

散落徐州的民间艺术

手工绳编技艺是传统编织技艺,最早可追溯至上古结绳记事。手艺人捻合各色丝线、棉线,编织发绳、手绳、项链、平安扣等饰品基底,再在绳结间搭配玉石、银珠、玛瑙等配饰点缀,然后收束锁边整理成型。

鼓楼绳编是手工绳编技艺在徐州发展传承的成果之一,作品题材多见吉祥图案、缠枝花鸟、如意云纹、瑞兽福纹等,工艺讲究绳结排布匀称、线材松紧统一,可作风国配饰、日常穿搭饰品及节庆婚嫁饰品。

鼓楼绳编

巧手翻千千结

本报记者 周翔宇

一个午后,记者来到杨姗姗的工作室,鲜亮的红、粉、绿、蓝等各色线材映入眼帘,杨姗姗随手收拢一缕线绳,顺势谈起绳编的历史:“绳编艺术源远流长,上古时期,先民便掌握了结绳记事,依靠绳结记录日常事务,这便是绳编艺术的雏形,只是当时更偏重实用功能。”后来随着各类信息载体逐步增多,绳结慢慢转为寄托美好期许的饰物,侧重观赏性,历经千年演变,催生出繁复的编织技艺,造就了独树一帜的东方手工美学。

▲材料。

▲编制。

▲灯笼。

绳缘稚趣启初心

“我从小就觉得绳线是很有趣的东西,不知道你小时候玩过翻花绳之类的游戏吗?我上学时候和同学玩,就发现绳子的变化很多,能通过不同的造型,展示不同的美。”

聊到与绳编的缘分,杨姗姗告诉记者,她上小学时,除翻花绳外,同学间还流行编手链,“就是学校门口小卖部经常卖的那种透明水晶线,女生都会买回去,一到下课就凑一起编着玩。”

简易的绳线玩具,激发了她对绳编艺术的兴趣,课余时间经常琢磨各种简易绳结,编织各种手链佩戴。“谁要是编出了特别好看的手链,大家都争相试戴,很让人羡慕。”

临上初中的时候,十字绣悄然流行,杨姗姗见表姐时常刺绣把玩,心生好奇,便央求母亲买回了刺绣套件。

每日学业完成后,她便坐在灯下埋头刺绣,常常忙至深夜。一些小幅的纹样完成后,她渐渐觉得缺少挑战性,特意买了一幅尺寸20厘米×40厘米的大幅绣品,耐下心细细勾勒图案。

“十字绣依托布面作为基底,纹样局限于平面之上;绳编却无实物底衬,全凭双手缠绕拉扯成型,完整的立体造型,根基全然藏于编织者心中。二者有共通之处,就是皆依托线材勾勒纹样,当年绣十字绣的经历,也磨炼了我的针线功底。”

工作后,杨姗姗仍放不下绳编,闲暇之余常取出线绳随手编织消遣。“手中捻动线材,内心就很松弛安宁。”后来她专门拜师学艺,研习更精妙的绳编技法,精进自身编织功底。这份自童年便扎根心底的手工热忱,让她走入了非遗艺术的精彩世界。

精工细作运匠心

绳编作品是由丝线缠绕、配饰点缀而成,看似结构组成简单,实则藏着不少门道。杨姗姗一有空便端坐案前捻线编织,常年与各色线材相伴,日积月累之下,整套编织工序烂熟于心,运用起来得心应手。

她向记者分享了绳编的制作流程,制作第一步便是备料裁线,需依据作品整体造型分区规划,精准测算各部位所需线材长度。

“绳编最讲究尺寸分毫精准,稍有偏差便会破坏整体美感,多余的线头会拉低作品质感。”杨姗姗笑了笑,取出一小巧的绳编香囊,用以举例,“你看,这款香囊的直径仅10厘米左右,但是单上半部分的编织,就需要48根60厘米的玉线,线材数量、长度必须分毫不差,成品才能规整精致。至于其他更大的作品,用线就更多更复杂了,裁剪和分配线材是最为重要的。”

“玉线?”
见记者有些疑惑,杨姗姗解释道:“玉线并非玉石制成,只是光泽比较好,所以就以玉线为名。它和棉线、麻线都是常见线材之一。玉线的质地紧实、软硬适中,不易起毛还经久耐用,是绳编创作的核心用料。”

线材准备完成,便进入了核心的编结环节。

在杨姗姗的创作生涯中,有两种基础绳结贯穿了她的绝大多数作品。

“雀头结线条利落,适合勾勒整件饰物的轮廓;斜卷结结实饱满,是塑造细节纹样的主力,它们是最常使用的。”杨姗姗拿了一根绳子过来,指尖翻飞间,随手打了这两个绳结,笑着道。

主体编结完成后,便是最后一步配饰点缀,为作品增添灵动元素。

杨姗姗从柜子里取出了自己的装饰材料,白色的仿真珠、透亮的水晶珠、彩色流苏,与散发着光泽的各式流苏帽分类排布,搭配起来各有别致韵味。

她拿起一件绳编灯笼作品,多角度向记者展示:“你看,这件作品别看个头不大,但是用料格外丰厚,总计消耗260根60厘米的玉线,大小错落的仿珍珠用了足足200多颗,还搭配了6组流苏,各项繁复工序全靠手工逐一完成。”

部分更加繁复的大型绳编作品,往往需耗时数天方能完成。

绳编艺术离不开反复绕线打结,根据作品规模,往往耗时数小时乃至十几个小时,在外人看来,这单调的过程很是枯燥,但杨姗姗总能在线材珠饰搭配中觅得新意,随心创作:“静下心来慢慢做,勾勒层次、设计造型,于我而言乐趣十足。”

趣赋古艺生新机

常年钻研绳编技艺,杨姗姗心中一直存有一份思索,传统的绳编作品固然精巧,可不少成品仅能静置陈列,单纯作为摆件,难免略显单调。

一些担当饰品用途的作品,在随身佩戴的时候尚有些许韵味,一旦离开配饰场景,便会缺少生动趣味。“说直白点,就是绳编确实好看,但是我在想,怎么能让它既好看又好玩。”杨姗姗说。

为此,她不断琢磨,希望为传统绳编增添互动可玩性,让线材编织出更多生活情趣。

杨姗姗以手中绳编灯笼举例,这类作品就跳出了单纯的展示框架,兼具装饰与把玩属性,造型讨喜贴近日常,老少皆宜。“抛开绳编的属性,它还可以作为一个灯笼玩具,这样日常就可以把玩。”

而最令她满意的巧思设计,当属可拆分抽拉式香囊。

一枚小巧的香囊,依靠绳线结构巧妙衔接,轻轻拉扯便能一分为二,开合之间充满趣味,打破常规绳编静态观赏的局限,互动感十足。

“这个抽拉式香囊能动手把玩,孩子们一上手就觉得新奇。”杨姗姗说道。每次参与非遗进校园活动,这件香囊都是她重点展示的作品。课堂之上,她会让学生们亲手动绳线体验结构变化,直观感受绳编艺术的巧妙与多样性。

原本晦涩难懂的传统绳编技艺,在玩耍互动中褪去了距离感,让孩子们萌生好奇,愿意主动去了解绳编艺术的渊源,尝试学习一些基础的编织思路。

杨姗姗始终认为,传承非遗不能固守旧有样式,兼顾美观与趣味,才能让绳编走出陈列柜,真正走进大众尤其是青少年的生活,“让人喜欢,让人感兴趣,非遗艺术就能有更强大的生命力。”

一根柔韧曲折的绳,一头连着上古结绳记事的古老底蕴,一头牵着当下鲜活的市井烟火。在巧思与匠心中,手艺人承袭古法又大胆创新,打造兼具雅致观感与互动趣味的作品,以指尖温度沉淀绳结底蕴,让古老绳编艺术真正融入寻常生活。

本报记者 周翔宇 摄
人物插图依托 AI 技术绘制

●受访人

杨姗姗,1989 年生于徐州,鼓楼区非物质文化遗产“鼓楼绳编”代表性传承人。多年来,她潜心钻研绳编创作,在传统绳编技法之上持续创新,改良绳结样式与珠玉组合设计,贴合当代审美研发新式配饰。作品绳结紧实流畅、配珠错落清新。并经常参与非遗进校园、进社区活动,推广绳编艺术。

▲杨姗姗展示绳编官灯。