

將傳承千年浦城剪紙藝術融入現代生活

周冬梅匠心授藝

讓孩子記住「非遺之美」

剪紙，作為一種傳統文化的載體，深深根植於博大精深的中國傳統民間藝術中。周冬梅是國家級非物質文化遺產項目浦城剪紙省級非遺傳承人，流傳千年的浦城剪紙藝術已成為她生命中不可或缺的一部分。大大小小的、五顏六色的紙張，在周冬梅的巧手下展現出世間的百態和對生活的表現力，細可如春蠶吐絲，傳遞生活之意趣；粗可如大筆揮墨，躍動民族之熾熱。臨近春節，周冬梅創作了多幅寓意吉祥和幸福的「虎」年系列剪紙作品——《福虎迎春》和《虎趣》，以特有的方式喜迎壬寅虎年到來。

◆文：香港文匯報記者 蘇榕蓉 福州報道
圖片由受訪者提供

◆通過跨界融合的方式，周冬梅手中的剪刀和彩紙不僅僅幻化出豐富多樣的圖案，更讓這項非遺走進更多人的生活。

◆福州市斗南小學把剪紙作為校本課程開發的特色項目，並專門聘請周冬梅為「非物質文化遺產」校外輔導員定期授課。

◆「剪花嫂剪紙坊」開設暑期公益培訓班。

傳統技藝結合現代題材 《新嫁娘》榮膺「山花獎」

近日，記者在周冬梅工作室看到，這些「虎」年系列剪紙作品既保留有傳統圖樣，又融合了現代元素，有栩栩如生的下山虎，有憨態可掬的吉祥虎，還有帶着如意的平安雙虎。它們或翻山越嶺，「守護」福氣出深山，或揉麵蒸花饅，甜蜜團圓過新年，部分窗花作品還將纏枝、蓮子等形象融入其間，寓意家庭和睦、生活美好。「剪紙技藝不僅是一種文化傳承，也是一種精神傳承，我將利用好自己手中的剪刀，繼續將剪紙藝術發揚光大。」周冬梅如是說。

逾40年經驗 鑽研剪紙技藝

浦城是福建省南平市的一個縣。作為國家級非物質文化遺產浦城剪紙的省級傳承人，周冬梅的剪紙作品在全國各大賽獲獎無數，曾赴美國、丹麥、哥斯達黎加等國家及港澳台展出，被國家、省級展館及海內外藝術家收藏。在浦城，剪紙亦被稱為剪花，從事剪紙的婦女被稱為「剪花嫂」或「剪花婆」。周冬梅學習剪紙已經逾40年，她回憶道，孩提時，每逢喜慶年節、民俗活動，「剪花婆」、「剪花嫂」就會聚在一起剪紙，貼在門、窗、櫃上、禮品上，烘托喜慶的氣氛。

「小孩子覺得很有趣，也會湊熱鬧，跟着學剪紙。」從小耳濡目染，剪紙藝術在周冬梅心中萌芽。10歲時，她就拿起了剪刀，跟着外婆和民間老藝人學起了剪紙，從最簡單的雙喜字開始剪，再到一朵花、一隻動物等越來越複雜的花樣。

工作後的周冬梅，心中依舊保持着對剪紙的熱愛，在工作期間，她參與了浦城縣剪紙普查和資料整理工作，有機會接觸到各式各樣的剪紙作品。周冬梅說：「當時有的一個鄉鎮就可以收集到1,000多種風格各異、惟妙惟肖的剪紙花樣，我就對傳統流傳的紋樣及原始創造素材進行整理研究，建立了老藝人檔案。」在得知浦城縣舉辦第一期剪紙培訓班的消息後，周冬梅亦馬上報名參加，利用閒暇時間，開始系統學習剪紙的理論知識，潛心鑽研剪紙技藝。

改良傳統技法 成立「剪紙坊」

「進入21世紀，浦城縣重視對剪紙文化的傳承與發展，這也迎來了浦城剪紙產業發展的春天，對我個人來說，也有更好更多的創作舞台。」2008年，浦城縣被中國文化部命名為「中國民間文化藝術（剪紙）之鄉」，浦城剪紙開始探索技藝的傳承保護和產業化道路，同年，周冬梅帶領三名手工業者成立了「剪花嫂剪紙坊」，從事剪紙產品創作、生產、教學、營銷。2014年，「浦城剪紙」被列入國家級非物質文化遺產名錄，當年，周冬梅入選福建省第三批非物質文化遺產項目代表性傳承人名單。

隨着時代的變遷，許多民俗活動逐步消失，年輕人的審美情趣發生變化，傳統手工剪紙也慢慢失去了生存的土壤。周冬梅認識到，浦城剪紙技藝要永續相傳，除了保持傳統剪紙味，也需要有現代性的創新。於是，周冬梅就對剪紙傳統手工技法進行了改良，除使用了眼科手術剪外，她還專門找到福州一間祖傳剪刀店訂製專用剪刀，使剪出來的圖案花紋更加細

膩，線條更為柔和明快。

「剪紙過去用在民俗活動中，有一定的局限性，只有結合了生活用品，才具有實用性，讓非遺走進更多人的生活。」周冬梅又從各類藝術、設計中汲取養分，開發出了剪紙藝術相框及剪紙元素的絲巾、瓷器、漢服、真皮手包等衍生系列產品，讓這個傳統技藝獲得了新的生命力和活力，真正能融入現代生活。

如今，周冬梅帶領的這支逾20人的「剪花嫂剪紙坊」團隊，集理論研究、剪藝教學、作品創作為一體，已經成為浦城縣從事剪紙產品研究、開發、生產、營銷的龍頭企業。自2008年開始，團隊開辦公益性質的剪紙工藝培訓班，現已培訓學員逾萬人，此外，還帶動本地製衣、紙箱、木架領域的10多家企業，一起開發剪紙衍生品，共同致力於剪紙文化產業發展。周冬梅表示：「下一步，我們要繼續研發、推廣剪紙文創產品，讓浦城剪紙走向全國，走向世界。」

暑假開培訓班 將出版教材書

一把剪刀，一張彩紙，構成了孩子們的歡樂世界。他們在紙上剪出各式各樣的圖案，有活靈活現的公雞、栩栩如生的蓮蓬、帶花紋的茶杯等等。為了讓孩子們了解非遺、喜歡非遺、傳承非遺，福州市斗南小學把剪紙作為校本課程開發的特色項目，並專門聘請周冬梅作為「非物質文化遺產」校外輔導員定期進行授課，讓孩子們感受非遺文化的魅力。

除走進小學薪火傳承外，周冬梅介紹，今年，她也和福建師範大學美術學院、福州大學廈門工藝美術學校、閩江學院等高校合作進行橫向課題的開發，「讓高校的科技特派員團隊指導我們的剪紙產品文創設計、知識產權等，我們也希望讓更多年輕人了解剪紙的魅力，給更多從事美學的學生提供新的靈感，讓剪紙藝術從傳統中來，到現代中去。」

周冬梅透露，今年她計劃出一本關於剪紙的教材書——《紙上四季》，「根據二十四節氣設計出不同的剪紙花卉讓大眾學習剪紙，有簡單和複雜的梯次之分，未來希望小學和初中能把這本教材納入成為勞技教材，大專和職業院校變成理論課程教材和職業課程教材。」周冬梅說，這本書計劃在今年3月將圖樣全部剪出，爭取在暑假前出版，暑假有剪紙培訓班，就可以當作教材來使用。周冬梅認為，學校有傳承的對象和平台，如果能夠有意識、有目的去傳承，相信浦城剪紙這項國家級非遺項目能夠進一步發揚光大。

「作為代表性傳承人，我有這個責任和義務去做好傳承的工作。只要感興趣的人多了，剪紙技藝就能走下去。」周冬梅認為，民間藝術中有很多接地氣的正能量元素，「通過學剪紙讓青少年學到做人的道理，逐漸被剪紙吸引，這樣傳承才能落到實處。」

《福虎迎春》組圖

只憑一把剪刀，玩轉紙中乾坤。

在周冬梅剪出的蜿蜒曲折中，既有鋪滿「剪花嫂」、「剪花婆」往昔歲月的花鳥魚蟲，也有錯落在浦城剪紙新時代的亭台樓閣，她將剪紙裏承載的千年農耕文明傳承與創新，從纖薄的紅紙中提煉出來，裁出了柴米油鹽、喜樂嬉笑的悠長歲月。

「剪紙作品創作不光是藝術的靈感，而且更是生活閱歷、文化底蘊、剪紙技法等多個因素的融合。有些作品從創作到成品都要經過多次修改，千錘百煉。」周冬梅介紹，她獲得中國民間藝術最高獎項「山花獎」的作品《新嫁娘》，就是嘗試現代題材的一次實踐。

周冬梅告訴香港文匯報記者，《新嫁娘》以老式的雕花「月洞子」大床為背景，描繪了一名新嫁娘在洞房裏等待的時刻，靈感就來自於自己的生活記憶，那些從小就印在腦海裏的鄉村戲台和婚嫁場景，被周冬梅「雕琢」在一張床榻上。她在作品中大量應用了傳統剪紙的寓意——「龍、鳳、祥雲、鴛鴦、花朵、石榴」等圖案，表達

◆《新嫁娘》獲「山花獎」。

「喜事臨門、龍鳳呈祥、愛情甜蜜、早生貴子」的美好寓意。

經過多年不懈努力，周冬梅在保留浦城民間剪紙傳統手工剪紙技法上，能靈活運用剪、雕等各種技法創作作品，其作品剪刻細膩、疏密有致、線條流暢；她擅長使用傳統的民族元素，大量應用浦城剪紙的傳統紋樣來表現主題。2018年周冬梅創作的5米長卷作品《紙短情長》，參加海峽兩岸文化產業博覽會時，獲得好評。「《紙短情長》體現的主題就是小時候農村美麗的生態環境，遊子從外歸來，村裏一片祥和喜慶的場景。」周冬梅說。

◆《全福遊 有全福》用高鐵把福建永定土樓、武夷山、廈門日光岩、福州三坊七巷等串聯起來。

浦城剪紙「畫中有字」源於古代文人參與

浦城剪紙迄今已有千餘年歷史，西晉時由中原土族入浦定居傳入，經唐、宋長足發展，元、明興盛繁榮，至清代，藝術水平與使用均達到鼎盛，形成既含中原文化遺風，又具閩越土著文明印跡；既有北方粗獷大氣、渾厚拙樸，又有南方細膩纖巧、純淨秀氣的藝術風格。明清時，浦城民間剪紙開中國民間剪紙「福字」之先河，對江南、乃至全國的「福字」剪紙產生了深遠的影響，在中國剪紙史上佔有舉足輕重的地位。

據周冬梅介紹，浦城剪紙形成「字中有畫、畫中有字、以字組畫」特色，這和古代文人的參與也有一定的關係。「雜取吉祥喜事，剪作花樣十六紙，分贈各家」，清道光年間，寓居浦城的文學家梁章鉅在《代吉祥說》中曾描述當時全城的剪紙盛況。周冬梅說，「梁章鉅倡導以吉祥花樣代吉祥之字，並雜取吉祥喜事，剪

作花樣16種，分贈各家，由此可看出，送禮時禮物上由蓋紅紙剪成的吉祥字句轉化為吉祥花樣，取吉兆，這個習俗從清代福建浦城流傳，發展到中國各省民間。」

禮品花寄託美好祝福

「每逢婚嫁喜慶、喬遷新居、年節等等，浦城人都要剪就各花樣，用來裝飾環境和各種用具、祭品。這些剪紙花樣，被稱為『禮品花』」。在周冬梅看來，浦城剪紙的禮品花，在題材內容上非常豐富，每種花樣背後都有不同的含義，寄託對生活的美好祝福。

周冬梅介紹，每到除夕夜，浦城每家每戶都會將葷素貢品擺放在香案上，再將剪紙放在每樣貢品之上，例如，草魚上會放上年年有餘的「魚」圖案，公雞上會放上「雞」圖案的剪紙，其他的貢品均會擺上一些形狀與貢品相似，寓意為吉祥、如

意、平安等吉祥話的剪紙圖案。此外，包括一些節氣也會用到「禮品花」，比如立春「接春」活動，會在「接春飯」上放剪紙，叫「春飯花」；端午節，則會在粽子上貼上一隻剪紙小老虎，有驅邪避禍之意。

剪刀在周冬梅的手中靈巧地舞動着，不一會兒工夫，一幅「囍」字剪紙作品便躍然而出。周冬梅介紹，浦城剪紙的「囍」字也有不少特色的造型，「我們會在字裏面畫一些吉祥的紋樣，比如寓意婚姻美好的蓮花和寓意多子多福的牡丹，有時也會剪一些寓意子孫繁衍的纏枝和寓意生活富裕的魚、麥穗紋樣。」

▲禮品花「蓮生貴子」。

▲禮品花「五子登科」。