新。”孙玉波介绍，灯组的背景首次运用光导纤维，几十万个亮点通过刺绣的手法安装。“时间一到，两个报幕的娃娃走到中间，转身、问好、报幕，娃娃一起合唱《美好新时代》。”这是“声光电动控”融为一体的经典之作，当时孙玉波团队还特地找了723所的高级工程师给灯组编程。新颖的形式赢得了广泛好评。孙玉波笑着说：“豫园灯会的要求很高，每年都会被询问：今年有什么新技术、新设计？这督促我不断创新。”

2010年世博会，孙玉波把中国馆和海宝“请”到了豫园灯会。“当年在九曲桥上复刻中国馆，钢丝体现不出榫卯结构的特点，便改用钢管结构。”在九曲桥区域施工无法使用吊车，他和工人一起在湖里搭起了脚手架。

“在九曲桥广场，想做的主题很多，但什么是最合适的，才是最难的。”2013年，迎合蛇年的主题，孙玉波将白蛇传的故事完整呈现；2014年元宵和西方情人节是同一天，他中西结合，将鹊桥相会和丘比特融合在一起。2017年结合一带一路、工匠精神，孙玉波做了四大发明、黄道婆、大禹治水灯组……孙玉波和豫园灯会二十多年的故事三天三夜也讲不完。

从“第二个儿子”到“第二生命” 想继续发挥余热

“豫园灯会从来都没有甲方乙方之分，大家都是为一个共同的目标：把灯会办好。”在大家的共同努力下，豫园灯会越办越好，影响力也在不断扩大。“豫园灯会各方面要求越来越高，不仅对工艺质量、安全，尤其是主题文化思想；对中国灯彩行业的影响力巨大，有标杆和引领作用。能将灯会活动纳入国家级非遗项目，豫园灯会独此一家。”

十年前接受《解放日报》采访时，孙玉波表示：豫园灯会是他的“第二个儿子”，如今，他直言能参与豫园灯会是他此生最大的幸运。“现在把豫园灯会视作我的‘第二生命’。我把自己人生最具活力的二十多年，都献给了豫园灯会。”说出这句话时，孙玉波哽咽许久，其中饱含了他对豫园灯会二十多年的情感。正因为如此，如果有机会，他还想为豫园灯会发挥余热。

做微型灯组，是孙玉波多年来的心愿，“豫园灯会这么多年，大型灯组都没办法保留收藏，留下的只有照片和视频，很是可惜。如果能把些经典灯组做成微缩景观，既能留存也方便到处巡展及收藏，我的扬州彩灯基地还可以作为咱们灯会的‘后花园’、实践研发基地。”

豫园灯会开启中国灯会的主题化定制时代

他们在20多年前首次尝试将大型灯彩上墙，由此开启了豫园灯会的新篇章，以及开启中国灯会的主题化定制时代。他们是豫园灯会制灯人，自贡海天文化股份有限公司艺术总监李微微和国家级非物质文化遗产自贡彩灯非遗传承人、自贡海天文化股份有限公司副总经理万松涛。

扫码查看更多故事

首次合作： 现场画了十六个主题

“白天在豫园商城里采风，晚上在十六铺小旅馆里画稿，当时的负责人觉得不错，便开始了与豫园的合作。”李微微和万松涛回忆起1999年是第一次与豫园灯会的合作，当时他们刚在杭州做完国庆50周年灯展，打算来上海放松一下。来到豫园商城，李微微觉得这是一个办灯会的好地方，与负责人联系后，双方交谈甚欢、一拍即合。李微微和万松涛当即开始构思、创作、画稿。白天用相机把豫园商城的角角落落拍成照片，晚上用彩铅把脑海中的构思描绘于纸上。结合2000年龙年，几天里他们共创作了十六个方案，这些画稿让人眼前一亮。灯还没安装完，他们的作品就被一位保安赞赏：“今年的灯比往年的好看。”李微微还分享了一个小故事：“那年九曲桥上的龙灯制作方找到他们帮忙‘点睛’，手绘效果令整条龙有了灵魂。”

因地制宜彩灯上墙 跟着灯会一同成长

多年的合作，也让李微微和万松涛学到很多宝贵的经验。“自贡主要做大型灯彩，豫园商城场地有限，无法承载大型的作品，于是我们就想到了彩灯上墙，这是从未做过的尝试。”豫园内的古建筑对装灯时的技术要求、安全要求都很高。在多年的合作打磨中，他们最终将挑战转换成了驾轻就熟的彩灯上墙技术。后来，他们还把在古建筑上装灯的经验运用到全国各地的文保建筑项目上。

对于豫园灯会，李微微和万松涛以及不少老员工都有情结，“豫园灯会的主题要秉持文化传统、融入神话故事，要展现国家建设、体现上海发展，让老百姓可以共情。”他们觉得豫园灯会有三点始终在创新：首先是题材上，每年的主题与时俱进；其次设计形式、元素等与时尚结合，不拘泥于传统；最后是技术，早年声光电不断更新迭代，近几年持续引入AR等新技术，使得豫园灯会常办常新、经久不衰。这些也为海天的发展，起到了引领作用。

中国灯彩大舞台 助力中国灯彩发展

作为灯彩事业的从业者，李微微和万松涛都很感谢豫园灯会，他们觉得这是中国灯

彩的大舞台，体现了上海的海纳百川，也对中国灯彩的发展起到了重要的作用。“豫园灯会的模式非常好，不同的广场由不同的公司制作，其中涵盖上海、扬州、苏州、海宁等，各个流派各展所长。同时，我们抱着学习的态度，在参与的过程中对其他流派有更多了解，比如上海、扬州灯彩制作十分精致、苏州的宫灯做工精细考究……”原先他们的模式，是让客户从“菜单”中挑选，经过豫园灯会的合作，李微微和万松涛改变了原有的模式，开启了个性化的定制。在一年年的合作中，豫园灯会与海天文化互相成就、互相进步。后续，海天文化成为中国最早走出国门在海外承办大型灯会的灯彩公司之一，足迹遍布全球八十多个国家和地区。他们两位都认为：豫园灯会开启了中国灯彩的定制化时代。

看到豫园灯会首次在法国成功举办，李微微和万松涛也由衷地为豫园灯会感到高兴，“把中国传统文化、神话故事、沪上非遗、海派特色等带到浪漫之都的巴黎，老人们看后无不感叹，进一步建立了我们的文化自信。”他们希望豫园灯会在下一个三十年继续传承文化，与时俱进，不断创新；同时希望双方更加紧密深入地合作，一同把豫园灯会越办越好，期望着把豫园灯会打造成世界闻名的文化IP。