

■李云俠熱心推廣剪紙文化，她的學生遍佈大江南北。

■李云俠在香港多間大專院校擔任導師。

■李老師的剪紙造詣已達至爐火純青的地步，拿起剪刀便剪出一個個圖案。

愈剪愈精彩

李云俠的紙上人生

在科技泛濫的年代，甚麼都可以靠電腦技術輸出，傳統的手工藝在機械大量生產下，似乎失去其獨有的價值。很多人慨嘆中國的民間工藝慢慢沒落，栩栩如生的手工藝隨著時間漸漸褪色，那些家傳的技藝也找不到人繼續繼承下去——剪紙藝術也不例外。李云俠以巧手剪出喜氣洋洋的紙藝品，是中國碩果僅存的剪紙大師。她接待過美國總統尼克松，在鄧小平、朱鎔基、錢其琛等國家領導人面前示範剪紙，連科學家楊振寧也是她的「粉絲」，她用一雙巧手剪出平凡中的不平凡。

她說：「剪紙最神奇之處便是賦予物件生命力，每個人剪出來的圖案都不一樣。」

文：香港文匯報記者 伍麗微 攝：劉國權 圖：李云俠提供

李云俠六歲開始剪紙，剪了三十多年，從一開始在大學裡舉辦展覽到2010年被邀請到法國羅浮宮公開剪紙，她拿起剪刀，雙手在紙上遊走，精湛的技術不僅感動國人，更震懾了無數的外國人，他們大呼不可思議。「因為外國人一直覺得這些東西都是機械做出來的，所以看到我的示範以後都覺得很神奇。」

剪出母女情

她很謙虛，提到剪紙的時候神采飛揚，說剪紙可以多漂亮，說普通人一下子就學會了。很難用言語來形容她對剪紙的情感，或許這已經不只是單純的喜歡，她的生命已與剪紙環環相扣。

幾十年來，她與紙張建立了很深厚的情感。「紙張看起來很普通，也不值錢，但剪紙就像變魔術一樣，將死氣沉沉的紙張變得很有生命力。」在我們眼中很特別的技藝，對李云俠來說其實很平常，因為她生於一個剪紙家族，祖母王煥、母親楊妙芹都擅長剪紙、繡花等技藝，她們從小便教導李云俠剪紙，她笑說：「那個年代，女孩子如果不剪不會繡，將來會嫁不出去。」

在她心中，母親才是真正的剪紙大師，母女倆在05年一起合辦展覽。「母親因為風濕病，拿不到筷子、拿不起剪刀，許多年沒有剪紙了。那時我便鼓勵母親，跟她說再試試吧，或許剪着剪着便會忘記悲傷。」她說母親才是藝術家，希望大家關注母親，讓母親覺得自己還有價值。那次的展覽很成功，透過剪紙將兩代人的情感連結起來，也讓母親重新拿起剪刀，每天都剪到凌晨兩三點才睡。

剪紙剪得多，也會剪出功架。雖然母親因為風濕而放下剪刀一段日子，但李云俠覺得功力不會隨著時間而消失，只要有心，隨心所欲便可以剪出東西來。看着她的手，有些地方已經起繭了，手掌開始僵硬，不再靈活了，但她依然樂觀，從沒想過放棄。

迷人的剪紙藝術

李云俠不單止在內地、香港舉辦展覽，她更將這個藝術帶到歐洲，讓外國人感受最地道的中國文化。受邀前往法國羅浮宮是她最傲驕的時刻，她將外國人的激動、

■她的作品主題豐富，意趣十足。

賞識放在心中，堅定了傳揚紙藝的決心。「那邊的藝術家一開始很冷淡，並不覺得有甚麼了不起，當我拿起剪刀開始剪，他們看到我沒有畫草稿，一下子便剪出小雞、小鳥。」很多人跑來看她示範剪紙，有一個連續五、六年在羅浮宮展覽的畫家跟她說，這是他第一次看到有人在羅浮宮展示剪紙藝術，也有人一直問她為甚麼會以「人類的起源」作為剪紙的主題，更有熱心的人幫她將剪紙的理念翻譯給外國人聽，那次展覽可謂好評如潮。

剪啊剪，不知不覺時間便在剪刀的縫隙中流逝，以為剪紙很單調，不是福祿壽等喜氣洋洋的字眼，便是龍、鳳等吉祥圖案，但李云俠總是有不一樣的看法。她腦中有很多畫面，想法也很多元，像「人類的起源」這個主題便是受故事書啟發而成的。「關於人類的源頭一直有很多說法，我希望用剪紙的手法表達人類生老病死的過程，或表現人們一代傳一代的歷程，將『人來自於自然，回歸於自然』的命題呈現給觀眾看。」綜觀李云俠的作品，不難發現她有時很嚴肅地透過剪紙去表達其對生命的看法，有時又很幽默地展現人與動物之間的意趣，甚至用剪紙去嘲諷世情。圓潤豐滿的圖案、精湛的刀法、專注的神態，配上剪刀「喀嚓」的聲音，外國人看到了中國紙藝的魅力，也感受到藝術家濃郁的情懷。

過程才是最重要

好像李云俠一樣，把剪紙當成一個職業來發展的人，在內地可謂少之又少。她放棄了大學所學的專業、放棄了原本的工作，將所有時間、精力都放在剪紙上，曾經被人質疑「剪紙能當飯吃嗎」，她可曾後悔自己選擇的道路？

「這個藝術快要失傳了，做的人愈來愈少，用激光技術每天可以生產一萬張，刀刻每一次也可以刻個五十張，機械取代了一切，剪紙還有靈魂嗎？它的價值在哪裡？」剪紙就像寫文章、畫畫一樣，李云俠只是將自己看到的、感受到的，用剪紙的手法表達出來。「在剪紙的過程中，我們可以抒發自己的情感，小孩子可以訓練他們的耐性，老人家可以啟發思維，年輕人則可以解壓，這些一旦機械化，剪紙便只是一個工藝品，沒有多大的藝術的價值。」

李云俠直言，她喜歡這個藝術，這是她終生的堅持。「賺不賺到錢並不重要，好是一餐，不好也是一餐，重要的是我很享受這個過程。」

藝術是生活的累積

要剪得漂亮、剪得有靈魂並非一朝一夕的事，我們未必能夠像她一樣，與剪刀作伴幾十年，但她卻鼓勵大家

將之當成一種興趣，去傾訴自己的情感，去抒發喜怒哀樂。

但每個人都有自己的想法、累積了不同的生活經驗，大家對於共鳴也有不同的理解，拋開這些個人的思緒，她教我們從幾方面去判斷何謂「好的作品」。「構圖、內涵、線條是作品的構成元素，如果當中涉及人的話，看他的眼神、動作是否有靈魂，如果是植物或動物的話，要留意其表達手法是否生動，剪紙藝術也是有標準的。」

技術以外，作品能否打動人、能否打開你的心扉也是一個關鍵。「母親有一個作品，是一個婆婆在教訓媳婦，她以前有過類似的經歷，使用剪紙將這些記錄下來。我知道母親嫁給父親的時候沒有坐花轎，為甚麼我要剪抬花轎的畫面？因為這是母親的遺憾，我用剪紙將之表達出來，像《老鼠嫁女》這個作品就是為了反映母親當時的生活而衍生的。」或許我們不能一眼看出藝術品背後的故事，但在紙裡，我們的確可以感受到創作者的情緒，了解他們的生活、經歷。李云俠說，耳濡目染是攀登剪紙巔峰的唯一路徑，看得多練得多可以熟能生巧，即使不畫草稿、不看着紙張，也能剪出漂亮的藝術品。

讓沙漠開花結果

留在香港十年，她做自己喜歡的工作，她比普通入活得精彩，她將藝術推向另一個高峰，這個地方有很多可能性。「很多人說香港是文化沙漠，我希望這個沙漠能夠開花結果，相比起上世紀九十年代，我們的大街小巷現在多了一點藝術的元素，在新年、聖誕節的時候，起碼也看得到剪紙的蹤影。」她曾經將學生的創作帶去內地展覽，那邊的教授大讚作品樸實大方、多元化。「內地的剪紙品比較傳統、死板，而我們的剪紙融合東西方元素，十分大膽，手法比較大氣，人家不敢做的，我們都做出來了，所以他們都覺得我們的作品很有創意。」

其實剪紙比起其他藝術創作有更大的發揮空間，大多數的產品都可以融入剪紙的元素，如衣服、圍巾，甚至沙發都可以添加剪紙效果。「剪紙藝術可以用來欣賞，也可以很實用。」

藝術無國界，尤其中國的手工藝往往洋溢着豐富的情感，表達一種普世的價值觀，即使對剪紙不甚了解，也不妨礙大家去解讀作品。李云俠一直說：「任何人也可以做得到。」她希望更多人感受到剪紙的魅力，將剪紙應用在日常生活上，因為藝術無價，手工製品的心意永遠都不能被取代。

她說，剪紙在不同年代也有不同的味道，而她的剪紙滲入了香港的味道，讓這個沙漠多了一點色彩。

李云俠小檔案

1969年	出生於陝西省洛川縣
1986年	參加河南大學美術系展覽並獲得第一名
1987年	作品被選送美國康尼狄克州大學展出
1991年	成為深圳華僑城中國民俗文化村的民間藝術家
1992年	出版《陝北剪紙——李云俠剪紙藝術作品選集》
1994年	獲得海南「國際鳳凰杯」徽標設計大賽特別金獎和三等獎
1995年	參加首屆中華巧女大賽獲優秀獎
1996年	《貓娶老鼠》、《婚禮交杯酒》等作品多次在剪紙大賽中獲得獎項
1997年	參加香港回歸展，作品《花鳳迎珠》獲得一等獎
1998年	參加中國藝術界名人作品展示會，作品獲得「獲賞獎」，傳記先後被《中國當代剪紙家》、《中國民間名人錄》、《中國當代名家名典》、《中國當代藝術界名人錄》、《世界名人錄》等書籍收錄入冊
2002年	移居香港，擔任香港文化博物館、香港歷史博物館及多所學校的剪紙藝術導師
2005年	舉辦「楊妙芹、李云俠母女剪紙展覽」
2010年	作品於法國羅浮宮展出

作品簡介

李云俠手上的每一幅作品都有不同的命題，或表現親情，或表現喜慶等節日，也有一些有趣、充滿幻想力的題材，原來剪紙也可以很多元、很豐富。讓我們一起走進李云俠的剪紙世界，與她一同领略紙張帶來的可能性與美感。

《母乳》

表現出母愛濃濃情深的情感，那窗櫺之春畫滿了母親美好的憧憬。

《老鼠嫁女》

以「老鼠嫁女」的傳說，剪出婚嫁迎娶的場面。藝術家以吹鼓手、旗手、轎夫、長者、幼者等營造出不同的形態，老鼠的眼神、舉止各異，新娘端坐轎中也不忘耍威風，指使着各人前行。

《懶貓失油》

作品表現了懶貓發夢有魚吃，牠不理天職，任由鼠輩造反偷油，實乃失職也。

《牧童飛思》

作品揭示生命的意義。牧童每天牧牛，只知日月輪回，日復一日，他不再悠然地吹着橫笛，只想策牛快步，但又不忍加鞭於牛。牧童的心思最終感動了上帝，在萬木皆春的一個早上，牧童飛思成真，舉世矚目。

