

▲ 太平 36 彎的第 24 彎道上，楊士毅以作品「雲海的祝福」，祈願每個人，「生活像雲朵一樣自在，心像天空一樣遼闊」。

為人設想的力量 剪紙藝術家楊士毅

文／林蔓禎 圖／楊士毅、林蔓禎

「創作不是為了追求藝術，而是為了給人幸福、讓人快樂；
它不是目標，只是完成讓我愛的人幸福的一種手段和工具。」

——楊士毅

手工剪紙藝術

自古以來，漢族或者說華人社會的婦女，自幼便被要求必須學會各種女紅：裁縫、剪紙、編織、刺繡、拼布……，都在此列，其中，剪紙更是一種普及的民間藝術，也稱為剪畫、刻紙。透過紙張、布料、皮革等材質做為載體，呈現出一種空間的穿透感與鏤空藝術。剪紙是刺繡的基本，人們常說「你在玩什麼花樣」？這裡的花樣指的就是剪紙的花樣，所以剪紙也稱為「剪花樣」。逢年過節、婚禮壽宴的場合，只需一把剪刀，就能隨心所欲自由創作出各種圖案與裝飾。

關於剪紙的歷史，相傳在中國的西漢時期，紙張尚未出現的年代，人們即運用剪、刻、雕、鏤等技法，在金箔、絹布、樹葉等不同的材質上剪刻花樣。然而，實質意義上的剪紙歷史，則始於紙張正式發明之後，因為紙張的普及，更加促進剪紙藝術的蓬勃發展。到了唐代，剪紙技藝水準更為提升，文人雅士的作品亦常出現關於剪紙之描繪。宋朝時期因造紙技術更臻成熟，擴大了剪紙的應用範圍。進展到明、清階段，舉凡美化環境、居家裝置、用品紋飾、衣著花樣……，無一不是以剪紙概念為本，再進行加工改造，延伸運用到各

▲ 「臺北燈節—起一個家」，融入空間及光影設計，營造家的舒適與幸福感。

▲ 剪紙創作不論大小，每一刀都是精雕細琢。

個工藝領域。

流傳超過 2,000 年的民間藝術，早已深入民衆日常生活之中，發展至今，網路的興盛與科技的日新月異，為剪紙這門傳統技藝增添許多新創模式與型態。近年崛起的臺灣剪紙藝術家楊士毅，跨越傳統思維，以創新手法賦予剪紙創作的全新視野，作品傳達出「給人幸福」的特質，令人耳目一新，展現有別於傳統剪紙的詮釋方式。

初出茅廬，剪出幸福

民國 106 年臺北燈節，為呼應農曆

「雞」年新春吉祥的意境，楊士毅以「雞」和「家」的臺語發音(ㄍㄟ)做連結，透過剪紙的概念，傳達「家」的溫暖與氛圍。高 3 公尺、寬 10 公尺的大紅色不織布，楊士毅一刀一刀剪入了人物、花鳥、動物等等關於家的元素；加上合作團隊打造的空間與燈光設計，由內而外透出的溫暖光線，就像每個家中永遠都有一盞燈等待遊子回家一樣。「從『起一個家』為出發點，在雞年的初始蓋一個家，而家裡的燈火是最美的光，燈節一年才一次，但家裡的燈會一直為你亮著。把花燈做成一個『家』的

空間，包含把二棵行道樹包覆其中的庭院設計，期待你進來觀賞、團聚，再帶著美好的力量回到社會。」。這是楊士毅創作「家」的起心動念。同年 6 月，國際知名 3C 品牌於臺北 101 的直營店開幕前夕，展場外牆一幅長 75 公尺、高 4 公尺、創下世界紀錄的剪紙作品「有閒來坐」，挺拔堅韌的大樹，枝葉不斷向左右延伸，仔細一瞧，樹上樹下、樹葉、樹叢裡包覆著各種圓弧造型的人物、動植物以及品牌歷年來的產品，就像母親的溫暖懷抱，永遠擁抱、守護著每個家人一樣。「『有閒來坐』展

現的是善意與相聚，代表你願意被別人麻煩。」，這一點跟臺灣人「熱心助人」的民族性很類似。新竹新瓦屋裝置藝術展場上，四層樓高的帆布剪紙作品「伯公的祝福」，藉由土地公的形象，將原始概念擴充延伸到對家園、土地的庇祐，呈現的是土地公對人們的疼愛與呵護。祂守護家庭、守護土地，用豐收的稻穀滋養人們，「設計這樣的高度，是要告訴大家莫忘初心，偶爾抬頭看看這尊常被我們踩在腳底下的守護神是怎麼疼惜我們的，提醒我們仰望作品時，更應想想腳下的土地」。

▲ 「有閒來坐」的創作發想，以大樹為概念，展現臺灣熱情好客、人親土親的在地元素與情感連結。

這些剪紙作品都出自楊士毅之手，一個名不見經傳的年輕藝術家，何以總能受到青睞、脫穎而出？飽嘗風霜與苦難的成長過程或許就是關鍵。

從痛苦中提煉生命

「我今天所擁有的一切，都是來自於痛苦」，楊士毅回憶著：父親是泥水匠出身、母親則從事美髮業，平凡勞工階級的家庭，經濟情況並不理想。楊士毅從國小開始，就得經常到工地幫忙，過著寄人籬下、看人臉色、灰暗陰鬱的日子；加上功課差，成績總在班上倒數一、二名之間徘徊，導致他封閉畏縮、孤僻怕生、極度缺乏自信、容易心生忌妒及怨恨……，幾乎所有負面情緒都能在他身上清楚表列。

考上崑山視覺傳達系是個生命轉折點，雖然他依舊封閉內向，看到人就緊張發抖，無法正眼視人，只能斜眼偷瞄，所以根本沒人想靠近。但全新的環境是個出口，遠離臺北來到臺南生活也是一個轉變的契機。起初，他以為離開家就會自由，離開之後才知道恐懼如影隨形，「原來重點不在環境，而是自己的心如何去應對處理」。因為很痛苦，所以有很多感覺，楊士毅開始利用文字、圖像、影像……等方式，將各種複雜的感情、感受記錄下來，於是他花了很多時間寫日記，甚至嚴格要

▲ 楊士毅用文字、圖像，傳達溫暖的力量。

求自己，寫出來的文字必須和內心感受的深度完全同步。他表示，就像處在一個黑暗的環境，只要一絲微光，對他都是很大的衝擊。因為異常敏感，所以很容易感動，而他想去探索痛苦的來源；忌妒、見不得別人好這些負面思緒的源頭，所以一天寫上 8 小時是常有的事。「我的每一篇日記都像是最銳利的解剖刀，毫不留情地剖向自己」，從大學到研究所，他寫了約 60 本日記，如此驚人的文字產能，細膩又敏銳的感受性及觀察力，持續書寫所蓄積

的創作能量，成為他日後當導演、寫詩寫劇本……多元創作的基石與根本，他一路走來的成長脈絡，其實都有軌跡可尋。

人生導師，生命中的貴人

如何處理內心世界？敞開，是一個連續的過程。除了勤寫日記，楊士毅還喜歡攝影，有了相機就想看世界，想看世界就會開始接觸人；另外，恩師黃文勇的提攜與關愛，成了他困頓艱辛、惶惑不安的歲月裡，一個始終支持他的重要支柱及力量，讓他無助的生命有了轉機。黃老師的出現，彷彿為身處暗室內的楊士毅開啓一扇窗，讓陽光灑進暗無天日的密室，楊士毅逐步一層一層剝開心中結痂已久的傷疤，慢慢的迎向陽光。

視覺傳達系的美學訓練多元而廣泛：攝影、繪畫、雕塑、設計……，在黃文勇老師的指導下，多元涉獵與接觸，讓楊士毅有機會跨足各類領域，盡情發揮才能。就學期間他積極參與各種競賽，次數逾百次，同時也獲獎無數，其中，攝影作品〈黑暗中的自然〉及〈楊士毅怪獸來了〉連續兩次獲得國家文化藝術基金會補助，累積的獎金讓他開始有能力幫助家裡清償債務；然而，越多的獎賞和讚美，他的內心卻越不安、越難以平靜，越想藉由競賽來證明自己。他內心充滿矛盾，常常自問：難道

只有競爭這條路可走？用競爭贏得勝利，得到一點安全感，這樣的我，內心真的快樂嗎？答案是否定的。

就讀臺藝大藝術研究所期間，楊士毅申請到雲門流浪者計畫，該計畫的特別之處在於，申請人無需提交成果報告，唯一的條件是不能結伴同行，必須獨自去流浪，自己一個人去體會去感受。這種全然的信任，讓楊士毅感恩又感動，他不預設目標與計畫，獨自一人踏上旅途。從陝西、雲南、西藏到尼泊爾，幾千公里的長征，他感官完全打開，深刻的體會、滲入到靈魂深處的震撼和感受，無以名狀。之前他從《漢聲》雜誌看到「素人剪紙大師庫淑蘭」的作品，光是書面就已十分神往，等真正踏上這片土地，發現當地許多大娘都擅長剪花樣，她們身處貧困的環境，作品卻絲毫不見生活不幸的痕跡，顯露出來的反而是歡愉喜悅的美好意境。「原來，每個媽媽都是素人創作者，也是最專業的藝術家」。讓楊士毅感動的已經無關乎藝術或文化，而是作者背後想要傳達的心意，「我看到母親的作品會感動，那是一股強大的力量，母親擁有十八般武藝不是為了競爭，是為了照顧她愛的孩子，所以，內心可以無競爭之心卻充滿競爭力，為了讓所愛之人幸福而提升自己」。這樣的領悟讓他無比震撼，從她們的作品裡，楊士毅就像看

到自己的媽媽一樣，「原來為了你愛的人去動手做出來的東西，也擁有無比的創造力，或許不被社會認定是藝術，但『藝術』真有那麼重要嗎？」，這給了他一次很深刻的提醒與反思。

歡喜入厝，「囍」字的開端

3 個月的壯遊，過程中有許多驚喜與感動，楊士毅的身心靈彷彿經過一場洗禮。研究所畢業後，他選擇回到母校擔任講師，埋首於講課與創作之中，沉潛度日。浪遊回來的思緒依舊澎湃，創作的熱情持續醞釀，只是此後七年他卻不曾剪紙。轉變的契機是女友（現在的太太）要「入厝」，要求他剪紙妝點新家。看到另一半開心幸福的模樣，他受感染之餘，才真切體會到，「原來，不帶競爭及較勁意味的純粹祝福，尤其讓自己愛的人幸福，回饋給自己的感動還更多，『給人幸福』是一件多麼美妙的事！」。

謙稱自己沒什麼企圖心，成立公司純粹是要肩負起家中的經濟重擔，小時候作文題目「我的志願」，小楊士毅的志願就是長大後要扛起家中債務，減輕媽媽負擔。被壓縮的童年、被迫成長的少年，他貼心、早熟得讓人心疼。「我為了扛起家中債務，準備了 20 年，雖然扛起來很辛苦，但扛不起來更痛苦」。所以他總是安慰媽媽：有

▲「臺北燈節」徵選的金句作品，平實真誠、打動人心。

能力扛起家裡的重擔，我覺得很幸福、很快樂。

然而，工作室成立之初，以慘澹經營來形容也不為過，他雖著急卻不氣餒，每天仍按照自己的節奏持續各種形式的創作，完成之後便上網分享。因為女友搬新家，他開啓了剪紙之路，剪到第 7 張，主動找他合作的邀約越來越多，其中不乏知名國際大廠。楊士毅從中挑選適合的案子，將自己的想法、理念貫注其中，並且得到共鳴。

因為感恩，所以祝福

創作可以是傳達愛的意念的一種方式，觀察楊士毅的作品，發現「家」的元素、符碼及意象，經常貫穿、圍繞其中。關於這一點，楊士毅認為，「家」是根本

▲「記憶的水稻田」，強調新竹新瓦屋客家文化與竹北農村的自然生態。

是源頭，是社會裡面最小的單位，每個小單位都是由一個個獨立的個體所組成。所以當社會混亂的時候，不該只是一味批評、抱怨，而是應反躬自省，回過頭把自己的家庭照顧好，行有餘力再去照顧別的家庭，慢慢擴散出去，家好社會就好，就會有希望。訪談中他不只一次提到自己從小就是個沒有希望的孩子，如今能做出一點成績，仰賴的是成長過程中許多人的幫助與牽成，所以出社會之後，總想著要好好的跟這個社會說謝謝，如何將工作賺錢養家以及跟社會說謝謝二者相融合，「為人設想，給人幸福」就是他的目標與方向。

因此臺北燈節「家」的作品，有一部分文字創作是從網路上徵選而來，例如父母給孩子的話—「往前走，在我們倒下之前不要回頭」、「我們什麼都不會，但

我們會一直陪著你」—這是父母為了讓孩子無後顧之憂，鼓勵孩子奮勇向前的話。另一句是—「謝謝你一直這麼勇敢！」—這是一個得了腦瘤的女孩寫給自己的一句話，她在手術前夕接到電話，通知她金句入選的消息，她開心表示，自己可以帶著這個喜悅進手術房。又譬如嘉義梅山太平 36 彎道裝置藝術，楊士毅在策畫之初便想著，人生道路崎嶇波折，就像 36 彎一樣，每個彎道都是辛苦的，因此他決定在彎道上放一句話，為每一個過路人加油打氣。其中第 3 彎道的一句話是—「你的笑容照亮我回家的路」—作者是一位消防員，也是個木訥敦厚的年輕爸爸，因為個性靦腆不擅表達，曾經是楊士毅故事表達課的學員。他的金句入選後，楊士毅打電話邀請他來說故事，再一起把這句話送給他，「你

給出來的力量會回在你身上」，這成了楊士毅送給他的最後一句話。消防員因值班之故未能赴會，一個月後的中秋節，他在值勤時罹難了。為了能學會將情感傳遞給身邊的人，所以他來上故事表達課，這個念頭和舉動已經令人動容，後來又為了救另一個小孩而殉職。楊士毅把作品送給他的家人，讓消防員有機會留下一個作品——一句話給自己的孩子，對楊士毅來說，這件工作才是真正完成了。這些始料未及的後續及背後的故事，都成為他心中最重要的意義和感動——「重點不是我做了什麼、完

成了什麼，而是對別人造成了什麼」。

以大自然為師

楊士毅學習剪紙，其實沒有真正的老師，他從網路、書本中自學，再不停的調整、測試，關於結構的考量，哪裡需要多些連結點等等。不囿於傳統是基本定調，為了傳達訊息，首先必須引人注目；要引人注目，就得突破制式與傳統。所以，「創新不是為了突破傳統，而是為了傳達訊息、為了溝通」，他說。

以大自然為師，也是他傳達訊息、表

▲ 從「臺灣就像大海中的一條魚，化身為島嶼，讓我們有棲身之所與立足之地」，由此衍生的巨型創作「大魚的祝福」，寓意深遠。

▲ 「臺北燈節」作品之一「你的初心是最美的光」，創作概念來自小時候自製的鐵罐燈籠。

▲ 楊士毅認為創作不是為了追求藝術，而是為了給人幸福、讓人快樂，右為縮小版「伯公的祝福」。

達創作理念的方式之一。走一趟他的工作室，或可捕捉一二。位在臺南市開南街住宅區裡的工作室，風格簡約時尚，主要的裝飾及裝置是剪紙作品和植物。走進起居空間，目光平視之處，縮小版「伯公的祝福」就在眼前，土地公慈藹親切的面容正笑呵呵地迎接我。書架上、窗台邊及角落裡許多剪紙作品巧妙現身。露台上一幅「祝福的心，移動的光」，語彙是：只要帶著祝福的心，再平凡的東西，在你手中都可以閃閃發光。工作室裡的植物是另一個焦點。常玉的畫作是他師法的對象之一，而

他經手修剪過的植栽，姿態毫不遜色，枝幹俐落的線條、毫不保留的綻放，種種充滿生命力的表現，都很觸動人心。

午後陽光灑落，窗外南臺灣的艷陽依舊，室內的訪談還進行著，很難想像眼前這位口齒清晰、條理分明的說故事高手，曾經是個寡言封閉的害羞男孩。如今，他生活的重擔與壓力仍在，面對挫折，他學會轉念，「失敗是最好的收穫。因為成功只會帶來掌聲跟安全感；但面對失敗，如果沒有因此一蹶不振，就會帶來真正的自信」。◎