

妙手裁古韵 薪火剪中生

——周家口剪纸的传承故事

□记者 邱一帆 王吉城 文/图

核心提示

红纸铺展,剪刀轻转,细碎的纸屑如雪片般簌簌落在案台。不过十分钟,一只憨态可掬的玉兔便跃然纸上,绒毛纹路清晰可见。12月5日,在周口职业技术学院的剪纸工作室里,周家口剪纸第五代传承人方方向记者展示了这项剪纸绝技。

周家口剪纸2019年入选第五批周口市非物质文化遗产代表性项目名录,其传承故事自清末萌芽至今已跨越百年时光。如今,在第四代传承人马红、第五代传承人方方等接力者的手中,这项古老技艺正焕发新的生机。

剪纸作品《圆满富贵》。

南北交融 剪出周家口特色

“周家口剪纸的根,得从清末的吴秀莲前辈说起。”提及技艺渊源,方方指着工作室展柜里陈列的复刻底稿,语气中满是敬意。

创始人吴秀莲出身周家口书香世家,自幼随母亲吴王氏研习女红,早早练就扎实的剪纸功底。彼时的周家口是商业重镇,加之丈夫马登科具有一定社会影响力,吴秀莲得以接触到南北各地的剪纸作品。她不仅吸收了不同流派的技法精髓,更将中国画“以意写形、删繁就简”的艺术风格融入剪纸创作。她剪的花卉不刻意追求写实,却能以简练线条传递神韵,让观者见之便能生出丰富联想。独具特色的周家口剪纸流派自此奠基。

1926年,安徽亳州姑娘吴二妮嫁入周家,成为周家口剪纸第二代传承人。她带来了亳州剪纸中精湛的刻法技巧,与周家口剪纸原有的剪法巧妙融合,让作品细节更显精致细腻。

“你看这幅龙凤喜字,线条婉约流畅又不失大气,正是吴二妮前辈的经典风格。”方方指着一幅装裱好的复刻作品介绍,红纸之上,龙凤姿态灵动,缠绕着饱满的“喜”字,纹样富丽堂皇,“当时每逢街坊婚娶,大家都会上门求她的剪纸作品,贴在门窗、嫁妆上,满院都是喜庆劲儿。”

到了第三代传承人李翠英手中,剪纸作品进一步贴近生活——她擅长创作梅花、牡丹、福寿、凤凰等题材的刺绣底稿,图案小巧玲珑、线条规整,既能满足刺绣需求,又不失艺术美感。李翠英当年剪制的部分刺绣底稿仍被妥善保存,成为研究周家口剪纸发展脉络的珍贵实物资料。

“最特别的,还要数独有的扇面折法。”说罢,方方现场演示起这项“独门绝技”:她将一张正方形宣纸按扇面样式反复折叠,压出清晰折痕后,手持剪刀在边缘细细剪出弧度与花纹。展开瞬间,6朵花瓣对称、镂空通透的牡丹便完整呈现,每一朵的形态、纹路几乎一模一样。

“你看这线条,圆如秋月、尖如麦芒,这便是周家口剪纸的‘魂’。”方方说,正是这种融合南方剪纸婉约秀丽与北方剪纸粗犷大方的鲜明特色,让周家口剪纸在众多民间技艺中独树一帜。

古今碰撞 让老技艺“潮”起来

“马红老师常说,传承不是守着老底子不变,得让年轻人愿意学、喜欢看,才算真的传下去了。”方方说。记者看到,在工作室的展示架上,传统的《福寿双全》《喜鹊登梅》剪纸作品旁,《呆萌小和尚》《卡通十二生肖》等作品格外抢眼,色彩明快、造型活泼,瞬间拉近了与年轻群体的距离。

方方介绍,作为周家口剪纸第四代传承人,河南科技职业大学教师马红始终在探索技艺创新。她打破传统剪纸的题材局限,将卡通绘画的生动夸张与剪纸的吉祥寓意结合——剪出来的“生肖鼠”圆眼翘须,带着卡通特有的萌态,同时保留着“鼠兆丰年”的美好寓意;她还尝试将书法融入剪纸,创作的“福”字系列作品中,笔画间缠绕着祥云、蝙蝠纹样,既有笔墨的苍劲韵味,又不失剪纸的灵动通透,为周家口剪纸增添了全新的表现形式。

剪纸作品《周·新韵》。

2019年,在河南科技职业大学校领导的支持下,马红牵头成立剪纸社团,利用课余时间义务向师生传授剪纸技艺。从折纸、描线到下剪、修边,她手把手耐心指导。社团成员的剪纸作品多次亮相省内外展览,不少优秀作品斩获奖项。与此同时,马红还四处寻访老艺人,收集散落的剪纸底稿,努力重现传统作品原貌。她撰写的论文《论高等学校中非物质文化遗产的传承与保护——以周家口剪纸为例》,在《东方教育》期刊发表,为高校开展非遗传承工作提供了宝贵的理论参考。

作为马红的弟子,方方与同为第五代传承人的范文华接过创新接力棒,逐渐形成了各自的艺术风格。其中,方方擅长将时代主题与民俗元素结合:2021年,她创作的《庆祝中国共产党成立100周年徽章》剪纸作品,因设计精巧、寓意深刻被周口市博物馆收藏;2025年,《师泽·化育》剪纸作品入选“匠心筑梦 妙剪传韵——庆祝第41个教师节剪纸艺术创作展”,《福满乾坤》剪纸作品在2025咸阳“福园杯”全国福文化剪纸与农民画大赛中斩获优秀奖。

“今年豫排联赛期间,我带着这些作品去周口市体育馆‘文旅集市’展出,不少观众驻足拍照,还有人当场问‘能不能教我剪’。”方方笑着说,老技艺能被当代人认可、喜爱,就是对传承者最大的鼓励。

方方在创作剪纸作品。

续写传奇 剪纸日益受欢迎

“石榴象征多子多福,鲤鱼代表年年有余,蝙蝠则是福气临门的意思。这些剪纸作品里,藏着老百姓对好日子的朴素期盼。”方方一边手持剪刀演示剪石榴的方法,一边向记者讲解作品背后的民俗内涵。

桌上的宣纸上,五谷、桃子、蝙蝠等题材的剪纸作品错落摆放,每一幅都承载着农耕社会的生活智慧与文化记忆——这正是周家口剪纸“贴近生活”的初心,也是它跨越百年仍被人喜爱的原因。除了在校园里开设课程、组建社团,方方还带着剪纸作品走出工作室,走进社区、景区,活跃在周口市举办的各类民俗活动现场。

如今,马红仍在忙着整理周家口剪纸的传承资料、完善高校教学体系,而方方则承担起更多对外推广的工作。

“非遗传承从来不是一个人的事,需要更多人参与、热爱,才能让它真正‘活’起来。”方方告诉记者。

从清末吴秀莲的红纸剪“喜”,到如今走进高校课堂、亮相“文旅集市”、融入时代主题,周家口剪纸正以鲜活的姿态,在一代代传承人的指尖上,续写着属于它的百年传奇。

剪纸作品《岁稔年丰纳福图》。