

母親的藝術 台灣傳統剪紙技藝

吳望如、鐘雲珍合撰《台灣傳統剪紙的傳承》歷史為經、人物與圖像為緯 搶救傳藝

吳望如〈門神〉

鐘雲珍〈鼠年大吉〉

文／林明德(中華民國民俗藝術基金會董事長)
圖／林明德提供、資料照片

傳統藝術，是指流傳於各族群、地方的傳統技藝與藝術，範疇包括傳統工藝美術與表演藝術。前者內含編織、雕刻、陶瓷、金工及其他等5類；後者涵蓋民樂、歌謠、說唱、雜技、小戲、大戲及偶戲等7大類。

剪紙屬於傳統工藝美術之一，介於女紅與紙雕之間，具有悠久歷史傳統與豐厚民俗底蘊，因此最能展現常民文化的性格。在中國大陸，剪紙工藝流布範圍甚廣，其藝術風格也因地域、民情而有差別：大抵北方粗獷純樸、古拙隨意，南方精細優美、華麗明快。在農業社會裡，未婚女性除了勤習女紅、刺繡裁衣，剪紙也是必學的一門技藝，因此被稱為「母親的藝術」。在台灣，剪紙隨大陸移民傳入，歷經日治、國民政府迄今，從前代、中生代到新生代，逐漸塑造台灣剪紙風格，而大放異采。

推動藝術教育 扎根文化底蘊

在這過程，長期投入創作、推動的，不乏其人，當中吳望如校長的表現堪稱亮麗。吳校長(1962~)，嘉義縣朴子鎮人，新竹師專畢業(1983)即投入藝術教育工作，任教於五華國小學校，先後擔任米倉、集美2所國小校長，關心兒童藝術教育，於童玩、花燈、剪紙等領域，推動不遺餘力，人稱「點子王」。

他相當堅持剪紙和刻紙的分際，因為棄剪就刻，導致剪紙沒落。基本上，剪紙包括剪和鉸兩種：剪者，按圖剪形，鉸者，匠心獨運，隨物賦形。他抓住核心價值，積極推動剪紙藝術教育與活動，蒐集相關文獻，與學生鐘雲珍(1992~)合撰《台灣傳統剪紙的傳承》，可見其用心。

這本新著，是針對1945~2020年，台灣剪紙的發展與轉變之論述，嘗試為歷史顯影。全書分9章11萬字，問題意識概括3個面向，即：台灣剪紙藝術的歷史承傳，略分潛伏期(1945年以前)、萌芽期(1945~1980)、發展期(1980~2004)、茁壯期(2004~2020)；台灣剪紙藝術的風貌、譜系、推廣與文創；台灣剪紙的展望與建議。

兩岸剪紙地圖 爬梳珍貴文獻

個人覺得這是一本學術通俗化的論述，也是一冊實用美學兼具的圖說剪紙歷史，其特色大概有6點：

吳望如校長長期蒐集前行、中生、新生三代的剪紙作品，圖為剪紙藝術家董金如的珍貴手稿。

1、透過文字編繪中國大陸剪紙地圖，對照台灣剪紙地圖，藉以彰顯本地的風格。作者蒐羅山東、河北、北京、陝西、福建等23個地區的剪紙，並概述其特色。同時將分布于台北、新北、台中、雲林、嘉義、台南等16個縣市51位傳承代表人物、作品，藉圖文建構一張鮮明的台灣剪紙地圖。

2、以歷史為經，人物、圖像為緯，列舉90人，包括前行代如鄧雲章(1891~1971)、張有為(1906~1978)、董金如(1914~2003)、陳輝(1929~)等28人；中生代如王楨文(1957~)、傅璧玉(1959~)、吳望如(1962~)、洪新富(1967~)等12人；新生代如：許淑華(1967~)、吳光懿(1992~)、鐘雲珍(1992~)等50人。

3、建立台灣剪紙三大譜系，包括：

(1) 董金如教授剪紙傳承三代譜系。望如校長自述：董教授，山東人，北平藝專畢業，為溥心畬入室弟子。1970年，任教於新竹師專美術科，傳授剪紙藝術，教出不少著名的第二代，如吳望如、傅璧玉等。望如校長在新北市推動剪紙藝術，又帶出不少出色的第三代，如尤壁如、鐘雲珍等。

(2) 李樹俊(1930~2015)江蘇人，任職南崗中學，擔任美術教師，推動傳統剪紙藝術，為南投帶來一股生機活力，也形成第二代傳承譜系。

(3) 李煥章(1925~2015)，山東人，鍾情於剪紙逾50年，在剪紙藝術上，他斟酌雅俗、實用審美之際，不繼地自我挑戰，積累珍貴經驗，且默默推廣民俗教育，因此獲得無數獎勵肯定，如1991年教育部傳統工藝——剪紙「民族藝術新傳獎」；2007年台北市圓山兒童育樂中心成立「

吳望如、鐘雲珍編寫《台灣傳統剪紙的傳承》，洞見剪紙當前所遭遇的困境，呼籲搶救瀕臨沒落的民俗藝術。
新北市文化局於2013年出版《剪紙藝術——李煥章》，對國寶級藝師的生命史做了詳實紀錄。

吳望如〈三星堆〉

煥章剪紙藝術館」；2011年新北市政府公告「剪紙」登錄為傳統藝術，李煥章為保存者，2013年出版《剪紙藝術——李煥章》；2014年文化部指定李煥章為「重要傳統藝術保存者」，為他戴上「人間國寶」的桂冠。他長期投入的剪紙教學班，學員有千人之多，第二代的曾漪、陳秀琴、陳嫻玲等，無不技法純熟，風格別具。

4、作者集創作、教育家、收藏家於一身，師生爬梳文獻，運用難得的4百多張圖像，圖文映襯，打造特殊版面景觀，能引人入勝。

5、長期蒐集前行、中生、新生代90人的剪紙作品，文、圖相配，書型為16開本，成為圖說剪紙歷史，既是珍貴的台灣剪紙圖錄，也預告了新文獻的誕生。

把脈傳藝遠景 歸納可行建議

6、作者長期投入剪紙藝術的教育與推廣，並為之把脈，從實際經驗歸納出具體可行的7點建議：

- (1) 收集前輩剪紙藝術家作品，建立生平資料檔案庫或出版專輯。
- (2) 成立剪紙文化館或博物館。
- (3) 將剪紙課程再一次帶入藝術課程中。
- (4) 公家機關應肩負剪紙傳承的使命。
- (5) 辦理全國性的剪紙比賽
- (6) 出版剪紙相關的專書
- (7) 舉辦全國性的剪紙研習。

軟、硬體並重，為台灣剪紙的遠景，提供藍圖，可見其傳承的使命感與苦心。

望如校長與雲珍老師合著的新書，其抱負是為台灣剪紙寫歷史，他們以珍貴的文獻、圖像展現獨特的圖說趣味，更難能可貴的是，他們洞見剪紙真相與當前所遭遇的困境，透過新書呼籲搶救瀕臨沒落的民俗藝術。但個人認為，其終極目標毋寧是另一種堅實的說帖——為台灣傳統剪紙請命。

吳望如校長(紅衣者)長期投入藝術教育工作，不遺餘力，人稱「點子王」。圖/取自網路

鐘雲珍(左)常受邀到各地舉辦剪紙課程，帶領小朋友親身體驗傳統藝術。圖/取自「鐘雲珍/Chung Yun-Chen」臉書專頁