

王琨作品。受访者 供图

徐州剪纸

徐州剪纸,广泛分布于徐州各县(市、区),既融入了北方剪纸豪放、粗犷、浑厚的特色,又糅合了南方剪纸的细腻、清秀的艺术特色。徐州剪纸从创作风格上可划分为两派,一派以邳州市剪纸为代表,作品构图密实,且疏密得当。另一派以市区及沛县敬安镇剪纸为代表,作品风格灵秀俊美、细腻流畅、精雕细琢。

本报记者 张瑾

第48届世界技能大赛展演。受访者 供图

受访人

王琨,徐州剪纸市级非遗传承人,江苏省乡土人才“三带”名人,江苏省正高级工艺美术师。2026年参加第48届世界技能大赛展演,主办方在简介中评价其“现场面对面真人剪影剪像极具展演观赏性,突破先画后剪的固有范式,在传统技艺上进行个人创新”。

剪影无稿,汉韵有魂

徐州剪纸市级非遗传承人王琨:

●师承名家,潜心学艺

走进王琨的工作室,仿佛踏入一座微缩的剪纸艺术馆。桌上、墙上,一幅幅剪纸作品,花鸟鱼虫、人物剪影,汉风古韵跃然纸上。

谈起和剪纸的渊源,王琨娓娓道出了深埋心底的故事:“我祖籍扬州,老家在何园一带,前店后院开过灯笼店和簪花店。我七八岁就跟着父亲学手艺,年纪不大就练出了画谁像谁的本事。”

“1985年,我因成绩优异,从徐州一中被保送至徐州师范学校普师,在面试时因为现场画了一幅画,被评委老师抽调到美术专业学习。”王琨毕业后成为徐州市燕子楼小学一名美术教师。为进一步提升艺术造诣,1992年,她正式拜徐州民间剪纸老艺人刘毅为师。

初次见面时,王琨对这个“年逾古稀、鬓发皆白、相貌平平、又矮又瘦、口齿不清、略微耳背、驼背跛足”的老人没留下太多的印象。但让王琨感动的是,老人家认为她很有潜力,竟亲自找到她的学校校长,要收她为徒。

刘毅的剪纸技艺历经家族四代传承,其曾祖母曾在清宫担任绣娘,专门设计宫廷服饰纹样,流落民间后,这门手艺便代代相传。

“当我见到师父创作的《三国演义》《红楼梦》《西游记》等古典名著剪纸作品时,钦佩不已。”自此,王琨利用周末时间登门学习剪纸。

老人从一朵小花、一只蝴蝶教起,手把手示范,毫无保留地传授技艺。在师父悉心教导下,王琨技艺精进飞快,熟练掌握了各类花鸟、吉祥纹样剪法,进而挑战难度更高的人物题材,先后创作出《洛神图》《麻姑献寿图》等作品。

师徒二人经常一边剪纸一边谈心。“人生在勤,天道酬勤,生当有所作为。”“祖宗留下的好东西,可千万别给弄丢了。”师父的谆谆告诫,深深扎根在王琨心底。

2009年刘毅离世后,王琨没有停下求学的

《彭城七里》剪纸展示。 本报记者 白雪 摄

脚步。她四处走访国内剪纸名家,向山东、安徽、黑龙江、江苏等地的非遗艺人虚心求教,博采众长,并结合苏北地域特色,逐步形成以汉文化为根基的剪纸艺术风格。

王琨还扛起传承重任,先后收下9名徒弟,其中不乏大学生与研究生。面对没有接触过剪纸的学生,她经常以自己的学艺心得耐心开导:“学剪纸可以培养性情,必须得细心,不能急躁。”

●根植历史,融入时代

徐州剪纸是中国剪纸的重要组成部分,于2009年入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。该名录项目由多地联合申报,包含全国53个国家级非遗剪纸子项目。

在众多地域剪纸中,徐州剪纸为何能脱颖而出?

王琨将其归因于徐州独特的地域文化:“徐州剪纸与徐州汉画像石、汉兵马俑的形神兼备、以形传神、以形写意一脉相承。其造型简洁,以影塑形,化繁为简,透过简练的外形,彰显出一个个鲜活灵动的人物及动物形象。这是徐州剪纸作为苏北地区特色剪纸艺术,区别于苏南剪纸的一个显著特点。”

说话间,她随手取过一张红纸,手握剪刀,边讲解边示范:“鸟羽、猫狗毛等细微处,刀口要均匀,细微剪出,多以弧形为美。剪人物头发时常横对折,中间出刀,中间稍粗,两头尖,一根一根都有规则。”

在充分理解本土历史文脉的基础上,王琨将书法、绘画、诗词等文艺修养融入传统剪纸创作,既从生活中提炼艺术,又将艺术融注于生活,并采用写意表现手法,形成粗犷豪放又不失灵动传神的风格。

《车马出行图》是王琨汉文化剪纸的代表作之一。这幅长3米、宽0.5米的作品,是她在观摩大量汉画像石中的车马出行图后,依据汉画像石中车马出行的规格与气韵,重新设计的贵族大家出行游乐场景。

“画面中有男有女,有主人有车夫,每辆车的车盖各不相同,人物造型也各有差异。”王琨介绍,“你看这五匹马,五种姿态,从左到右,由静立等候到扬蹄欲奔,再到撒腿飞驰,以渐变之势层层铺开,把徐州汉文化那种独特的动感意趣表现得淋漓尽致。”

2022年北京冬奥会前,王琨耗时一个月完成《激情冬奥15项》系列剪纸长卷。作品以中国萌娃的形象演绎15个冬奥竞赛项目,定格运动员拼搏的激情瞬间,全程沿用徐州剪纸本土技法,造型简洁,灵动古拙,展示了中国冰雪运动的蓬勃生机。

这套长13米、宽0.5米的作品从1000多件参选作品中脱颖而出,斩获冬奥剪纸艺术节大赛一级收藏作品(一等奖)。大赛组委会在颁奖词中评价其为“将中国民间艺术融入时代潮流,表现冬奥风貌的先行之作。”

●快速剪影,定格神韵

如果说汉文化剪纸是王琨的艺术标签,那么现场快速剪影剪像,便是她的看家本领——无需打稿,边观察边剪裁,还能与人轻松交谈,眼、

手、脑协同运转,少则一两分钟,多则三四分钟,便能剪出单人、双人甚至全家福剪影。

“剪影的最高境界,是剪活一个人独特的神韵。”王琨介绍,“剪影只剪轮廓,没有内部结构,是高度概括的瞬间黑白艺术。剪影要求形似,更追求神似,注重抓住人物瞬间的表情,揭示人物性格特征与内心世界。”

锋利的小剪刀,红黑两张纸,是王琨的全部工具。手腕转动、刀尖开合之间,她能将面部轮廓精准呈现,线条连贯流畅。这份技艺,需要极强的观察力、造型能力和判断力,更离不开日积月累修炼出的心手合一。

2023年,王琨登上中华人民共和国第二届职业技能大赛绝活展演舞台,成为江苏省工美行业唯一入选展演的选手,与航空航天、AI机器人、工程机械等领域的技能高手同台展示。央视网、新华网、人民网等多家主流媒体争相报道,极大提升了徐州剪纸的知名度。

今年9月,第48届世界技能大赛在中国上海举办,王琨受邀参加世赛“一省一技”展演。为迎接这场盛会,她创作了一幅1.39米×0.69米的四尺整张剪纸,画面汇集花艺、烘焙、焊接、美发、设计等技能人物,世赛吉祥物“能能”和“巧巧”,左下角植入汉代车马出行元素,古今工匠精神交相辉映。同时展出长15米的《彭城七里》剪纸长卷,成为对外介绍徐州的文化名片。

展演现场,观众踊跃举手,争相上台参与互动。两位墨西哥观众上台体验剪正面像,看到王琨仅用5分钟便为他们剪出栩栩如生的正面肖像,连声称赞。

剪纸容错率极低,一处剪错,整幅作品便前功尽弃;虚实疏密、力度神态,无一不考验现场的应变能力。

从世界技能大赛展演归来,王琨对手艺人的手艺愈发自信:“AI越厉害,纯手工的技艺反而越显珍贵。机器可以学会标准化动作,但饱含人文感悟的艺术创作,只能由人来完成。”

●剪纸为媒,连接世界

为精进手艺,王琨先后赴江苏师范大学、中国人民大学深造。拥有近四十年教龄的她始终认为,非遗只有走进课堂、走向大众,才不会走向消亡。

“我希望能把剪纸等传统工艺持续引入课堂,让更多孩子爱上民间艺术,激发他们热爱生活的激情,让祖国优秀文化得以传承,这是一个教育者的责任。”说这话时,王琨眼里闪着光。

教学工作中,王琨多次开设市级、省级美术示范课,参与江苏省国标美术教材及教师教参编写,录制《剪纸一》《剪纸二》等多节示范录像课,上传至省教研平台供全国教师学习,课程光盘随教材出版发行。除美术外,她还讲授过语文、英语、科学、社会等学科。

成为徐州剪纸市级非遗传承人之后,王琨进一步拓展传承渠道。在校内组建剪纸社团;周末、寒暑假奔赴文化馆、街道社区,面向孩童、耄耋老人、普通爱好者、下岗职工开展公益教学。

2019年至2022年,王琨主持完成市级规划课题《楚风汉韵——彭城风情剪纸教程》,完成七大系列共49课的教程编写,填补了徐州中小学剪纸系统化教学教材的空白。她始终谨记师父嘱托,奔走校园、社区,把剪纸技艺传播到更多普通人面前。

王琨既是匠人、教师,也是传播中华优秀传统文化的使者。她多次随政府代表团出访芬兰、俄罗斯、丹麦、韩国等国,接待墨西哥市长代表团、澳大利亚访问团、联合国官员考察团等大批境外来访团体,用剪纸讲述中国故事。

“剪纸作品,既是二维的也是立体的,既是民间的也是现代的,既是民族的也是世界的。”正如王琨所说,2019年出访芬兰时,她带去9幅民俗主题剪纸,综合运用旋转剪法、散点透视等多种技法,兼顾民族特色与国际审美。她的展位前始终排着长队,“大家即便语言不通,艺术的感染力却直抵人心。”

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”2007年,王琨写下屈原的名句用以自勉,这也成为她艺术人生的真实写照。

如今,王琨依然在剪纸艺术的道路上不断探索、不断前行,用手中的剪刀讲好徐州故事、传播中国形象。

王琨为迎接第48届世界技能大赛,创作1.39米×0.69米的四尺整张剪纸。