

東西合璧提升技法 跨界互補擴充內涵

神州傳承

河北剪紙達人打造「藝術王國」

■日本隈取的藝術風格啟發了周淑英開發出渲染新技法。
網上圖片

河北的蔚縣剪紙又名窗花，屬國家級非遺項目。剪紙世家蔚縣周氏七兄妹自小在其父一國家非遺傳承人周兆明的耳濡目染下愛上剪紙，因此當老大周廣聽說鄰家小妹要出嫁時，他代表周家送去兩幅窗花，讓鄰家女婿陳林愛不釋手。這不經意的舉動，不僅給自家培養了同行冤家，而且在剪紙王國一南張莊村還引發了一場“剪紙戰爭”。當初誰也未能料到，這場多年的匠人爭戰，給古老的窗花藝術注入了新的生命。

■文/圖：香港文匯報記者 顧大鵬 河北報道

■一份結婚的賀禮，使陳林迷上剪紙藝術。

蔚縣剪紙名人譜

- 王老賞（1890－1951）
中國美術家協會會員。師承周瑤，七歲學點染，12歲習刀刻。從藝40年，創作窗花近千幅，擅長戲劇故事。
- 周永明（1929－1986）
中國美術家協會會員。師承王老賞，擅長戲劇人物。
- 周兆明（1935－）
聯合國教科文組織授予的“中國一級民間工藝美術家”。自幼從父周賜習刻窗花，後師承王老賞，擅長佛教人物。

■陳林透過引進西方技術改良其剪紙作品。圖為他旗下“剪紙侯”的作品《清代正龍紋》。

■周廣認為剪紙如種莊稼，春綠秋黃是自然不過的事。圖為周廣的作品《吉祥》。

蔚縣剪紙工藝流程

- 蔚縣剪紙以陰刻為主，陽刻為輔，工序共分六道：
- 一、**畫**——畫樣子
 - 二、**訂**——畫樣子訂在宣紙上
 - 三、**浸**——將訂好的貨紙入水浸透取出、擠淨、曬乾
 - 四、**刻**——將浸後的貨置於蠟板刻製
 - 五、**染**——給刻好的產品着色
 - 六、**包**——將產品用紙或塑料包裝

■蔚縣的一系列剪紙作品以“國家級饋贈禮品”形式面市。圖為“剪紙侯”匠人們正在趕製年貨。

蔚縣剪紙王國的新郎倌陳林沒有帶着妻子回湖北老家，而是在當地成立了一家剪紙經紀公司，起名“十八怪”。他簽下包括周家在內的20個剪紙世家的剪紙代理，在北京、廣州、天津等城市佈下五個銷售點。“十八怪”還有個更加宏偉的設想：把剪紙設計、生產、銷售環節串連起來，做成一個文化大產業。

新老匠人“紙上談兵”

代表傳統一方觀點的周廣卻反駁道：“如果婚房裡的‘囍’字不是中文，而是阿拉伯文你會喜歡嗎？”陳林反問：“難道不可以用中國剪刀剪出一個阿拉伯‘囍’字，裝點阿拉伯人的婚房嗎？”

一對新老藝人“紙上談兵”，一個要保持剪紙的原味，把剪紙當窗花，安享着小農經濟的樂趣；一個要增加剪紙的洋氣，挖掘剪紙的商品和收藏價值。在陳林眼裡，傳統剪紙掉色是個大問題。然而，周廣卻認為又名窗花的剪紙如同種莊稼，春綠秋黃是再自然不過的事。

“創新先鋒”初戰飲恨

適逢蔚縣第一屆剪紙文化節，陳林想抓住機遇盡快實現自己的想法。在當地有“創新先鋒”之稱的陳林認為剪紙材質和形式本身就是中國傳統藝術，剪紙最本質的功能就是一種載體，剪紙承載內容，不應拘限於戲曲故事和花鳥蟲草。

陳林想透過將西方的宮廷畫風和渲染技法引進傳統剪紙，於是請來中央美術學院的教授做藝術指導，設計製作了一套《金陵十二釵》剪紙仕女圖。然而，這幅有駁傳統的作品，在初選階段就被踢了出局，陳林的“十八怪”設計團隊被評委當場打了臉。“十八怪”與窗花王國的第一次紙上兵戰，基本上沒有佔到便宜。

因《金陵十二釵》被搞得灰頭土臉的陳林，並不認為自己是個失敗者。相反，他確信自己的創新正在改變剪紙匠人的命運，是一場面對新世紀的窗花革命。他把“十八怪”土特產店交給妻子經營，重新註冊“剪紙侯”藝術館，準備重返蔚縣窗花王國。陳林一方面認為，蔚縣剪紙技法還不夠細，他引進宮廷工筆畫技法製作剪紙仕女圖，使仕女圖更柔媚；另一方面，又嫌蔚縣剪紙過於拘謹，把家鄉湖北紮紙的粗狂嫁接到大幅京劇臉譜上，使武生形象更具陽剛。

親朋反目 幸遇伯樂

陳林創作的一幅65米長、2米高的《中國龍》剪紙作品，獲得了各種文博會的獎牌。然而，他也因此陷入極度的困境。不但承諾收購《中國龍》的企業爽約，讓他更為痛心的是，傾注他全部心血的剪紙巨作《中國龍》，在一次拆遷中變成了一團廢紙。為剪紙而狂的陳林欠了百萬元的債，妻子要離婚，親弟弟反目成仇，朋友催債。窮困潦倒的陳林，又拾起了“十八怪”招牌，卻做起小米、口蘑、金銀花土特產生意。然而，櫃檯上仍然擺放着幾套《中國龍》、《三國演義》、《金陵十二釵》剪紙畫冊。一天晚上，來張家口考察的河北省長鈕茂生走進小店，手捧“剪紙侯”的作品讚歎不已。

陳林與他的“剪紙侯”公司重返剪紙王國。也就在這一年，蔚縣被命名為“中國剪紙藝術之鄉”，蔚縣剪紙很快就列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。陳林與周氏家族等蔚縣系列剪紙作品《中國龍》、《三國演義》、《金陵十二釵》等，經過精心設計包裝，打上“國家級饋贈禮品”字樣又重新面市。隨着北京與張家口聯合申冬奧成功後，剪紙業被推上經濟前台。古村堡的剪紙作坊，升級為城市味很濃的現代工廠。蔚縣出現了百家剪紙工廠、千餘剪紙專業戶，近10萬剪紙產業大軍，年產剪紙600多萬套。

蔚縣刻刀作畫 技術別具一格

今年65歲的周廣子承父業，是蔚縣剪紙第三代傳承人，父親周永明是中國著名的剪紙大師。蔚縣剪紙是一門活體傳承的民間藝術，主要靠師徒口傳心授。周廣說：“小時候早晨醒來第一眼望見的就是窗花，一幅窗花一齣戲。逢年過節就要換新窗花，孩子們圍着大人貼窗花聽故事。”蔚縣南張莊村，小到剛會走，老到九十九，每人都能露一手。像周廣一樣出生於上世紀60年代以前的人，幾乎都沒有上過學。然而，幾乎每個村民肚子裡都裝有幾齣傳統大戲。像《水滸傳》、《三國演義》、《封神演義》等故事，在田間或炕頭隨時就會被翻唱出來。

業界大熊貓 堅持自製工具

“家家戶戶貼窗花，不知窗花出誰家。”周廣說，“窗花是小農經濟的產物，其實就是農家活，不似書畫有題名和落款。然而，蔚縣剪紙與其它地方剪紙的區別，行家一眼就能看得出來。蔚縣剪紙以‘陰刻為主，陽刻為輔’。剪紙不用剪子而是用刻刀，是直上直下的刻，而不是前後左右劃動，這在全國是獨一無二的。”

■如周廣般堅持自製刻刀，人也不多見。

周氏家族七兄妹子承父業，儘管每人都有一手剪紙絕活，但是七兄妹最珍愛的還是父親周永明生前留下的刻刀。周廣手中有父親留下的五把刻刀，有針刀、耳刀、月牙刀，還有一些叫不上名字的特殊刀具。周廣說：“這些刻刀都是父親自己打製的，材料是上世紀六十年代從日本進口的鋼材。”周廣被當地藝人圈子喻作蔚縣剪紙界的大熊貓，直到今天他仍然堅持自己打製刻刀。他製作刻刀的技藝是很少人的，即使是他的親妹妹周淑英想要一把大哥打製的刻刀，也不知要小心地說多少次好話。