

开在蔚县窗户上的花

文、图 / 宫楚涵

蔚县南张庄剪纸艺人在刻纸

门楼上的砖雕

河北蔚县，古称蔚州，有风格独特的古堡建筑，有种类繁多的戏曲艺术，更有妙趣横生的民间剪纸。

蔚县人喜爱看戏，过去各村庄都有自己的剧团，逢年过节，赶庙会、赶大集，戏楼前总是锣鼓喧天，众生喜悦，节日气氛在一片戏曲声中分外高涨。蔚县的戏曲种类颇为丰富，除了河北梆子、京剧、评弹以及晋剧等大戏剧种外，还有极具地方特色的蔚县本地戏，包括弦子腔、罗罗腔、梆子腔、耍孩儿、灯影戏、高桥戏、秧歌、道情、赛戏等，都是当地人喜闻乐见、耳熟能详的剧种。

蔚县有着几百年的戏曲表演传统，这里的戏楼建筑也相应地极具特色。戏楼是人们传承文化的场所，人们通过各种酬神谢佛、祭神拜祖、庆祝年节的活动追求一种简单朴素的生活信仰。蔚县的戏楼也叫乐楼，多建于明清时期。古戏楼形式多样，有双耳戏楼、穿心戏楼、姊妹戏楼等。有一座很特别的戏

台，位于代王城镇中心的广场上，该戏台可以面向三个方向演戏，东面是财神庙，南面是灶王庙，北面稍远有座龙王庙，不同的时节面向不同的方向演戏，如此可以兼顾诸神的戏台，真是设计巧妙。蔚县人把看戏当作精神的寄托、情感的依赖，戏曲已经成为生活中必不可少的娱乐方式。

时过境迁，古戏楼当年的繁花似锦，如今已是物是人非，二百多座散落在村落中的古戏楼，彰显着戏曲艺术曾经在民众中的繁华。在浓厚戏曲魅力的影响下，这里还有另有一座宁静的舞台，也在上演着各色感人有趣的故事，这里的表演没有锣鼓伴奏，没有熙熙攘攘的观众，没有华丽的舞台和惊艳的角色，但是每一个故事，每一个人物也都是创作者精心的设计和真情的流露，也都在活灵活现地演绎着另一番天地。这就是蔚县剪纸。

由于得天独厚的戏曲传统熏染，蔚县剪纸的艺术创作总是围绕着戏曲进行，以纸张为载体，刀色为工具，在方寸窗棂间上演着一场场百家戏。蔚县的戏曲剪纸多以章回系列为表现形式，一般四幅剪纸为一回，用精致的线条将戏曲故事情节中的高潮部分和转折部分刻画得细致入微。其中又以人物刻画最为精彩，无论是身形动作还是性格情绪，都能通过小小的刻刀展示得准确有趣，剪纸艺人将戏曲故事准确地提炼，传神地刻画，甚至能让观者从某一个人物就可以判断出它来自哪一部戏的哪一出。

蔚县剪纸戏曲人物的姿势、动作的创作尤为精妙，这与剪纸艺人对戏曲表演者深入、细微的观察分不开，他们甚至常常将自己沉浸在角色之中，才创造出了如此栩栩如生的人物形象。扎根传统，尤其是在深厚的戏曲文化背景浸淫下，蔚县剪纸保持着自己独特的艺术风格，它传递出的不仅仅是一门手工技

艺，还有隐性的多元文化，蔚县的地势地貌造就了古堡建筑，而民间信仰则影响着庙宇及戏楼，戏曲又成就了丰富多彩的剪纸艺术。

蔚县剪纸独一无二的特色也在于其制作工艺，创作者使用的工具不是剪刀而是各种各样的刻刀。用刻刀刻出作品，最大的优势就是一次可以刻出多张图案，并且它们的细节、转折都能被刻制得非常完美，这是剪刀无法达到的效果。蔚县剪纸有其独特的制作流程，整个过程需要设计师、刻纸师傅、染色师傅之间密切配合、一气呵成。这不仅需要师傅们各自技艺高超，更需要有一定的默契，相互协作来完成作品。

如今，蔚县剪纸市场中的传统剪纸，其点染技法在继承传统的基础上，用色更为灵活。传统剪纸多使用明度大、纯度高的原色和对比色，较少使用复色。浓艳强烈的色彩、炽热火辣的色调透过窗格上的白麻纸，在阳光的照射下，愈加烘托出节日的喜庆气氛。另外，从审美心理和创作效果方面考虑，颜色的转折与对比，会使观者产生某种兴奋，有种目击“戏剧冲突”的感觉，

蔚县剪纸的点染工具

让人眼前一亮，更能深刻感受到作品带来的红火热闹，不仅抓住了观者的眼睛，也深入到观者的心理，使其愉悦的心理与愉快的节日氛围相得益彰。

而在传统习俗日渐萎缩的今日，艺人创作的剪纸多以工艺品为主，剪纸的主要功能有所转移，如今以观赏性、展示性为主的工艺剪纸，其色彩多使用复色。传统色彩明度和纯度的使用被削

减，用洗染、套染等现代方法，借鉴水彩画的染色技巧，使颜色晕染渗透得更为自然、干净，视觉效果少了激烈，多了和谐，看上去多些舒适，少些激动。这样的作品被装裱成册，成为仅供欣赏的现代工艺装饰品。虽看上去很美，但似乎终究缺少了一些情趣。

如何继承传统、发展创新？不易轻下结论，既需要与实践的人细心体

蔚县宋家庄穿心戏楼，穿心戏楼的舞台前有块空地，可容纳百十号人看戏。戏楼与周围街道、建筑相互关联的设计不仅可以聚人气、易疏散，更有拢音的效果

来蔚县古堡写生的女孩

会、揣摩，也离不开消费群体对略有“土”味的传统多些包容。对于传统与创新，曾有老艺人由衷地说过：点染技艺一点都不能变，这样才能保持蔚县剪纸的“原汁原味”。这是民间艺人对民间传统文化的朴素理解和真诚尊重。

蔚县南张庄的民间剪纸艺术大师王老赏的第三代传人周志旺老师说，蔚县剪纸的市场较从前虽有所扩大，但是能静下心来从事专业剪纸技艺的年轻人

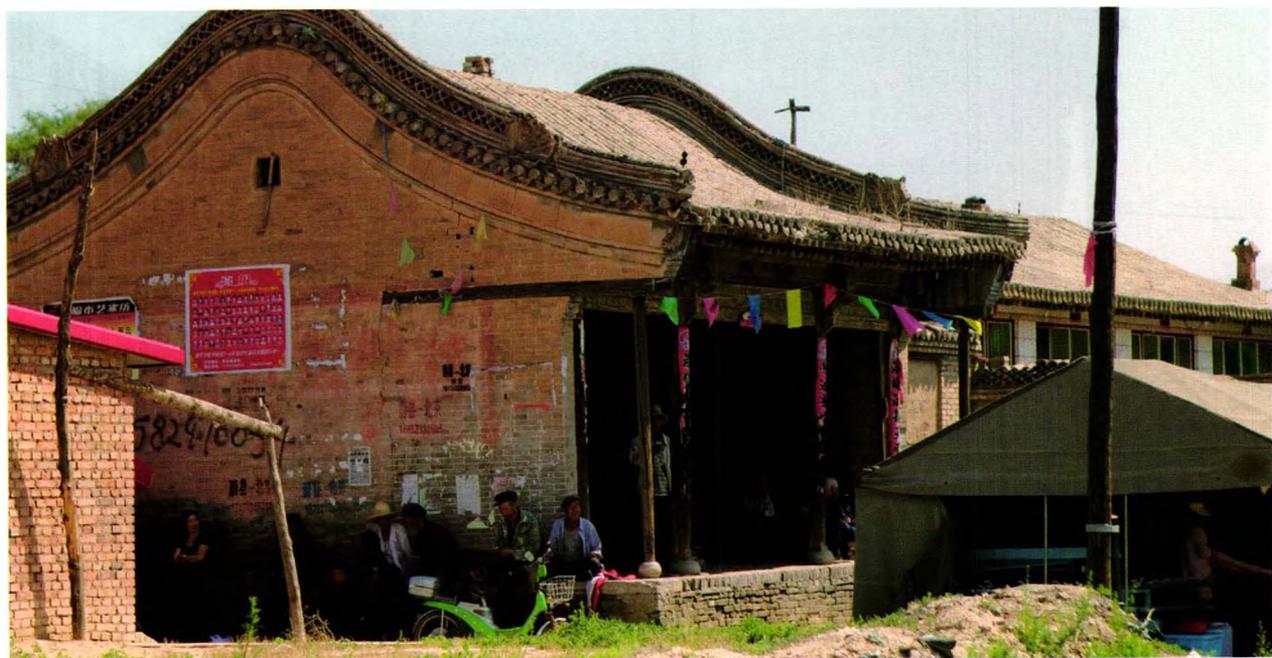
却很稀缺。周老师的儿子对剪纸兴趣不大，考上了公务员，女儿正在河北师范大学就读，学习美术，将来可以将周老师家的剪纸技艺继承下去。

戏曲剪纸是蔚县剪纸的传统和特色，新一代的剪纸继承者在创作环境上或许已无法重新经历生活中戏曲带给剪纸的创作激情，但从小耳濡目染长辈们细致雕刻、精心晕染以及他们对剪纸艺术的浓浓情意，这些不仅为后继的传承

人们带来感动，更带来鼓励。

蔚县剪纸继2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录后，又于2009年入选了联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录，是世界级的非物质文化遗产。近几年来，通过连续举办的中国剪纸艺术节和蔚县国际剪纸艺术节，以及中国剪纸文化博物馆、中国剪纸第一街、中国剪纸艺术交流联谊会等活动的策划和宣传，蔚县剪纸已经引来了国内外数万名剪纸艺术家进行参观与交流，在传播、发扬蔚县剪纸艺术的同时，也为当地的经济带来了不菲的效益。

蔚县剪纸的技艺、内涵源自二百年来劳动人民的生产、生活，在历史上有过辉煌、有过没落，不管时代如何变迁，每一个与其相关的组织、个人都有责任善待我们的传统民间手工文化，自觉创造出适合民间传统手工艺生存的生态空间，避免形成在保护的名目下过度开发，出现批量生产、样式重复、技艺粗糙、粗制滥造等现象，使其脱离了民间手工艺的原汁原味。蔚县剪纸为满足市场需要而进行了一定的创新，一些改变有助于产品的销售和传播，但是传统的剪纸风格更具地方趣味，更应该关注它所承载的精神延续和它之于剪纸艺人的情感慰藉。

蔚县卜堡戏楼，已经失去它原来娱神的舞台功能，但是从堡子里老人们集中在此晒太阳、聊家常以及它正前方商贩支起的“卖场”看，戏楼处仍是堡子的“活动中心”

