

爱我吕梁·非遗传承

老手艺新活力

剪纸

武小汾：一把剪刀剪人生

□ 图/文 本报记者 王涛

一把银剪翻飞间，千年文化跃然纸上。作为国家级非遗保护项目中阳剪纸的市级代表性传承人，武小汾的指尖流淌着祖辈相传的技艺密码。她将剪纸艺术从窗棂上的红纸变成文创套册、艺术挂轴，让传统技艺在时代长河中焕发新生，为这项“纸上活化石”注入现代生命力。

武小汾是山西省民间剪纸家协会副会长、中阳县布布佳专业手工艺合作社理事长、中阳县华艺民俗文化发展有限公司总经理。说到武小汾与剪纸的缘起，还要从她的父亲说起。“我父亲武一生是我们中阳剪纸的发掘人、发起人，中阳剪纸就是在父亲那一代人手上成为全国乃至世界非遗。父亲在世的时候给工作室起名‘续根草屋’，寓意中阳剪纸像续根草一样代代相传。”说起自己的剪纸经历，武小汾侃侃而谈。

从小耳濡目染父亲的传承教诲，让中阳剪纸深深融入武小汾内心。一把剪刀就是致富金钥匙，这是武小汾常对姐妹们的鼓励。她创新“非遗+扶贫”模式，将指尖技艺转化为指尖经济。通过线上线下相结合的“非遗课堂”，200余名妇女掌握了剪纸、刺绣、编织三大技艺，合作社有些成员的年收入因此能达到4万余元，越来越多的女性手艺人走上了技能成才、技能创业、技能增收之路。

2019年，武小汾创办的巾帼创新示范基地成为传统工艺现代转型的试验田。当传统剪纸遇上现代设计，诞生出各类工艺美术产品数十种，包括剪纸套册、挂轴、摆件、剪纸衍生文创产品；刺绣实用生活用品、刺绣装饰品、婚嫁类用品；各类编织手工生活用品等等。北京航空航天大学团队曾惊叹：古老纹样在电子产品包装上的演绎，竟如此惊艳。这个年产值300万元的文化工坊，用十多万件手工作品证明，非遗不是博物馆里的标本，而是可以走进现代生活的美学符号。上海外事订单中的剪纸外交礼品，更让吕梁文化在国际舞台绽放异彩。

如今的创新基地，已成为观察中国非遗活态传承的立体样本。当研学团队在剪纸工坊体验时，武小汾总会示范中阳剪纸博大精深的技法。在她看来，每件作品都是中华文明基因的载体，而文化传承者的使命，就是让这些基因在新时代继续生长。

提及自己最印象深刻的作品，武小汾第一时间想到的是在新中国成立70周年之际，她和团队所创作的巨幅剪纸作品。当年，武小汾和创作团队查阅大量资料，经过确定选题、立意、选材、构图、剪纸、装裱等紧张的制作工序，历时三个月，最终完美呈现。这幅剪纸作品完成后获得了山西省第九届博览会金奖，并在中央电视台新闻联播的黄金时段宣传报道。

鸽哨

齐明发：“切掏剥磨”样样精

□ 图/文 本报记者 刘少伟

“这个有人给它起名叫阿里巴巴，有八十八个发音孔，一般我出去展销的时候会带上，由于工艺复杂，可以让大家看看我的技术水平。”4月27日，见到齐明发时，他正在工作台前全神贯注，制作鸽哨，一雕一琢之间体现出了传统工艺的精髓与内涵。

在忙碌的间隙，齐明发抬起头来，指着工作台旁一个精美盒子里盛放的体型巨大的鸽哨，颇为自豪地告诉记者：“鸽哨又名鸽铃，是装在鸽子尾部的一种哨子，鸽子飞翔时发出响声，属于一种民间风物，已有上千年的历史”。

今年70岁的齐明发，在汾阳市阳城镇文侯村长大，那些清脆或奔放的鸽子哨声一直伴随着他的成长。从七八岁开始，他就跟着爷爷制作鸽哨，在耳濡目染之间，逐渐学会了鸽哨的制作方法，十三岁就自己学着“扣”鸽哨，慢慢地，各类看似平平无奇的葫芦、竹子、桦树皮等材料，在他手里都变成精致小巧、声响悦耳的鸽哨。

在齐明发的家里，一间四五平方米大小的房间，就是他的齐氏鸽哨工作室，里面放着用来做鸽哨的各类材料、工具和已经制作好的鸽哨。一般用来制作鸽哨的主要材料有葫芦、竹子、芦苇、木板、酸枣核、杏仁、干果等，大部分都可以就地取材。但齐明发对于材料的挑选和制作技艺非常讲究，什么时候挑的葫芦，哪个季节砍的竹子，这里面的学问可大了去了。

“竹子要选在‘三九天’的，葫芦都是自己种的，不施化肥而且是伏天长出来的葫芦才好，壁厚、密度大、结实、音色也好听。制作鸽哨是

个功夫活，细致活，必须得耐得住性子，有时候一坐就是一整天，一把哨子从开始到成品，一般需要两三天，最简单的也要耗费大半天。”齐明发介绍。

鸽哨的造型多样，做工精致，但再好看的鸽哨首先具备的基本功能就是要出音，这是判断鸽哨是否成功的首要标准。

“做的时候刀刀得有功夫，刀必须得快，这叫鸽哨的乐器，必须慢工出细活，好多人都用于收藏，要求更高，既要声音好听，造型还要美观。”齐明发说道。

“做鸽哨必须有耐心、细致，还得紧跟时代。作为一个非遗传承人，我在抖音、快手都开了直播账号，通过直播介绍推广鸽哨制作的技艺，希望将鸽哨文化继续传承下去，让更多人关注和喜爱鸽哨。”齐明发坚定地表示。

刺绣

许粉香：“飞针走线”绣芳华

□ 图/文 本报记者 李亚芝

在交城县妙香刺绣布艺工作室见到许粉香时，她手里拿着银针正沿着虎头帽的轮廓游走。此时的虎头帽已初具雏形，而一根银针、一缕缕明黄丝线，便是她手中全部的创作工具。“绣一顶帽子，即便从早到晚不停歇，也得耗费一个多月。这虎头帽，图的就是虎虎生威的好寓意。”许粉香轻声说道。由于刺绣时发力点集中在拇指，且重复同一个动作，清晨起床时，这双手总要僵上半小时才能舒展开，常年刺绣让原本清晰的螺纹早已被四十载寒暑磨成两团暗黄的茧。“疼也要做，要是不让我绣，心里反倒空落落的。”

工作室里，陈列着许粉香的众多刺绣作品，有蝙蝠帽、蝙蝠鞋、虎头鞋、肚兜、香包等，个个色彩明艳、造型各异、灵动鲜活，这些都是她四十载光阴的注脚。许粉香拿起一幅作品，眼中满是骄傲：“你看这个老虎帽，图案粗犷具象，五官与轮廓鲜明，层次丰富交错在针法上融合盘绣、锁边绣、人字绣等多种特色针法，色彩上选用明黄、大红等主色调凸显老虎的活泼威严。咱们山西的刺绣与江南的软绣相区别是硬绣，用套针垫针等工艺把图案绣得立体起来，就像给布面穿上了铠甲，看着更有精气神！”

说起与刺绣结缘，许粉香的眼神变得温柔。那是她13岁那年，在灶台边偷偷绣鞋垫的场景，仿佛就在昨天。稍显稚嫩但已初现样式让母亲看到了她的喜爱，从小就手把手教她刺绣的技巧。从那以后，这小小的银针和丝线，就成了她生命中最重要的伙伴。然而，在过去十

几年间，手工刺绣逐渐被精美高效的机器图案取代，传统手艺甚至陷入无人问津的困境，难以维持生计。许粉香一度想要放弃，也曾想跟随村里人外出打零工，但终究难以割舍这份热爱。家人的支持也给了她坚持下去的力量：“再难也不能丢了这门老手艺。”如今，她已是吕梁市第五代非遗传承人，不仅拥有了自己的工作室，还收了10位徒弟，回首往昔，这些成就对她而言曾是遥不可及的梦。

成为非遗传承人后，许粉香深感责任重大。她深知，这门手艺绝不能在自己手中失传。为此，她四处收集古老花样，挖掘保护传统技艺，同时不断创新。为了跟上时代，她还会用手机直播刺绣过程，让更多人看到这门古老技艺的魅力。如今，儿子在深圳站稳脚跟，想接她去享福，却被她婉拒。“我走了，这些老花样可怎么办？这些宝贝离开了吕梁的水土，魂就没了。”

“现在好了，刺绣又重新火起来了，不愁没人欣赏。”许粉香欣慰地说。许多人慕名而来，为孩子定制专属的手工刺绣。最令她难忘的，在代表山西省参加“2016中国民间工艺博览会”时，两顶虎头帽卖出了一万元的高价。看到手工刺绣的价值被认可，她激动不已，这不仅仅是一笔收入，更是对手工刺绣价值的认可。如今，许粉香的刺绣作品走出了吕梁，远销广州、大连、天津等地，而她也跟随作品的脚步，将这份非遗技艺带向更广阔的天地。

窗外，阳光正好。许粉香又低头绣起了虎头帽，银针闪烁间，传承的故事仍在继续……

面塑

李月娥：“揉、搓、捏、切”有真功

□ 图/文 本报记者 李雅萍 刘丽霞

寒燕作为石楼县清明节的标志性面塑，不仅承载着深厚的文化底蕴，更寄托着人们对春天和美好生活的期盼。近日，在该县城西门坡的面塑店里，记者见到了面塑艺人李月娥。她手中一团普通的面团，在经过揉、搓、捏、剪等一系列娴熟动作后，迅速变成了一只只栩栩如生的寒燕。

走进李月娥的面塑店，首先映入眼帘的是摆满了各类精美面塑作品的陈列架。人物、动物、花卉等栩栩如生，仿佛都被赋予了生命。平日里，李月娥就在这里创作，手中的面团在她的指尖下不断变换。

“我也算是和面塑有着不解之缘，母亲手巧，我从小就跟着她做花馍、捏寒燕，跟着学习手艺，多年后，这门手艺就传承下来了。近些

年，为了让面塑作品更加逼真，我也在一直琢磨，将客人的需求不断融入传统手艺中。”据李月娥介绍，面塑艺术历史悠久，它以面粉等为主要原料，经过揉面、造型、上色等多道工序，才能完成一件作品。“每一个细节都需要用心去雕琢，才能让作品活起来。”

“这个燕燕的意思是吉祥鸟，咱们这儿的说法是日子过得有模有样。”采访中，李月娥的女儿告诉记者，以前，每年清明节前后的十来天时间，母亲李月娥都要准备足够的面粉和佐料为左邻右舍、亲朋好友送上带有祝福的一串串寒燕。随着社会的发展，越来越多的客户也会提前购买，有的甚至提前付款预订，这也成了她家新的生财之道。最近她们还学会了视频直播，清明节前几天，单面粉消耗量就达到了七八袋。

当被问到面塑艺术面临的挑战时，李月娥表示，现在学习面塑的年轻人越来越少，这门传统技艺需要更多人关注和传承。“在我的带动下，我的孩子们都喜欢做面塑。我希望通过自己的努力，让更多的人了解和喜爱面塑艺术。”

除了清明节前捏寒燕，平日里，谁家孩子过生日、年轻人办喜事、老人办丧事，李月娥都会带领一家人为顾客提供不同的面塑产品，面塑已经成为他们一家的致富产业。她有一个心愿，想把面塑手艺传授给更多乡亲，让这门传统艺术能够在新时代绽放出更加绚丽的光彩，也让大家都能够靠舞动双手增加收入。

采访结束时，李月娥还现场为记者展示了寒燕的创作过程。只见她熟练地拿起面团，揉、搓、捏、切，不一会儿，一个可爱的小燕子就呈现在眼前。

树皮画

郭明：刻刀游走传技艺

□ 图/文 本报记者 张娟娟

在交口县，一间常年亮着暖黄灯光的工作室里，65岁的郭明正伏案凝神，布满老茧的指尖轻抚过一片泛着青苔的桦树皮，剪刀游走间，树皮上天然的虫洞化作璀璨星辰，疤痕裂痕勾勒出山川脉络，就连斑驳的苔藓也晕染成了远山薄雾。

郭明与树皮画的缘分，深植于祖辈的言传身教。儿时的他常蹲在祖父身旁，看着那些看似无用的树皮在老人手中变成花鸟鱼虫。七岁那年，祖父将一片带着天然纹路的松树皮放在他掌心：“树有树的魂，皮有皮的骨，咱老郭家的手艺，就是要让树皮开口说话。”

编者按：“老手艺”是与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式，它不只是一件件体现文化传统的作品或作品，更是可见、可参与、可推广、可传承的文化载体。

汾酒酿造、孝义皮影、文水葫芦、离石弹唱、临县伞头秧歌、交口刺绣、岚县面塑、中阳剪纸、临县道情、柳林盘子、汾州八大碗……这些吕梁“老手艺”形式多样，包罗万象，和全国各地的“老手艺”一样面临传承保护、顺应时代发展的新挑战。如何让这些老手艺“活”起来，在活态传承中融入群众生活？让我们一起走近几位吕梁非遗技艺传承人，听他们讲述传承故事，启发新的思考。

从那时起，山林成了他的课堂。每逢深秋，他跟着祖父在林间寻觅“有灵气”的树皮。杨树皮易裂不能用，必须是自然脱落的树皮，吸饱了日月灵气，天地精华，历经风雨侵蚀却保留着独特的肌理。”郭明摩挲着案头的树皮，眼中满是敬畏。

从挑选自然脱落树皮开始，树皮画制作工序极为繁复，煮、晒、抛、磨等十余道预处理工序，每一步都关乎材料的“生死”。

最考验耐心的是“相皮”环节，郭明常常对着一堆树皮静坐半天，直到某道天然纹路突然“显形”——或许是虬曲的枝干适合表现古松，或许是起伏的纹理能勾勒出山峦。

创作时，他有时是“量皮制景”，依循树皮天然形态设计画面；有时则“依题寻皮”，为特定主题寻找匹配的材料。雕刻时，剪、刻、铲、烙等技法轮番上阵，既要保持树皮天然的古朴质感，又要赋予作品生动的立体感。祖传的草木颜料是他的“秘密武器”，这些用植物根茎熬制的染料，能渗入木纹深处，历经岁月也不褪色。

然而，时代的浪潮曾差点冲散这份坚守。电脑网络普及后，工业化生产的工艺品以低廉价格涌入市场，树皮画这种无法批量生产的传统技艺逐渐被冷落。为了谋生，郭明不得不暂时放下刻刀，转身做起了他营生。但每当夜深人静，他总会抚摸着珍藏的树皮，内心的热爱从未熄灭。

“老手艺不能‘死’在我们这代人手里。”带着这样的信念，郭明重拾剪刀，开始在传承中创新。他将传统技法与现代审美结合，创作的《万里长城》利用树皮天然的斑驳肌理，完美复刻出城墙的沧桑厚重；《壶口瀑布》通过光影处理，竟让静止的树皮呈现出水流奔涌的动态感。最惊艳的当数《五牛图》，他参照故宫藏画，巧妙利用树皮的色泽与纹理，让复刻的《五牛图》比原画更显生动传神。

如今，郭明的工作室成了非遗传承的课堂。他不仅打破“传内不传外”的祖训，走进校园为孩子们讲解树皮画制作，还参与拍摄非遗微课堂，让更多人领略这门技艺的魅力。工作室的木架上，摆着几幅特殊的树皮画——那是附近村民的“定制款”：有新婚夫妇的名字被刻进连理枝的纹路，也有新生儿的脚印化作枝头的嫩芽。“树皮画是活的，它带着树的生命，也带着人的情感。”郭明说。

面对未来，郭明既欣慰又忧虑。欣慰于传统文化复兴的浪潮让树皮画重获关注，忧虑于真正愿意沉下心来学习这门技艺的年轻人太少。“只要还有一个人想学，我就会教下去。”他摩挲着刻刀，目光坚定，“这不仅是郭家的手艺，更是民族的瑰宝，我得让它在这个时代继续发光发热。”