

东西合璧提升技法 跨界互补扩充内涵

河北剪纸达人打造「艺术王国」

神州传承

河北的蔚县剪纸又名窗花，属中国国家级非遗项目。剪纸世家蔚县周氏七兄妹自小在其父——国家非遗传承人周兆明的耳濡目染下爱上剪纸，因此当老大周广听说邻家小妹要出嫁时，他代表周家送去两幅窗花，让邻家女婿陈林爱不释手。没想到这不经意的举动，不仅给自家培养了同行冤家，而且在剪纸王国——南张庄村还引发了一场“剪纸战争”。或许当初谁也没能料到，这场持续了多年的匠人争战，却给古老的窗花艺术注入了新的生命。

■文/图：香港文汇报
记者 顾大鹏 河北报道

一份结婚的贺礼，使陈林迷上剪纸艺术。

蔚县剪纸名人谱

王老赏（1890—1951）

中国美术家协会会员。师承周瑞，七岁学点染，12岁习刀刻。从艺40年，创作窗花近千幅，擅长戏剧故事。

周永明（1929—1986）

中国美术家协会会员。师承王老赏，擅长戏剧人物。

周兆明（1935—）

联合国教科文组织授予的“中国一级民间工艺美术家”。自幼从父周赐习刻窗花，后师承王老赏，擅长佛教人物。

蔚县的一系列剪纸作品以“国家级馈赠礼品”形式面市。图为“剪纸侯”匠人们正在赶制年货。

蔚县剪纸王国的新郎信陈林没有带着妻子回湖北老家，而是在当地成立了一家剪纸经纪公司，起名“十八怪”。他签下包括周家在内的20个剪纸世家的剪纸代理，在北京、广州、天津等城市布下五个销售点。“十八怪”还有个更加宏伟的设想：把剪纸设计、生产、销售环节串连起来，做成一个文化大产业。

新老匠人“纸上谈兵”

代表传统一方观点的周广却反驳道：“如果婚房里的‘囍’字不是中文，而是阿拉伯文你会喜欢吗？”陈林反问：“难道不可以用中国剪刀剪出一个阿拉伯‘囍’字，装点阿拉伯人的婚房吗？”

一对新老艺人“纸上谈兵”，一个要保持剪纸的原味，把剪纸当窗花，安享着小农经济的乐趣；一个要增加剪纸的洋气，挖掘剪纸的商品和收藏价值。在陈林眼里，传统剪纸掉色是个大问题。然而，周广却认为又名窗花的剪纸如同庄稼，春绿秋黄是再自然不过的事。

“创新先锋”初战饮恨

适逢蔚县第一届剪纸文化节，陈林想抓住机遇尽快实现自己的想法。在当地有“创新先锋”之称的陈林认

为剪纸材质和形式本身就是中国传统艺术，剪纸最基本的功能就是一种载体，剪纸承载内容，不应拘限于戏曲故事和花鸟虫草。

陈林想透过将西方的宫廷画风和渲染技法引进传统剪纸，于是请来中央美术学院的教授做艺术指导，设计制作了一套《金陵十二钗》剪纸仕女图。然而，这幅有驳传统的作品，在初选阶段就被踢了出局，陈林的“十八怪”设计团队被评委当场打了脸。“十八怪”与窗花王国的第一次纸上兵战，基本上没有占到便宜。

亲朋反目 幸遇伯乐

因《金陵十二钗》被搞得灰头土脸的陈林，并不认为自己是失败者。相反，他确信自己的创新正在改变剪纸匠人的命运，是一场面对新世纪的窗花革命。他把“十八怪”土特产店交给妻子经营，重新注册“剪纸侯”艺术馆，准备重返蔚县窗花王国。陈林一方面认为，蔚县剪纸技法还不够细，他引进宫廷工笔画技法制作剪纸仕女图，使仕女图更细腻；另一方面，又嫌蔚县剪纸过于拘谨，把家乡湖北扎纸的粗犷嫁接到大幅京剧脸谱上，使武生形象更具阳刚。

陈林创作的一幅65米长、2米高的《中国龙》剪纸作品，获得了各种文博会的奖牌。然而，他也因此陷入极度的困境。不但承诺收购《中国龙》的企业爽约，让他更为痛心的是，倾注他全部心血的剪纸巨作《中国龙》，在一次拆迁中变成了一团废纸。为剪纸而狂的陈林欠了百万元的债，妻子要离婚，亲弟弟反目成仇，朋友催债。穷困潦倒的陈林，又抬起了“十八怪”招牌，却做起小米、口蘑、金银花土特产生意。然而，柜台上仍然摆放着几套《中国龙》、《三国演义》、《金陵十二钗》剪纸画册。一天晚上，来张家口考察的河北省长钮茂生走进小店，手捧“剪纸侯”的作品赞叹不已。

陈林与他的“剪纸侯”公司重返蔚县。也就在这一年，蔚县被命名为“中国剪纸艺术之乡”，蔚县剪纸很快列入第一批国家级非物质文化遗产名录。陈林与周氏家族等蔚县系列剪纸作品《中国龙》、《三国演义》、《金陵十二钗》等，经过精心设计包装，打上“国家级馈赠礼品”字样又重新面市。随着北京与张家口联合申冬奥成功后，剪纸业被推上经济前台。古村堡的剪纸作坊，升级为城市味很浓的现代工厂。蔚县出现了百家剪纸工厂、千余剪纸专业户，近10万剪纸产业大军，年产剪纸600多万套。

蔚县刻刀作画 技术别具一格

周广认为剪纸如同庄稼，春绿秋黄是自然不过的事。图为周广的作品《吉祥》。

陈林透过引进西方技术改良其剪纸作品。图为他旗下“剪纸侯”的作品《清代正龙纹》。

今年65岁的周广子承父业，是蔚县剪纸第三代传承人，父亲周永明是中国著名的剪纸大师。蔚县剪纸是一门活体传承的民间艺术，主要靠师徒口传心授。周广说：“小时候早晨醒来第一眼看见的就是窗花，一幅窗花一出戏。逢年过节就要换新窗花，孩子们围着大人贴窗花听故事。”蔚县南张庄村，小到刚会走，老到九十九，每人都能露一手。像周广一样出生于上世纪60年代以前的人，几乎没有上过学。然而，几乎每个村民肚里都装着几出传统大戏。像《水浒传》、《三国演义》、《封神演义》等故事，在田间或炕头随时就会被唱出来。

业界大熊猫 坚持自制工具

“家家户户贴窗花，不知窗花出谁家。”周广说，“窗花是小农经济的产物，其实就是农家活，不似书画有题名和落款。然而，蔚县剪纸与其它地方剪纸的区别，行家一眼就能看得出来。蔚县剪纸以‘阴刻为主，阳刻为辅’。剪纸不用剪刀而是用刻刀，是直上直下的刻，而不是前后左右划动，这在全中国是独一无二的。”周氏家族七兄妹子承父业，尽管每人都有一手剪纸绝活，但是七兄妹最珍爱的还是父亲周永明生前留下的刻

如周广般坚持自制刻刀的剪纸匠人已不多见。

刀。周广手中有父亲留下的五把刻刀，有针刀、耳刀、月牙刀，还有一些叫不上名字的特殊刀具。周广说：“这些刻刀都是父亲自己打制的，材料是上世纪六十年代从日本进口的钢材。”周广被当地艺人圈子喻作蔚县剪纸界的大熊猫，直到今天他仍然坚持自己打制刻刀。他制作刻刀的技术是很少承人的，即便是他的亲妹妹周淑英想要一把大哥打制的刻刀，也不知要小心地说多少次好话。

日式脸谱启灵感 剪纸公主创新技

周淑英指其父留下遗言，一定要找到他的日本朋友东风辉。

日本隈取的艺术风格启发了周淑英开发出渲染新技法。网上图片

周淑英在周氏七兄妹中排行第五，她与大哥哥周广一样是联合国教科文组织授予的中国工艺美术家。有点离经叛道的性格，使她幼时经常遭到父亲的批评。周淑英说：“蔚县剪纸‘三分刻七分染’，几百年来，蔚县剪纸都延用着‘单一平面’着色技法，色彩明快绚丽，但缺乏柔美。”中国有媒体报道说，周淑英七八岁就缠在父亲身边学窗花染色。有一天，她看到一只蜘蛛从一个色盘爬进，从另一个色盘爬出，在宣纸上画出了彩虹般的色彩，受此启示创造了剪纸“渲染

法”。周淑英笑说：“事情可没有那么简单。”

“父亲周永明生前有个日本籍朋友叫东风辉，上世纪60年代在中国广播电台国际部工作。有一天，东风辉给父亲寄来一封信，信里夹着几片日本火柴盒上的画样。图样有点像中国脸谱，线条柔和形象妩媚。父亲看到这种有点鬼魅的日本脸谱，当时吓坏了，于是悄悄地收藏了起来。”周淑英说，“当初不明白这几张被父亲压在箱底的洋画片到底意味着什么，直到有机会到中央美术

学院进修时才知道，早年日本友人给父亲寄来的画样在日本叫隈取，在中国与隈取相对应的叫脸谱。”

越洋寻人为父梦

“脸谱在中国演员脸上稍纵即逝，而隈取早已从日本演员脸上走向更广阔的空间。”周淑英说，“父亲根据日本朋友的要求，做了关公、孙悟空和穆桂英的脸谱寄到北京。东风辉怕信上说不清楚，又把父亲叫到北京详细交代。”

中国第一张剪纸脸谱，就是按着日本朋友的要求量身定制的。没有想到，蔚县剪纸脸谱从此成为中国文化的语言符号走向世界。”

周淑英坦言：“包含有多项国家专利保护的‘周淑英渲染新技法’，其创新灵感直接受到日本隈取的启发”。作为河北文化大使，周淑英于2016年10月出席在日本大阪举行的日本（中国）文化节，她在接受日本媒体采访时说：“蔚县剪纸是中日共同的艺术，40年前日本友人东风辉，把日本隈取洋画寄给父亲，帮助父亲创作了中国第一张剪纸脸谱。父亲临终留下遗言，一定要找到日本朋友东风辉。”