

剪紙大師拒墨守 點染套色展華彩

完工作品無分正反 兩面色彩各具特色

■葉長友以套色技法創作的《彩陶記憶》色彩斑斕。
香港文匯報記者劉俊海 攝

神州傳承

盛行於陝西、甘肅一帶的西北剪紙，作為中國剪紙的一個重要分支別具風格。數百年來，憑着一把把銀色的小剪刀，從這裡走出的眾多剪紙藝術家，將精巧的心思通過一張張薄紙剪出來，古今萬象盡在其中。逢年過節，大西北的農村家家戶戶都會貼上寓意吉祥的剪紙，黃土地亦被裝扮得喜氣洋洋。尤其在陝北地區，剪紙甚至曾被視作選媳婦的標準之一，因為人們普遍認為，剪花好的女子肯定聰明，以後生下的孩子自然也聰明。

■香港文匯報記者 劉俊海、李陽波、張仕珍 甘肅、陝西報道

年逾七旬的葉長友是甘肅蘭州市非物質文化遺產剪紙傳承人、甘肅省工藝美術大師，從10歲起，他就得到父親葉坤崗剪紙藝術的傳授，不僅學會了用剪刀創作各種藝術圖案，而且學會了用刀子刻圖的技巧。因為剪紙技藝高超，1996年，葉長友被聯合國教科文組織授予「民間工藝美術家」稱號。

在葉長友的工作室，香港文匯報記者看到一些裝在小相框裡的剪紙，有十二生肖、花鳥、人物等多種形式的剪紙，顏色鮮艷，十分逼真。葉長友說，這些剪紙是「葉長友點染套色剪紙品種」，這項技術是他利用下鄉的機會深入到甘肅農村，拜訪了幾百名著名的民間剪紙藝人，搜集了不同風格的民間剪紙作品後，結合自家的祖傳剪紙絕技，苦心鑽研創出的。葉長友介紹，點染套色剪紙作品，是用以蠶絲為主要原料的毛邊宣紙，用大紅、大綠、大黃、純藍、黑、紫、白（空白鏤空）七色，以品色點染。而「點染」就是用工筆畫的毛筆將顏色點上去，再將不同顏色的剪紙按照設計圖「套」在一起，從而形成完整的點染套色剪紙作品，其製作過程費時費力。與普通剪紙用一張紅色或黑色紙進行創作不同的是，這種剪紙作品需要進行事先詳細設計，而且要有新意，特別是要有色彩學的知識。成形後的作品看上去閃閃發光，摸上去有毛絨絨之感，無正反面之別，兩面色彩均勻各具特色。

「年輕化」艱難 創新續命脈

「傳統的剪紙藝術缺乏創作思路，手法簡單粗糙，顏色、造型單一，題材也僅僅限於花鳥魚蟲等簡單事物，如果不對傳統的剪紙藝術進行創新，那這項藝術將會裹足不前，遲早會被淘汰掉。」葉長友說。

剪紙65年來，他創作了眾多的優秀作

品，《蘭州古八景》被收錄於甘肅蘭州非物質文化遺產陳列館「蘭州剪紙傳習所」。但葉長友對剪紙的傳承發展不無焦慮。他告訴香港文匯報記者，目前剪紙作為一種民間藝術已經越來越不被年輕人看重，剪紙的「年輕化」發展可謂舉步維艱，這在很大程度上制約了剪紙藝術的傳播和創新。因此，創新是剪紙的生命，是整個剪紙環節中最重要的部分，只有後人們不斷發掘，不斷創造，剪紙藝術才能保持其生命力和活力。

葉長友說，他一方面在題材造型上求突破，蘭州水車、敦煌壁畫、甘肅彩陶、馬踏飛燕等甘肅獨特的文化景觀都為他創造提供了素材，另一方面，經過他獨特技藝的二次創作，這些作品看上去閃閃發光，摸上去有毛絨絨之感，柔韌性極好，成形後兩面色彩均勻各具特色，這大大豐富了剪紙藝術的創作手法。

「花雨飛天」送港 呈現莊嚴敦煌

因為作品獨具特色，2013年，前來甘肅考察的香港文化代表團成員西方寺方丈寬運法師，請求葉長友為正在進行的香港觀音講堂的裝飾進行創作。葉長友爽快答應，並花費幾個月時間精心創作了一幅黑黃套色的「千手觀音」作品。

而這也牽起了甘肅與香港的兩地情緣。2014年，因為葉長友年事已高，在甘肅省文聯協助下，甘肅嘉峪關剪紙藝人傅強團隊再次完成了巨幅剪紙作品「花雨飛天」，在香港企業家陳曉敏女士的贊助下，該作品以30萬港幣的價值呈現在荃灣觀音講堂。「花雨飛天」簇擁着西方三聖、東方三聖佛座，莊嚴飄逸，意境深遠。這套敦煌佛教題材的剪紙作品，也受到香港佛教界的深深喜愛，在他們看來，這些剪紙把遙遠敦煌的飛天、花雨帶到香港，飛天撒花美麗又吉祥！

■葉長友的點染套色剪紙。香港文匯報記者劉俊海 攝

■葉長友的《薛寶釵》剪紙作品。
香港文匯報記者劉俊海 攝

■葉長友的牡丹剪紙作品。
香港文匯報記者劉俊海 攝

融匯書法國畫 寫實寫意並重

作為中國的一種古老傳統藝術，剪紙在2006年被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。在中國剪紙藝術中，陝西剪紙佔有重要一席。周秦漢唐等13個朝代在陝西建都，為這裡留下了豐厚的民俗文化遺產，剪紙便是其中之一，已有千年的傳承歷史。陝西剪紙在視覺上給人以透空的感覺和藝術享受。從陝南到陝北，尤其是在陝北黃

土高原和關中八百里秦川，到處都能見到紅紅綠綠的剪紙。古拙的造型、粗獷的風格、多樣的形式、精湛的技藝，令人讚不絕口。

甘肅剪紙亦是北方剪紙的重要一脈，歷史悠久，全國已發現的最早的剪紙實物就出土於敦煌。在手法技巧上延續、傳承着北方剪紙的風格，其鮮明的創新在於普遍大膽借鑒中國畫和傳統書法的表現手

法，注重寫意與寫實的融通變化，在繼承傳統的前提下貼近生活、貼近時代的成分越來越多，特別是在「一帶一路」戰略下，利用甘肅特有文化，創作出很多絲路題材的剪紙。

目前，甘肅剪紙中的慶陽剪紙、會寧剪紙被國務院公佈為國家級非物質文化遺產名錄項目，國家級及省級傳承人25人。

藝術沃土出巾幗 不打草稿靠感悟

陝西省安塞縣素有剪紙之鄉的美譽，獨特的地域環境和古老的民間藝術沃土浸潤着這片土地上的每一個人，63歲的李福愛便是其中之一。從大字不識的農民到走出國門的藝術大師，李福愛的人生也因剪紙而改變。

上個世紀50年代，李福愛出生在安塞縣的一個偏僻農村。和很多的農村女孩一樣，她一天也沒有踏進過學堂，不識字的她甚至連自己的名字都不會寫。看着村裡的女人成天剪紙繡花，李福愛打心裡喜歡，於是便跟着學起了剪紙。但剪紙這件事並不像看起來那麼簡單，每次下剪之前，都必須做到心中有數，這是個非常費神的創作過程。李福愛說，有時一張小小的剪紙卻需要花費幾個小時完成，儘管這樣，她剪紙基本不畫樣、不畫線，也不描紅，「主要靠的就是對生活的感悟」。

隨着剪紙技藝的成熟，不論是花鳥蟲魚，還是人像、樹木，李福愛都能輕鬆駕馭。後來，延安市政府為了給遊客提供了解陝北文化的平台，就把李福愛安排到楊家嶺革命舊址，讓她邊唱陝北民歌，邊剪紙。也是在這裡，多位國家領導人都欣賞過李福愛現場剪紙。

遠赴巴黎獻藝 巧手技驚觀眾

1999年，國務院新聞辦主辦法國巴黎文化周，李福愛作為中國剪紙的代表藝人一同出國。第一次在巴黎表演，李福愛就征服了法國的觀眾。「很多法國人都覺得不可思議，以為

李福愛表示，自己剪紙主要靠的就是對生活的感悟。
香港文匯報記者張仕珍 攝

我的剪刀裡有電腦。」李福愛說，有法國觀眾還現場出題讓她剪，當看到她手不動紙不走的時候，他們才知道中國剪紙全是手工的，也開始打心裡佩服。

最令李福愛自豪的是自己的作品曾作為禮品贈送給澳門特別行政區政府。她告訴記者，2000年清明黃帝陵祭祖時，許多澳門同胞在回歸祖國後第一次前來祭祖，深深感受到了作為炎黃子孫的自豪。當時，她的作品

《延安人民歡慶澳門回歸》被延安市政府作為禮物，贈送給了澳門特別行政區政府。

而今，李福愛在楊家嶺革命舊址的一口窯洞裡開了個小小的展廳，裡面佈滿了各種各樣的剪紙，其中關於毛澤東主席的肖像就有120多幅。而除了毛澤東主席各個時期的肖像剪紙，也有毛澤東詩詞《沁園春·雪》的剪紙，方寸之間，真情顯露，蘊含着無限的歷史感。

批量生產衝擊大 民間技藝臨危機

剪紙在2006年被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。在李福愛看來，剪紙藝術玩的就是剪刀，全世界誰也玩不過中國人。「日本人雖然也剪，但他們只能剪出個大體形狀，裡面的細節就不會剪了。」李福愛說，這麼好的一項藝術瑰寶，值得中國人好好傳承下去。

但對於剪紙藝術的傳承，李福愛卻不無擔憂。她稱，因為剪紙賺錢慢，

現在許多年輕人都不願意學習這項技藝，後繼乏人。而同時，很多商人靠着機器製作，大規模翻版印製剪紙，手工10塊錢一張的剪紙，機器印製的10塊錢就可以買一本，民間技藝生存空間越來越窄。李福愛說，希望有關部門能加強傳統技藝的傳承培訓，鼓勵更多的年輕人加入到剪紙行列，將這一民間藝術瑰寶保護發揚光大。

而在葉長友的眼裡，剪紙不僅僅是一種靜態的藝術品，更有相當生命力的藝術。這門藝術要傳承發展好，必須創新。

葉長友說，傳統民間藝術生存的動力來自它與時代的契合度，在市場經濟之下，剪紙藝術面臨着前所未有的危機，如何讓剪紙藝術繼續發展下去，藝術家們需要考慮市場，考慮時代的需要和消費者的喜好，這樣才能讓剪紙藝術獲得源源不斷的發展動力。