

王國慶石上匠心 傳承非遺方城石猴

世間有兩個石頭變成的猴子——一個變成了孫悟空，另一個變成了國家級非遺方城石猴。方城石猴自宋朝薪火相傳，當擊鼓傳花至王國慶這一代，已呈式微。在一度暫別之後，前度劉郎重操舊業，只為父親王忠義臨終的重託：「一定要把石猴藝術傳承下去。」自此，一片匠心傾注於石，「如切如磋，如琢如磨」，日日琢鑿「美猴王」。

文：香港文匯報記者 童心

當記者抵達南陽方城獨樹鎮硯山鋪村王國慶的宅院，映入眼簾的是醒目的題寫「石猴世家」的橫匾。王國慶的家族世世代代從事石猴製作，到他這一輩已是第六代了。在他家的客廳，擺滿了各種造型的石猴，琳琅滿目。粗獷、簡潔、樸拙的造型，似乎流淌着淵源於古的信息。時間的軌跡往上追溯，方城石猴的淵源可以抵達中國的宋朝。當時間流轉至清末，方城石猴登上歷史的巔峰。其時，「方城一片月，萬戶鑿石聲」，家家戶戶靠製作石猴為生。而今，像王國慶這樣的石猴之家，在方城已經屈指可數，甚至絕無僅有了。他的兩個兒子追隨他從事石猴傳承，「石猴世家」的榮光，是實至名歸。

寓意吉祥 工序合計達九道

自記事之起，石猴就進入了王國慶的生命世界。在他的幼年記憶裡，父親在農閒之際，總是在鑿磨石猴。「受父親和家傳的影響，我也喜歡上石猴。」王國慶說，父親在石頭上鑿出厚拙憨居的猴子，令幼年的他內心充滿興奮與嚮往。年齡稍長之後，王國慶知道了這一石猴技藝自宋朝開始，在他的家鄉傳承了一千多年。

石猴之所以在方城落地生根，一個重要原因是方城出產一種質地不硬的「花石」，這種石頭可以通過手工鑿磨，製成石猴。十歲時，王國慶跟隨父親製作石猴。初始，鑿刀時常戳破他的嫩手，卻從未退縮他的學藝之心，終熟能生巧。方城縣委外宣辦主任武建華說，方城石猴自古獲得民間的喜愛和追捧，是其承載着吉祥的寓意。石猴作品，可以演繹出一系列寓意，如「好時候（石猴）」、「輩輩封侯（猴背猴）」、「馬上封侯（猴子騎馬）」等等。這契合了民間原始淳樸的審美心理需求。

而在舊時物質匱乏的鄉村，石猴也成為孩童愛不釋手的玩具。貌似簡簡單單的石猴，卻要經歷裁石、製坯、初雕、細雕、打磨、打孔、鑄煮、上色、點眼九道工序。一隻規模中等的石猴，王國慶大概需要花費兩天時間方可完成。「沒有圖紙，在製作的過程中，完全憑自己的想像。」王國慶說，石猴的製作主要靠手工，「手工融入了人的情感，做出的石猴有了靈魂，而機械是冰冷的。」

■ 王國慶的石猴作品

■ 王國慶在為石猴作品上色

■ 國家級非遺方城石猴傳承人王國慶

■ 王國慶的石猴作品《猴背猴》

■ 王國慶雕刻的未上色的石猴

推陳出新 賦予石猴新內涵

受生活所迫，王國慶年輕時曾一度告別石猴，經營一家油磨坊聊以養家糊口，但內心對石猴的情懷不減，念茲在茲。若干年後，前度劉郎歸來，重操舊業。而父親王忠義躬耕不輟，成為方城石猴這一非遺項目唯一的國家級傳承人。王國慶說，在石猴技藝上，父親是自己難以逾越但一直朝之努力的標杆。父親在彌留之際，叮囑他道：「一定要把石猴藝術傳承下去，不能失傳了。」這一囑託成為王國慶傳承方城石猴的精神力量。

方城石猴傳承千餘年，卻陳陳相因，墨守成規，幾乎一直以一種固定陳舊的形象示於世人，種類也比較單一。王國慶在石猴的品種以及規制方面，嘗試創新圖變。譬如，他研製了前無古人的「全家福猴（兩個大猴懷抱兩個小猴）」、「愛情猴（兩隻大猴懷抱一顆心）」以及「三不猴」等。過去的石猴體形一般較小，而王國慶一改前人習氣，製作了更大規制的體形，使石猴可以登堂入室，成為多寶架上的擺設品。王國慶還結合茶文化的需求，研製了石猴茶寵擺件。往昔，石猴的功能主要是玩賞性和吉祥寓意。王國慶賦予了這之外的教育內涵。如他的「三不猴」，三隻猴子背對背，寓意「非禮勿視、非禮勿聞、非禮勿言」，這契合了中國傳統的

為人處世之道。

海外傳技 牆裡開花牆外香

2017年元月，河南文化藝術團赴南美洲開展「歡樂春節」活動，展示包括剪紙、年畫、泥塑、國畫等在內的中國傳統文化。王國慶受邀參加了此次活動，傳授石猴技藝。第一次出國傳授石猴，他沒有料到這一中國的文化遺產，居然在國外受到追捧。

在智利開展活動時，一位智利老人欣賞了王國慶的石猴作品後，對其中的「三不猴」愛不釋手，表達了強烈的購買慾望。當王國慶用完午飯歸來，翻譯告訴他這一消息，王國慶左右為難。這「三不猴」是活動展示樣品，而活動尚未結束。智利老太太一連幾天緊追不捨，三顧茅廬。王國慶不忍拂了她的熱愛石猴的心意，在智利活動即將結束時，滿足了智利老太太的心願。在厄瓜多爾，一位當地的大學老師一連三天黏着王國慶，跟他學習石猴的製作技藝。王國慶感受到他對方城石猴的「情之切愛之深」，耐心向其傳授石猴製作。三天過去，這位大學老師終於成功製作了一隻石猴，笑顏大開。方城石猴，「牆裡開花牆外香」，使王國慶興奮不已，他也由此理解了那句話：「傳統的才是民族的，民族的才是世界的！」這次海外傳播石猴藝術之旅，更堅定了王國慶傳承方城石猴的決心。

■ 王國慶的石猴作品《全家福》

■ 上色程序

石猴傳承路坎坷
甘露初降顯生機

方城石猴在清朝登上了歷史的巔峰。然而，「日中則昃，月滿則虧。」自清朝以降，方城石猴步入沒落之路。當傳到王國慶這一代，製作石猴的人家已經寥寥無幾了，這一傳承千餘年的民間工藝瀕臨失傳。

「已經沒人願意做石猴了，不足以養家糊口，年輕人不願意從事這又累又髒的活，外出打工，收入比這高很多倍。」王國慶說，一個售價不到100元的石猴，要花兩天方能完成。年輕的時候，王國慶為了謀生，也曾從這行業出走。他的內心完全理解年輕一代不願意學習石猴藝術而外出打工的現實需求。採訪王國慶的時候，他的神態裡瀰漫着陰鬱。或許是因為自己傳承石猴而忍受着清貧，或許是對方城石猴未知的命運憂心忡忡。

儘管方城石猴盛況不再，卻因為它源遠流長的歷史與拙樸簡練的藝術風格，2008年晉入國家非遺名單。這一契機，毋庸置疑大大提升了方城石猴的名氣和威望，更多的人為此知道了這一國家級非物質文化遺產。「有一年，一個海外華僑從深圳專門趕到方城來，從我這買了一大批石猴回去。」王國慶說。南陽唐河縣的一位教書老先生，也慕名而來，跟隨王國慶學習石猴製作。隨着方城石猴成為「國字號」，王國慶的收入亦有所增加，他的日子也慢慢得到一些改善。王國慶的兩個兒子也結束了外出打工，在家跟他學習石猴製作。薪火相傳，方城石猴在這個家族傳承有序，「石猴世家」的榮譽可謂實至名歸。

而今，國家政府對傳統文化尤為重視，提出要振興中華優秀的傳統文化。王國慶的內心為此受到一絲鼓舞，他似乎看到了傳承石猴的一線希望。

■ 王國慶的石猴作品

Art | Basel Hong Kong

於本月底即將開幕的巴塞爾是香港一年一度最受關注的藝術盛事之一，今年配合展覽的，還有「與巴塞爾藝術展對話」系列，將於展會期間同時進行，由藝術界人士主導的一連串研討會及座談會，皆是免費向公眾開放。

3月28日（星期三）將開幕的「與巴塞爾藝術展對話」由26場研討會組成，聚焦討論與藝術行業高度相關的議題，例如公共收藏及私人收藏的未來、藝廊的另類商業模型、目前亞洲藝術市場的發展狀況以及藝術中的性別政治議題。

講座中，Arts Economics 創辦人 Clare McAndrew 將與文化作家徐曉瑜共同討論藝術市場狀態，集中探索過去一年間亞洲藝術品收藏趨勢的變化。講座將同時探討由McAndrew撰寫的第二份《巴塞爾藝術展與瑞銀集團藝術市場報告》中的研究成果。Rasheed Araeen 活躍於藝術界超過50

巴塞爾同期系列座談將開幕 全方位解析藝術市場

年，他將分享自己由一位來自卡拉奇的油畫家到在倫敦成為後極簡主義雕塑家的轉變；Gabriel Orozco 將與M+副館長兼總策展人鄭道鍊對話，討論藝術家的游牧生活方式以及定居亞洲對他近期創作的影響；Sophia Al-Maria 將和演員白靈討論她最近的錄像作品《Mirror Cookie》（2018年），作品將在藝術探新展區中Project Native Informant 的展位中展出。

《軀體的實踐：形態與形象》亦將帶來Xavier Cha、Antony Gormley、Donna Huanca 和 Melati Suryodarmo 對身體象徵的比較討論。《女性主義美學：藝術運動與體現》中，Guerrilla Girls、長島有里枝、Nilima Sheikh 和喻紅將一起探索藝術中所展現的性別政治。

《收藏機構：蒐羅及代理藝術品》將研討機構如何回應其日益轉變的角色，當中不僅包括擔任策展和培養大眾文化知識的角色，

亦會涉及博物館作為收藏者的權利。與會嘉賓包括：Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 藝術總監 Agustín Pérez Rubio、泰特現代美術館總監 Frances Morris、洛杉磯郡立美術館（LACMA）行政總裁兼 Wallis Annenberg 總監 Michael Govan；Museo Tamayo Arte Contemporáneo 總監 Juan Andrés Gaitán 以及香港藝術館總館長譚美兒。

二十一世紀可見新興藝廊不斷尋求革新傳統藝廊的經營模式。《運作模式：演進中的藝廊建構》將邀請 Carlos/Ishikawa 創辦人 Vanessa Carlos；Dastan's Basement 創辦人 Hormoz Hematian；刺點畫廊創辦人兼總監秦美娜及 Commonwealth and Council 創辦人 Young Chung 一同開放討論藝廊系統的未來，由 Silverlens 創辦人 Isa Lorenzo 主持。

座談會《收藏家的角色演變：以收藏為起

點》雲集了由策展人 Rose Lejeune 主持，Joumana Asscily、宮津大輔、Luba Michailova、Patrizia Sandretto Re Rebaudengo 及曾文泉等別樹一幟的藏家們，探討收藏如何成為一種充實的實踐。

《委託的藝術：資助文化創作》將帶來沙迦藝術基金會主席兼總監 Hoor Al Qasimi、Samdani 藝術基金會聯合創辦人兼主席及 Dhaka Art Summit 總監 Nadia Samdani、新加坡文化、社區及青年部副秘書長兼新加坡國家藝術理事會執行長陳慧、香港賽馬會慈善及社區事

■ 系列座談將由各地藝壇知名人士主導。

務執行總監張亮與 Bellas Artes Projects 創辦人 Jam Acuzar 的對談，探索多個組織為藝術和策展創作提供足夠資源而採用及發展的不同框架。座談會由 Delfina 基金會創辦總監 Aaron Cezar 主持。

文：張夢薇