執刀半生 染紙香

周淑英與蔚縣剪紙的守正創新出海

「認定一件事，我就不會半途而廢。」這是周淑英堅守剪紙半生的初心寫照。1964年冬天，她出生在河北蔚縣一個剪紙世家。父親是蔚縣剪紙創始人王老賞唯一的嫡傳弟子周永明，母親操持家務，家裏兄弟姐妹眾多。62歲的她，至今仍執刀不輟。從偷偷學藝的鄉間少女，到改良六大點染技法、重塑剪紙美學的匠人，她將發端於清朝道光年間的古老技藝——蔚縣剪紙從農家窗花帶向了世界舞台，亮相奧運、成為國禮。一刀一紙之間，周淑英刻下的是時代的文化印記，染出的是非遺傳承人的執着人生。

●文、攝：香港文匯報記者 李瑩茵

掃碼睇片

●《富貴呈祥》

▼《馬到成功》的馬身上融合了多個省市自治區的非物質文化遺產。

●周淑英現場展示染色技藝。

●《國色天香》牡丹細節圖

革新染色技法 讓傳統工藝千色萬象

「蔚縣剪紙實際上是一門刻與染的藝術。」周淑英說。不同於大眾認知中以剪為主的傳統剪紙，蔚縣剪紙素有「名為剪紙、實為刻染藝術」的專屬特質，以陰刻為主、陽刻為輔，秉持「三分刻，七分染」的工藝準則，刀法細膩、染色靈動，兼具北方工藝的質樸大氣與南方剪紙的秀麗精巧。

其製作過程涉及20多道工序，從畫樣、整理紙張、訂紙、浸水、雕刻、染色到裝裱，每一道都不可逆。設計圖案階段就要提前規劃刀法，分為送刀口和反刀口。全套工藝配備一百多把專用刻刀，不同刀具對應大面積、轉角、圓圈等不同紋樣。

單手四筆 一氣呵成

「配色沒有固定口訣，全靠日復一日的積累與調試。」這是周淑英致力於染色創新的核心感悟。歷經多年反覆試色、實操打磨，她在傳統古法基礎上，獨創雜染法、鋪蓋法、霧染法、疊染法、潑墨法、混沌法等新式點染技法，重構了蔚縣剪紙的染色體系，讓傳統工藝實現質的突破。

早期的色彩革新，始於一次大膽的嘗試。年少的周淑英趁家人不備，在傳統粉色牡丹花瓣上疊加紫色分層暈染，順着花瓣輪廓精細過渡，打造出層次分明的雙色花卉，成品效果遠超傳統樣式，得到市場與家人的認可，也為後續技法創新奠定了信心。成年後，她擁有完整創作自主權，深耕色彩細分與技法適配，將基礎五色反覆調和，調配出十餘種紅色、粉色、紫色、綠色漸變層次，徹底打破傳統單色平塗的局限。

她獨創的「貴妃色」牡丹配色、牡丹二喬雙色技法，成為蔚縣剪紙標誌性創新成果。通過分層暈染、漸變過渡，單張紙張便能塑造出花瓣飽滿、枝葉鮮活的立體質感，無需疊紙便能呈現自然立體的視覺效果，解決了傳統剪紙扁平單調的痛點。同時，她突破傳統綠葉純綠的刻板配色，根據花葉生長狀態，區分老葉、嫩葉色系，融入粉嫩色調點綴新芽，讓畫面疏密有致、生機盎然。

最讓外界驚嘆的，是她單手同時握持四支畫筆上色的技法。「這是長期實操刻意練習得來的。」周淑英表示，由於創作時需要用到多種色彩，頻繁更換畫筆會中斷連續上色流程，破壞畫面最終效果。單手多筆可以快速切換所需顏色，手眼配合同步操作。關鍵在於染色過程中畫面不能出現乾透的區域，局部乾透會導致色塊分層，破壞整體暈染質感。

午後的陽光透過玻璃窗，斜灑進石家莊灣裏廟步行街的周淑英剪紙工作室。店內暖意融融，各色彩色剪紙作品錯落陳列。恢弘大氣的《龍行天下》、靈動喜慶的生肖吉馬、層次雅致的牡丹紋樣，一幅幅色彩鮮活、肌理細膩。遊人往來穿梭，觀摩讚嘆不絕，而工作台前，周淑英正俯身凝神、手握四支毛筆，筆尖交替落下，牡丹花色更鮮活立體。數十年朝夕伏案，幾柄刻刀、幾支毛筆、一方彩紙，便是她生活的全部。

蔚縣剪紙，始於清朝道光年間。周淑英的父親周永明，是蔚縣剪紙藝術創始人王老賞的唯一嫡傳弟子、第二代剪紙藝術大師。「傳男不傳女」是當年這一行當延續多年的規矩。生於剪紙世家，周淑英自幼浸潤筆墨，遺傳了父親的藝術天賦，早早對剪紙產生熱愛。但舊觀念桎梏下，父親始終恪守行規，堅決反對女兒學藝。年少的周淑英只能偷偷摸索，但畫好的圖樣換來的不是指點，而是被棄之一旁的冷遇。成年後，父親為她敲定一門門當戶對的親事，對方家境優渥，親友勸說她珍惜安穩機緣。但執念於剪紙的周淑英堅決拒婚，整整一周絕食明志，只為爭取學藝的機會。看着日漸消瘦、初心不改的女兒，又親眼見證她無師自通、手藝遠超同輩子女，固守舊規的父親終於動容，打破家族「不傳女」的規矩。

●周淑英在2026年深圳文博會上教秘魯客商體驗蔚縣剪紙。

一輩子深耕一門手藝

「想學剪紙必須沉下心下苦功，一心鑽研才能掌握全套技藝。」父親的叮囑，成為周淑英一生的學藝準則。父親教她，用的是最老派的方式：一張稿子臨摹十遍。「看似敷衍，實則在考驗耐心與吃苦能力。很多人無法堅持，我順利通過了層層考驗。」周淑英說，傳統師徒學藝，師傅不會直接提點，會長期觀察徒弟的耐心、身體素質與抗壓能力。

從藝數十載，周淑英的生活始終圍繞剪紙展開。年少務農時，旁人午休，她便抓緊時間提筆構圖。深夜家人安睡，她常常伏案創作至凌晨，日復一日積累功底、打磨技藝。蔚縣剪紙名為剪紙，實則是刻染結合的精細工藝，全套流程依賴百餘種專用刻刀，區分大面積、轉角、圓圈等不同紋樣，刀法分送刀口、反刀口，線條設計、刻製力度分毫不能有差錯，一道工序失誤，整幅作品便作廢。

深耕傳統技藝，周淑英始終秉持極致匠心。她耗時三年打造的9.9米巨幅作品《龍行天下》，歷經20餘道工序、兩百多萬刀精細刻製，線條靈動、層次飽滿，盡顯蔚縣剪紙的磅礴氣韻與細膩質感。她承襲王老賞、周永明兩代文脈，精通傳統民俗、花鳥魚蟲、戲曲人物等經典題材，堅守蔚縣剪紙「細膩、美觀、精美、精緻」的核心特質，守住了傳統民間剪紙的工藝根本與文化底色。

老手藝長出新模樣

在深耕傳統技藝的同時，周淑英從不囿於固有範式，始終堅持「萬物皆可師法」，在題材、構圖、意境上持續突破，讓古老剪紙適配新時代審美。

傳統蔚縣剪紙花卉僅有單一粉色，層次單薄。周淑英自幼觀察年畫色彩、自然風物，默默鑽研配色革新，年少時便偷偷在傳統粉色花瓣上疊加紫色暈染，打造出層次豐富的全新花色。周淑英回憶道：「當時製作剪紙用的安徽宣紙成本很高，家人默許了我的創新嘗試。這件事給了我很大信心，我暗下決心，長大後要豐富剪紙花卉的全部配色。」

除了色彩革新，她在作品構圖、文化寓意上不斷深耕創新。她創作出牡丹二喬樣式，一花雙色、共生一枝，打破傳統牡丹單色平塗的刻板形態，細化花葉層次，區分老葉、嫩葉色系，讓枝葉錯落有致、自帶隨風飄動的動態美感。同時融匯傳統吉祥文化，將數字寓意、民俗內涵融入創作，打造出「九魚九荷」長壽圖景、福祿壽喜財系列作品，讓剪紙不止是工藝，更是承載民俗文化、美好期許的載體。受邀創作的《馬到成功》作品，整合全國31個省市自治區的非遺元素，以人參造型塑馬腿，淡紫蝴蝶點綴留白，兼顧恢弘氣勢與吉祥寓意，成為其新時代的創新代表作。

讓剪紙扎根少年心田

在周淑英看來，精湛的技藝、創新的作品是剪紙傳承的根基，讓這門古老手藝代代傳承、扎根青少年心中，才是非遺延續的關鍵。作為全國人大代表、河北省政協委員，她始終聚焦非遺教育傳承積極履職建言，2018年提交的「關於非遺納入教育教學體系，促進民族文化大繁榮大發展」的提案，獲文旅部答覆並全國推廣，為非遺進校園、非遺教育規範化落地築牢了政策支撐。

她持續圍繞非遺教育、技藝普及等議題建言獻策，多項提案被相關部門採納落地。落地實踐中，她扎根校園非遺普及一線，堅持走進京津冀多所中小學開展常態化「非遺進校園」公益授課，累計授課200餘課時，惠及學生5,000餘人次。同時，她主動參與編寫《蔚縣剪紙技藝》校本教材，補齊校園非遺教學短板，讓數十所學校擁有了規範的剪紙課程。她始終秉持「剪紙靜心育人、賦能成長」的理念，手把手傳授剪紙技藝、講解民俗文化、講述非遺故事，讓孩子們在動手實踐中感受傳統手藝的魅力，讓百年蔚縣剪紙在少年一代落地生根。

推動蔚縣剪紙跨界破圈 走向世界

「非遺要活下去，不能只掛在牆上。」周淑英積極推動蔚縣剪紙產品走向市場，讓蔚縣剪紙跳出窗花、掛畫的單一場景，跨界融合時代熱點、國潮文化、文旅產業，實現年輕化、生活化、市場化落地。

一門手藝帶富一方百姓

北京冬奧會籌辦期間，她另闢蹊徑，摒棄常規現代冰雪人物創作思路，將傳統戲曲臉譜、古典人物與冰雪運動元素結合，創作《冰嬉圖》等系列長卷，再現傳統冰雪運動百態場景，兼具民俗底蘊與時代氣息，成為冬奧官方推介佳作，多款牡丹題材作品入選冬奧國禮。國潮熱潮下，她借力影視IP出圈，結合《哪吒之魔童鬧海》等熱門影視形象創作剪紙作品，以靈動酷炫的傳統手藝詮釋潮流文化，收穫大批年輕受眾喜愛。

依託成熟的刻染工藝，她還開發出葫蘆剪紙燈、剪紙手機殼、文創書籤等多款衍生品，將剪紙紋樣融入家居裝飾、文創禮品、商務伴手禮等多元場景。葫蘆本身寓意福祿，嵌入剪紙紋樣，燈光照射後視覺效果美觀。

「剪紙藝術來自民間，更要反哺民間。」周淑英表示，目睹父輩藝人身懷絕技卻生活清貧、許多手藝人因不懂市場被迫轉行，她深刻意識到非遺不僅要守技藝，更要能謀出路、惠民生。周淑英在老家成立了周永明世家剪紙廠，從20人起步，如今家鄉剪紙從業者達3萬多人。她成立的工作室免費培訓5,000多人。不僅如此，蔚縣剪紙的刻刀、蠟板工藝，還為藁城宮燈等本土工藝品類提供技術支撐，帶動區域傳統工藝協同發展。周淑英表示：「用剪紙藝術助力鄉村振興，是我們剪紙傳承人的責任。」

方寸剪紙架起中外文化橋樑

「世界剪紙看中國，中國剪紙看蔚縣，蔚縣剪紙看周淑英。」這句評價，是對周淑英數十年國際文化傳播工作的最佳詮釋。作為國家級非遺傳承人，她始終以剪紙為媒，走出國門，讓中國民間非遺走向世界。

自1995年為「聯合國第四次世界婦女代表大會」設計會徽、亮相國際舞台以來，周淑英的剪紙作品多次登上世界級文化舞台。她先後赴法國、德國、意大利、韓國、比利時等多國開展巡展與現場技藝交流，曾多次受到聯合國秘書長及多國領導人接見，作品被多國政要、海外知名博物館收藏。2025年，她受邀參加中央廣播電視總台舉辦的中意建交55周年文化交流活動，創作融合羅馬鬥獸場地標與中國和平鴿、祥雲紋樣的主題作品，以55隻和平鴿在空中呈現愛心形狀，寓意兩國友誼長久，用方寸剪紙講述中外美美與共的中國故事，收穫中外各界高度讚譽。展覽現場，主辦方隆重向外國嘉賓推介周淑英的作品：「周淑英大師創作的剪紙，無論戲劇人物，還是花鳥魚蟲都惟妙惟肖，技藝精湛，大幅作品更是氣勢磅礴，別出心裁。」

●周淑英在2026年深圳文博會上展示代表作《冰嬉圖》。

近年來，她持續拓寬國際傳播路徑。在2026年深圳文博會的現場，她教秘魯客商學習蔚縣剪紙，並贈送一隻蝴蝶剪紙，寓意「滿滿的祝福」，並表示「希望外國友人將中國河北的非遺文化帶回秘魯，讓更多人了解並愛上中國文化。」

從官方國禮、國際展會到跨國文化交流，周淑英以細膩的刀工、靈動的色彩、深厚的民俗底蘊，讓海外受眾讀懂中國民間藝術的魅力，讓蔚縣剪紙成為展示中國傳統文化、促進中外文明互鑒的鮮活名片。