

指尖绽放的艺术

李俊玲

绒花是以桑蚕丝为主材、金属丝为骨架制作而成的一种手工艺品。绒花，谐音荣华，有着对生活富足顺遂的美好期盼，蕴含着丰富的传统文化内涵。

工艺兴起 各方巧匠堆纱花

绒花发源于南方，据传早在唐代，扬州妇女就有节日戴绒花的习俗。明清时期，南京、扬州一带的绒花已颇具规模。当时宫廷造办处还将扬州的能工巧匠招进京城专为宫廷制作绒花，因而绒花也被称为“官花”。每年造办处都上交不少“绒符”“绒花”，春节、端午节、重阳节等节日前夕更是要增加绒花、绒符的制作量。宫中绒花的流行，促进了绒花工艺的发展，妇女戴花也渐渐形成风俗习惯。

宫廷对人造花的需求，加之后来民间戴花习俗的流行，促进了北京绒花行业的发展，并兴盛了几百年。在北京崇文门外“花儿市”一带，形成了绒花、绢花的生产销售基地。在南京也曾有“花市大街”，三山街至长乐路一带曾以制售绒花、绢花而闻名，一度热闹非凡。

历史上北京、天津、南京、扬州等地都曾盛行绒花。由于南北文化的差异，各地绒花在制作工艺、工序的称谓及绒花用色等方面稍有不同。南方绒花用色大胆，鲜艳夺目；而北京绒花受宫廷用色影响，多用正红，其他颜色也以沉稳为主。

南京绒花以优质蚕丝为原料进行染色，然后用特细的铜丝为蕊制成长绒条，再盘制成各种式样的花朵。蚕丝有生、熟丝之分。生丝坚硬，做鸟兽虫鱼制品；熟丝柔和，适合做各种花型。色彩以大红、粉红为主，中绿为辅，以黄点缀，明快而富丽。

“头上一抹红，心想事成！”是天津的俗语。天津过年常戴的绒花，制作时先用丝绒包裹铁丝，随后按照所需花样，经过“捻、绞、对、搓、拧”等工序盘绕塑造而成，上面再点缀花朵、金鱼、寿桃等，寓意“喜庆有余”“增福增寿”等，在配色上讲究“润、亮、清”。

不论是南方绒花还是北方绒花，题材均取自于民间广泛运用的吉祥表述形式。南方的绒花会以佛手、桃和古钱的组合来表达“福寿双全”，以牡丹和鱼的组合寓意“富贵双全”，凸显了中国传统文化中的意象表述。北方绒花中有直接用文字表述的福、禄、寿、喜，也有借图案表达美好祝福的葫芦、石榴、佛手、桃子、百合、柿子、莲花等。

民俗流传

四时节庆花不同

在不同的节日或场合，佩戴不同品种的绒花有着不一样的民俗意义。汪曾祺的《大淖记事》就描写过农村妇女“插一朵大红剪绒花”的情形。每逢庙会，很多人也会买几只红艳的绒花“大

福字”插在礼帽上或别在发髻上，以示“戴福还家”。在婚礼、春节、端午和中秋等节庆中，绒花更是不可缺少的装饰物。

春节是一年之始，人们希望在新的一年里生活红红火火、福运滚滚，很多人会用佛手、寿桃和石榴组合而成的聚宝盆表达福寿绵长的美好寓意，在庙会兴盛的时候，绒制的聚宝盆最抢手。春节期间戴花也有讲究，比如在天津，大年三十要戴石榴花，象征着把一年的财气和福气留在家中；大年初一凌晨晨始，便要换上红绒花，代表着马上汇聚新一年的福泽。

在中国传统婚礼中，最受欢迎的当数喜庆花。除了新娘戴红绒花外，往来贺喜的宾客中，所有女眷，无论长幼，头上一般簪一朵红绒花，或“囍”字花，或百合花等。一朵籽粒饱满的石榴花有着“榴开日子”的美好祝福，莲花、柿子、喜字等做成的绒花叫做“百世连喜”，象征好日子连绵不断。远远望去，一片红艳艳，为婚礼增添了欢乐和喜庆气氛。近年，婚庆喜事中佩戴绒花的习俗在天津又有升温，新娘不仅要戴红色的龙凤花、“囍”字花，还要戴粉色的月季花或牡丹花作为点缀，再加上珍珠、光片和丝线镶嵌其中，衬出新娘的美丽和端庄。

随着时代发展，从事绒花制作的手工艺人开始拓展绒制工艺品的题材。从最初以花卉为主，经过数百年的创新，绒花先后产生了凤冠、禽鸟、走兽、盆景、壁挂、摆件等众多品种，意韵无穷。如今，绒花正成为表现内容更丰富的艺术形式，从盛开在时尚杂志上的绒花，到一些古装电视剧中的绒花发饰，再到2022年北京冬奥会颁奖礼服上的绒花，传统艺术蕴藏的文化之美，正逐渐融入当代人的日常生活，并体现在服饰、休闲、重要仪式之中。

回望绒制品的发展历史，不难看出传统手工艺品之所以能够长久生存，主要原因是它符合时代人们的审美观、符合时代人们对于装饰品的需求、符合时代人们的文化需求，这是传统工艺的发展规律。作为非遗的绒花，如今依然要遵循这一规律。现代手艺人应认真研究当代审美观念，寻找传统文化与当代潮流的有机契合点，将人们的美好向往融入其中，让现代作品更有底蕴、更有美韵。

(作者为北京市东城民间文艺家协会副主席，本报记者施芳采访整理)

图①：2022年北京冬奥会“唐花飞雪”颁奖礼服的帽子上，缀有蔡志伟团队制作的绒花装饰。

孙红健摄(人民视觉)

图②：江苏省非物质文化遗产绒花制作技艺代表性传承人赵树究制作的绒花牡丹头饰。

汤宪国摄(人民视觉)

图③：蔡志伟制作的绒花作品《梅花》。

孙红健摄(人民视觉)

图④：赵树究的徒弟严鑫制作的绒花《迎春花》。

赵笑欣摄(人民视觉)

图⑤：蔡志伟制作的绒花作品《怀晨》。

孙红健摄(人民视觉)

图⑥：扬州绒花制作技艺市级非遗传承人刘梅制作的绒花。

姜家威摄(人民视觉)

追梦·传承

北京绒花(绒鸟)代表性传承人蔡志伟

妙手生花

本报记者 施芳

多工序，靠的是手指上的功夫。”蔡志伟说，随着技艺的熟练，手中的绒条自然会更加“听指挥”，呈现的作品也会活灵活现。

“当作品在手中诞生时，那种成就感旁人难以体会。”蔡志伟说。2010年，蔡志伟被评为该项目代表性传承人，他的绒花作品《国色天香》《蜕变》等先后在“工艺美术杯”北京传统工艺美术大赛中获奖。

“只有让更多年轻人喜爱，绒花才有持久的生命力”

兔年春节前夕，蔡志伟在线上直播间里制作一款头饰，长长的兔耳朵缀以红色小花，萌趣十足，引发了不少观众点赞。

“非遗也可以很时尚。”蔡志伟说，“只有让更多年轻人喜爱，绒花才有持久的生命力。”蔡志伟一直在努力探索发展绒花这门技艺，在他看来，现代审美发生了很大变化，需要对传统绒花技艺进行创新，创作出更符合时代潮流的作品。他制作出比牙签还细的绒条，并尝试将绒花与花丝等技艺相结合，这样制作的成品精致小巧，更适合日常佩戴；他与时尚设计师联手，制作的一系列耳饰、发箍、发簪，让人耳目一新；他还与一款手游合作，制作了一款可爱的绒兔，让玩家在数字交互体验中感受绒花技艺的精妙。

蔡志伟的绒花作品也绽放在2022年北京冬奥会“唐花飞雪”颁奖礼服的帽子上，圆帽上一前一后镶嵌的两朵绒花格外雅致，在设计、制作过程中，处处蕴藏着他的巧思。

通过颜色渐变模拟光影效果呈现出立体感，是绒花的一大特色。按照传统的染色工艺，红色由深到浅会呈现出深棕、正红、桃红、橙色、姜黄等色彩变化。“但冬奥颁奖服全身仅红白二色，必须做到红而不艳、渐变不黄。”蔡志伟说。

染了十几个版本，蔡志伟始终不满意。他突发奇想，尝试用中国传统绘画中常用的矿物染料来给桑蚕丝上色，终于染出了深深浅浅的正红色。6个人，20天，蔡志伟和工作室成员手不停歇，最终制作了200多朵绒花。“有机会让全世界欣赏到绒花独特的东方美，这是我们的荣耀。”蔡志伟说。

数九寒冬，北京市怀柔区杨宋镇仙合村的一个绒花制作工作室里，依旧生机盎然：盛开的牡丹花旁，一只蝴蝶翩翩起舞；憨态可掬的大熊猫大口吃着鲜绿的竹子……

这些生动的作品出自蔡志伟之手，作为北京绒花(绒鸟)代表性传承人，他已在这个领域里打拼了20年。

“制作绒花的很多工序，靠的是手指上的功夫”

从艺以来，蔡志伟对做绒花最深的感受是“手艺是‘磨’出来的”。“制作一朵绒花，需要煮丝、染色、劈绒、捻拍子、剥活儿、攒活儿等10多道工序，都是细致活。”蔡志伟介绍，比如煮丝，煮的时间短了蚕丝会硬，长了又没有弹性，时间、火候全靠经验来把握。

最难的是剥活儿，左手捏一根小绒条，匀速缓缓转动，右手用大剪刀快速修剪，左右两手上下飞舞，彩色桑蚕丝末纷纷落下。

原本圆柱状的绒条，变成了两头尖、中间鼓的形状。“剥活儿做得好，成品才能惟妙惟肖。”蔡志伟说。

捻拍子、搓绒条也要勤练，许多手艺人每天捻两三块拍子、搓几百根绒条。“制作绒花的很

本版责编：孟扬 唐中科 刘静文
版式设计：沈亦伶