

21世纪
有影响力画家
个案研究

21SHIJI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU
MA XIN

马

欣

● 主编 贾德江

伊甸的回忆 (局部)

封面画：风

21 世纪有影响力画家个案研究 · 马 欣

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪有影响力画家个案研究. 第 8 辑. 马欣 / 贾德江
主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2008. 10

ISBN 978-7-80526-753-1

I. 2... II. 贾... III. ①绘画—美术批评—中国—现代

②剪纸—艺术评论—中国—现代 IV. J205.2 J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 160514 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈朝华

装帧设计: 汉唐艺林

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

电话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑室) / 64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045 / 84255105

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开本 635 × 965 1/8

印张 6 印数 1~3000

版次 2008 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-753-1 / J · 663

全套 10 册定价: 380.00 元

(本册定价 / 38 元)

ISBN 978-7-80526-753-1

9 787805 267531 >

夏天

发现

马欣 / 诗

比生活更难拒绝的是它的诗意
比自由更难放弃的是它的梦想
比谎言更难接受的是它的伪善
比记忆更难涂抹的是它的痕迹

手拉手的落叶走向新生
冬天被忘在不毛之地

低垂的眼帘
挡不住春天的云雨
赤裸的欲望

总吸引逃避的眼睛

不能忍受没有苦味的咖啡
无法品尝没有绝望的爱情

我相信天堂
和越走越深的死亡
没有疼痛的真实
仍无法想象

故事顺理成章

比情节更复杂的是心情
软弱的现实反抗着命运
任何结局都无关痛痒

温暖的窗是昏暗的
缺乏神秘的美已经枯萎
往事的珍贵在于
无法返回

无奈的
不是生命在时光中流失

而是
一点点失去对生命的好奇

清晨告别了黑暗
留下无法告别的孤独
绝望是执着的
终于

开出信仰的花朵

21 世纪有影响力画家个案研究

马 欣 MA XIN

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-04]

剪花与诗·源自心灵的叙事

乔晓光

主编感言

古老的中华民族在漫长的历史进程中创造了灿烂辉煌的民族文化，民间美术是这个文化宝库中极为重要的组成部分。它在人民中间发生、发展、流传了几千年，反映着人民的生活、生产、习俗，表达着人民所理解的真、善、美，述说着人民对生活的感受、爱憎和希望。它根植于民间，来源于生活，具有极大的广泛性、普及性和很高的审美价值。民间剪纸是民间美术的百花园里一枝独秀的奇葩，以其极具本土特色和文化象征的语言，越来越受到社会各界的关注和尊重。民间剪纸的传承主体已不再是中国乡村妇女的专利，受过高等美术院校教育的有志之士，也开始涉足于剪纸的艺术天地。马欣应是其中的佼佼者，因此格外引人注目。

作为中央美院民间美术系最后一届本科生的马欣，在校时已熟练地掌握了剪纸语言，虽然以后又专攻油画专业研究生，但她却一直不改初衷，对剪纸的钟爱有增无减。多年来，她一次又一次地深入民间采风和考察，以“筚路蓝缕、以启山林”的开拓精神，创作了一批具有浓郁的乡土特色而又具有现代语言元素的剪纸作品。这些作品风格独特，纯真自然，内容广博多变，堪称一绝。马欣凭借自己扎实的造型功力和丰厚的艺术修养巧妙地运用剪纸艺术形式将中国传统民间原生态中极为丰富的语汇，和西方现代艺术精华及非洲原始木雕粗犷稚拙的造型兼收并蓄，并以现代的理念、夸张变形的手法，对传统的剪纸艺术加以提炼、升华，表现出一位剪纸艺术家喷薄而出的想象力和形象思维的创造力，让我们在传统与现代、抽象与装饰、东方与西方之间领略她剪纸艺术的不同风格和艺术特色。诸如作品《赞美》的简洁豪放，《生生不息》的细腻精湛，《梳妆》的质朴无华，《堕落》的变幻莫测，《立交桥》的图式构成，《朋友》的谐趣浪漫，《咒语》的神奇诡秘，真是交相辉映，各具风采。

走进马欣的剪纸世界，只觉得新，觉得妙，觉得近，觉得活，有的则觉得怪，仿佛置身于自然天成的迷宫，一件件作品都闪耀着奇异的光芒。当我们的目光游离于这些画作之间时，会情不自禁地被它们的魅力所感染，可谓一幅剪纸一幅天地，一幅作品一个境界。然而，她的剪纸却都具有一个共性，那就是：情景交融、动静结合、虚实相生。她是那样充满辩证地将情与景、动与静、虚与实和谐地表现在同一作品中，从而使整个画面气韵生动、沁人心扉。也正因为如此，她的画往往蕴含了无限的诗意和玄机，使人们陷入无限的悠思与玄想之中。

艺术档案

- 马 欣
- 1969年出生于北京。
- 1994年毕业于中央美术学院民间美术系，获学士学位。
- 1997年于中央民族大学美术系油画专业深造，获硕士学位。
- 现任教于北京电影学院、动画学院。

剪花与诗·源自心灵的叙事

■ 乔晓光 / 文

七手八脚 (民间剪纸)

欢乐

开汽车 (民间剪纸)

段月英《拖拉机》(局部)

生活

马欣的剪纸作品和诗歌就要结集出版了。这看似不相干的作品放在一起似乎不甚贴切,但我知道,这对于马欣确是源自心灵的共同叙事,剪纸与诗歌是马欣这些年来内心世界和日常生活中灵感相通的情感表达。久违了,我终于看到了马欣艺术才华的收获时节。

马欣以剪纸的方式显示出她对生命世界、对日常事物观察感悟的敏感及爱心,也表现出一种内心世界童话般的朴素无华。作为剪纸艺术家的马欣,在剪纸语言叙事的道路上,走出了自己的初创之路,也在逐渐形成独特的艺术风格。

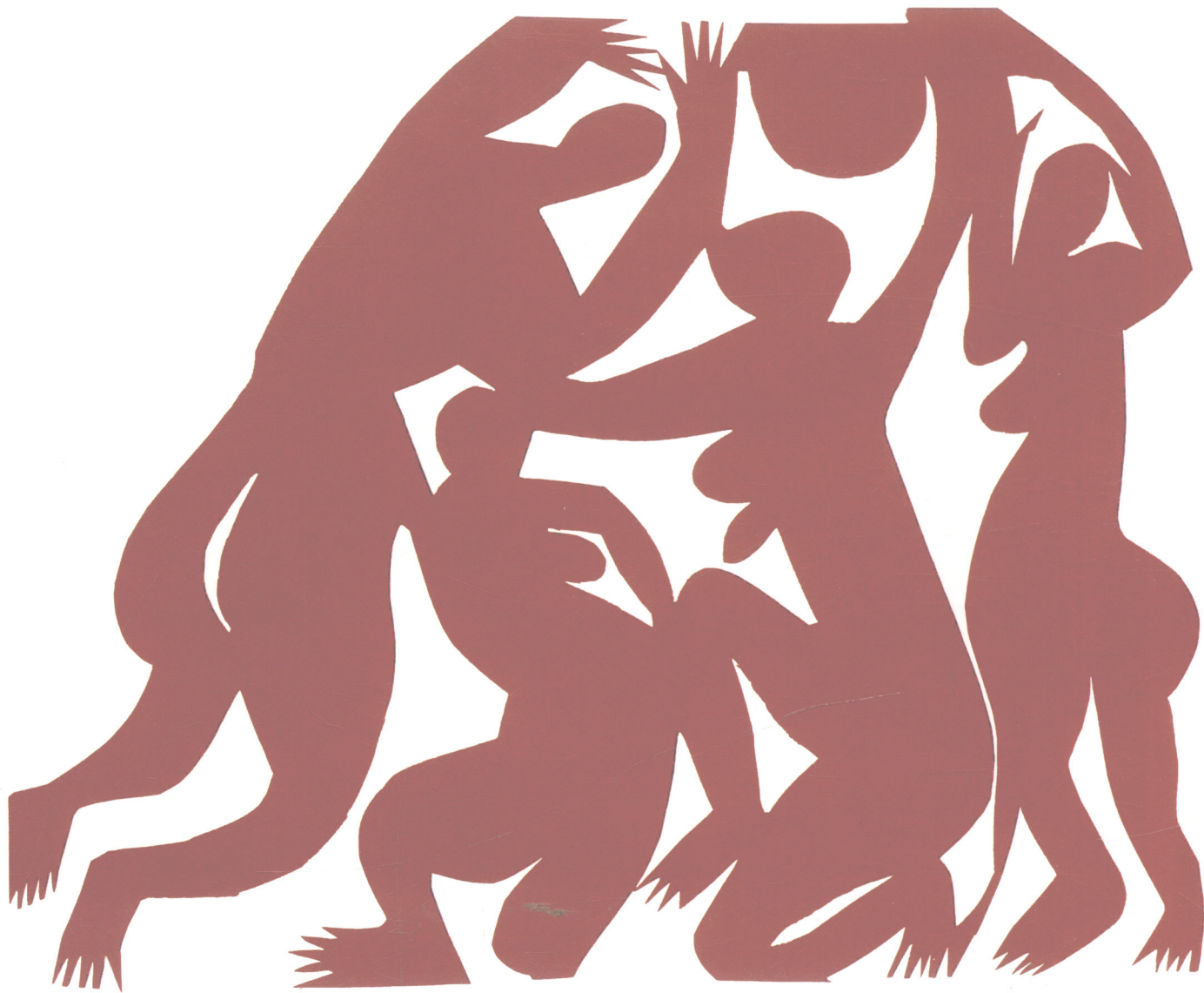
马欣剪纸的题材是丰富的,有对日常生活细节的情趣表现,有对生活情感体验的表现,有民间剪纸传统主题的再创,有城市生活的写照,还有宗教情感的表达,以及带有抽象与构成因素的现代语言方式的探索。平面化简洁的剪纸语言,为情感表现提供了无限的生机与可能。在极度限制和局限的剪纸语言方式中,创作者的思维情感能量反而被更强烈地激活和拓展了,这正是中国民间剪纸艺术魅力的根源所在。马欣在实践中领悟并驾驭了剪纸语言的“奥秘”,她的心灵与情感叙事表达获得了艺术的新生与自由。马欣的剪纸风格是朴素、充盈、流畅的,诗歌的风格也即如此。

“每一个孤独的人都有一扇可眺望的窗”(马欣诗歌《童话》)。马欣剪纸中的《梳妆》、《夜》、《朋友》、《无聊》、《孤独的猫》、《爱的回忆》等,吸取了民间剪纸的率真、自由和形的简括、鲜明、生动,表现出丰富的生活情趣。表现都市生活的《立交桥》吸取了民间剪纸“以我为中心”的稚拙透视法,平面化带有装饰风的自由透视处理,表现出北京城立交桥的盘根错节与车水马龙的喧闹,造型纯真质朴,节奏感强而有力。表现宗教情感的《天国之门》,套色重复贴形的手法传递出一种神圣的温暖和童心般的虔敬。而另一幅相同题材的《伊甸的回忆》,表现古老的生命树下,男人与女人的充实与喜悦或惊奇,经典的西方宗教题材被马欣以中国民间剪纸的语言重新诠释,“去成为女人和男人,光荣属于人类”(帕斯《太阳石》)。马欣用剪纸创造的伊甸园,大地沃土,花草肥茂、生机勃勃,天地宇宙的深邃与饱满中,男人和女人成为最有生机的生命。

《生生不息》的剪纸中,马欣运用了民间剪纸复合型的叙事手法,人、动物、植物复合成新的生命空间,升华出生命的喜悦和清新。《坠落》这幅比较大幅的剪纸,马欣运用了剪纸的正形与负形,拼构出一团坠落与升腾的红色云气,似坠入深渊,又似龙卷升天,万千的男人和女人像狂风中的落叶,又似瓜瓞绵绵的新生儿出世。生命在这里聚合、奋争、徜徉、徘徊、升华、坠落,生命的混沌与孤单,人性的清晰与碎片,马欣用纯粹的剪纸构成,为我们编织出了一首触及人类灵魂深层的剪纸之诗。在形式语言叙事上,马欣消解了画与诗的界线,对精神情感的艺术象征进行了更富于混沌性和多重性的表达探索。马欣在这幅作品中,充分发挥了剪纸语言重复的手法,以剪纸和重构贴形的方法,在纸的平面上营造出江河流水般的气势,表现出富有艺术感染力的人性图像。

马欣的诗性,源自她质朴善良、充满爱心和虔诚信仰的心性。生活中的马欣,心性豁达、质朴天然、随遇而安,事业中的马欣固守着自己对艺术的初衷,也固守着她生活中的天性。“有一首关于远方的歌谣,正为爱入吟唱,远方是终点还是出发的地方。”(马欣诗歌《远方》)马欣“站”在远方,从生活的每一天出发,她一步步地靠近自己的心灵,也在靠近她信仰的伊甸。“想知道,什么是无法脱离的宿命,最终自己活在谁的命运里。”(马欣诗歌《想知道》)马欣对生命形而上学的身心思考,对当今现代化生活中人与事的反思与感悟,都表现出很强的诗化生活的情感倾向,诗成为她生活中与自己心灵对话的一种方式,成为她生活中文字化的口语。在今天诗歌衰落的时代,马欣保留了对诗的敬意,更重要的是她保留了对生活与生命的敬意与向往。

毕业于中央美术学院民间美术系最后一届本科生(1994年)的马欣,在校时已熟练地掌握了剪纸语言。二十多年前,在学院派的高墙里,植下了民间美术造型语言学习的这颗种子,应当是中国美术教育界一件了不起的大事,向人民致敬,成为非物质文化遗产认知的先声。这颗种子在中央美术学院的“花园”中风风雨雨一路生长起来,两代人倾注了太多的心血和奉献。二十多年前,当我们习惯于

胜利

以学院派的标准评判艺术时，民间剪纸只是作为另类，被归入不入主流文化的乡村艺术。二十多年后，教科文在世界范围内启动了人类非物质文化遗产的传承保护事业，使民间剪纸作为人类文化遗产和民族情感的生命源泉及民族象征，被推上全球化背景下现代化快速发展的历史舞台，剪纸成为极具本土特色和文化象征的艺术语言，成为生活中又被重新关注的非物质文化遗产传统。而作为民间剪纸传承主体的中国乡村妇女“剪花娘子”群体，也开始作为民族文化传统的传承创造者，受到社会的关注和尊重。一个人民文化复兴的时代正在开始，或许也正是民族文化复兴的端始。

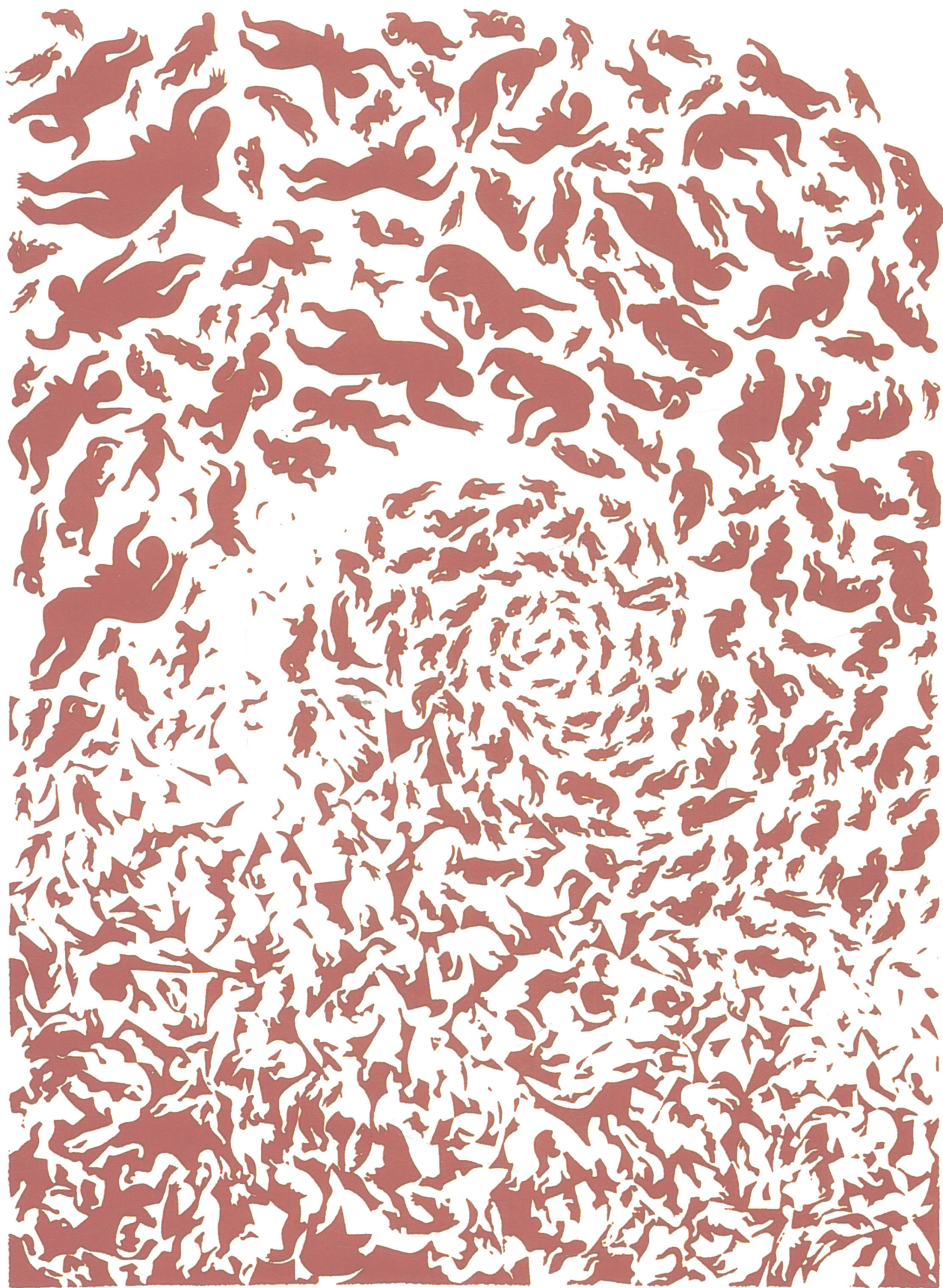
“女人是花的姐妹，使种子长成树，女人以最谦恭的姿态，表达着对历史的敬意。”（马欣诗歌《女人》）民间剪纸是中国多民族乡村生活中重要而又普遍的非物质文化传统，剪纸和民间习俗生活有着密切广泛的联系。在黄河流域许多乡村的传统生活中，女人都会剪花，剪花不仅是女人习俗生活的需要，也是女人是否心灵手巧的人格品质象征。剪花是女人与女人、女

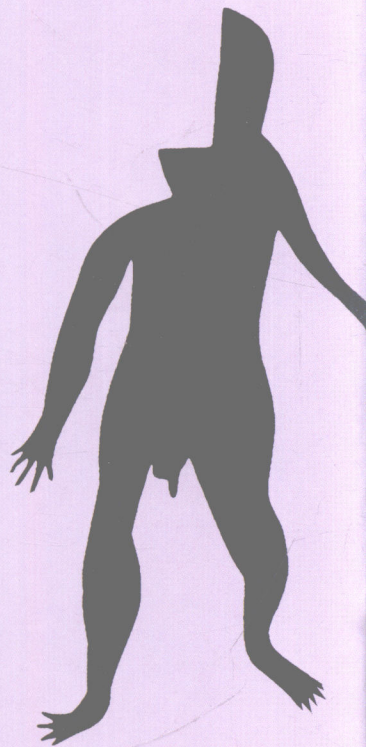
人与自己的心灵对话，是女人内心生活的倾诉。中国古老四大发明之一的造纸术，不仅仅以纸承载了以汉字书写传统为核心的精英、官方文化传统，同时也承载传达着以乡村劳动妇女群体为传承主体的民间剪纸传统。纸在民间成为节日和日常生活中人与神、人与祖先、人与人沟通的重要媒介与感情桥梁，这是以往被我们忽视了的文明传承现象。这种非文字的剪纸造型传统积淀了无数代民间剪花娘子的才华与智慧，更重要的是，女人在漫长的农耕文化时代，以朴素、本能的民间艺术（剪纸、刺绣、面花、口传歌谣）传承，守护着民间文化信仰的底线，女人是乡村敬祭习俗中最虔敬、忠厚的群体，女人以母性的包容、宽怀与责任在启蒙着一代代乡村子孙，维系着对自然与神灵的敬畏。

中国文化传统中的书法，是以精英男人为传承主体的文化传统。当书法脱离传统实用功能后，成为现代社会形态中雅俗共赏的艺术传统，这个传统被传承了下来。民间剪纸也正在呈现出这样一种倾向，继书法之后，剪纸也会随着乡村传统生活方式的变化及现代生存方

式的影响渐渐淡化其传统民俗功能，剪纸也会发展成为一种现代社会文化形态中雅俗共赏的艺术传统，剪纸同样会在现代文化形态中传承下去。这是我们在新世纪初进行中国民间剪纸世界非物质文化遗产申报田野调查时的深刻感受。近二十年来，许多优秀的民间剪纸传人以及她们创作的剪纸作品已开始进入当代社会文化生活中，走向世界文化交流的舞台。剪纸作为一种最具民族特色魅力的语言形式，正在现代主流文化的舞台上焕发出新的生命活力。今天有更多的非物质文化遗产传承人及民间艺术爱好者参与到中国剪纸的传承、创造发展的事业中来，马欣的剪纸艺术即是其中有探索意义的个案之一。祝愿马欣在剪纸艺术的探索道路上坚持不懈地走下去，也祝愿中国剪纸代代相传，在世界艺术舞台上，绽放出本土特色的时代之花。

2008年3月5日惊蛰于京郊画室
（乔晓光为中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任、教授）

夜

你是我为自己酿的酒

马欣 / 诗

本以为眼里的泪不掉下来
可以酿成美酒
本以为不让人看见的醉
可以解忧

就这样
我把你封在心里

一动不动的
放了很久，终于
有香醇透过泥土——
你成了我为自己酿的酒

一闻到你
我就哭了

虽然太阳睡了
月亮逃了
我还是不敢看
你的色泽

——
想必如你的目光

像一潭湖水
抑或浓艳得
如化不开的玫瑰

我将你搁置在
伸手不见五指的夜里
守口如瓶的黑暗
把你当成了自己的秘密

然而,多年后
我一想你
就醉了

跌跌撞撞找来杯子
想斟满心中的深壑
杯子一到嘴边
就碎了

正如当年
不知所措的爱
无意中碰了
那张浮在倒影中的脸

醉
是一片云
迎着风,带着雨
我一脚深一脚浅
登上了
被斩断的峰峦

醉
是一条船
踩着忽高忽低的岸
怀着落日的壮美
出生入死的驶向
未知的港湾

你是——
我为自己酿的酒

神不守舍的
我关上门
想独自一个人尝你

一沾你
死去的心
不知不觉的活了

无法下咽的苦
刻下细致的条纹
留在哆哆嗦嗦的唇上
像伤痕
宛若残破的琴弦
抖落不掉嗓音中的
艰涩

无法咀嚼的甜

炎热如夏天
拥挤的仙人掌
在嗓子里发出
尖叫的
干渴

无法吐出的刺
穿透了魂魄
留下无法包扎的温柔
撕心裂肺中
我痛饮自己的血

你
性烈如火
面如霜雪

我睁开睡眠的眼睛
想望一望回不去的日子
飞得比恐惧
更高

却踩不住
脚下的云片

我返身抓住一线黎明
挣扎着回到陆地
刚要放下手中的杯
说:罢了

一回味
荒草中的爱又疯了

看着枯枝将蓝天一片片撕碎
如同对诺言一次次的反悔
在海的层层困困中
我像挣不开网的鱼
被拖到岸边

头顶的浮冰
对着镜子
拼出带裂痕的梦境
水纹中荡漾着
你的呼吸 和
跑调的歌曲

我不懂爱自己
如何爱你

没有飞鸟的世界
只有一群找路的蜜蜂
围绕芬芳的记忆
画着一个又一个圆圈

年代久远的大地
像一封饥饿的长信
问候发黄时,字迹仿佛
无人采摘的果实

流着蜜

我一边找你
一边告诉自己
我们在玩捉迷藏的游戏

一边推开挽留的手臂
一边无可救药的承认:

我想爱你

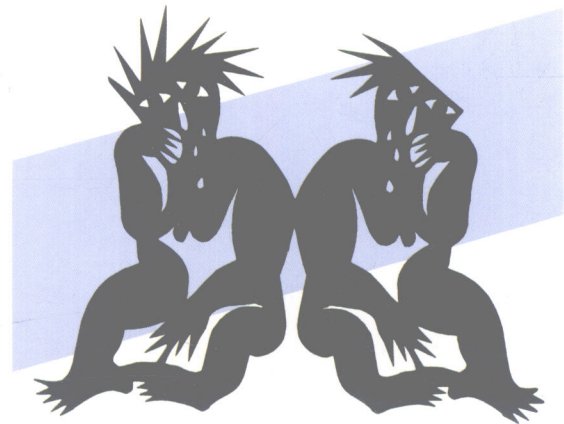
——
却不知道
怎样得到
又怎样失去

空气的质感像绸缎
和献给你的吻一样纯净

我走进
发酵的岁月
和陈年的寂寞
模糊不清的时光
是和你的永别
是与你的相约
不像生活可以忘却

你是
挂在我唇边的泪滴
怎么也擦不去
你是
我为死亡酿造的美丽
震惊了自己

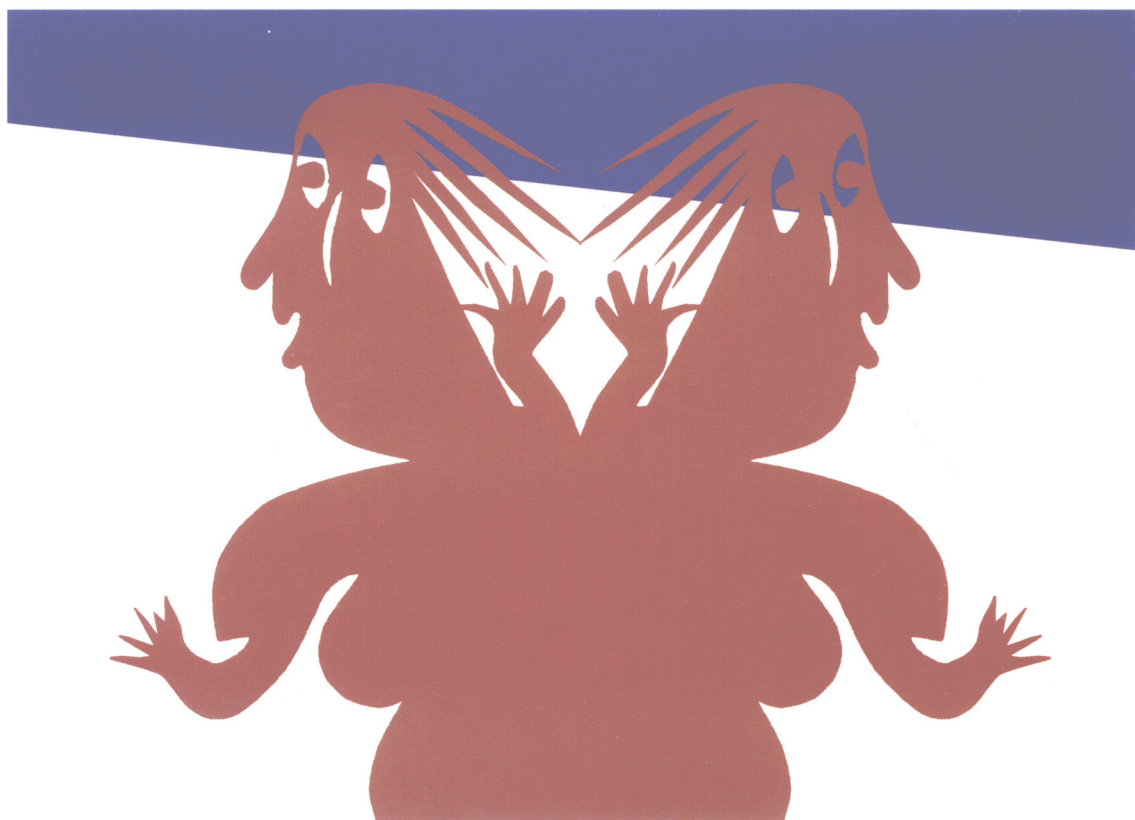
为让你回来
我一遍又一遍
沿着长醉无梦的路
渲染着春天

哭泣

吻

声音

我们

“去成为女人和男人
光荣应属于人类”

——帕斯《太阳石》

历史的屋顶
压低了树的正直
土地挽留绿色
世界找它的生日

横空出世的惊叹
折断了思想的手臂
我们同时摔倒在云的席梦思上
像一团泥

我们是谁——
在这里重叠

起伏连绵的呼吸
深沉而急剧
海啸吞没了沙滩
指尖失去了预感
天空停止了下雨

基喀伯——
转动的火焰之剑
折断一切道路的手
指示我们
穿越自己的身体
在充满阳光与激情的子宫里

开垦焚烧过后的土地
奇怪的数字探听我们
地球的生物探听我们

马欣 / 诗

永恒的沉默探听我们
我们用全部感官探听自己

什么是温柔
什么是痛楚
孤独中
我们敞开失明的窗户

黑色的斗篷鼓满了风
引诱入夜的墓碑越过山头
易碎的云片下面
我们睁不开脆弱的眼晴

躲在森林中的月亮
挡不住支离破碎的脸
越烧越旺的树
无法忍受刀砍斧凿的春天

烟火、玻璃瓶
挂满蜘蛛的墙
酣畅的梦噩中
我们执著的幻想

被支解的婚姻
是一件性感的外套
生活在假装的快乐中
微笑

我们

占领了所有城市
拆毁了教堂的尖顶
又用玻璃和金属
建造陡峭的建筑
作为家园

多余的日子里
我们种植欲望
享受科学
拒绝生育

我们摇头 对着
一无所获的乞丐 看他们
在垃圾桶中翻拣
饥饿的文字和霉烂的思想

旺盛的肉体扭曲着
从无法痊愈的伤口中溢出红酒
解除沙漠的干渴
我们已经习惯于
用粗糙的手抚慰生殖器
在图腾柱上缠绕自己的良心

为了享乐
我们卖掉价值连城的苦难
为了消灭未来
我们模糊了光怪陆离的现在
为了不哭

我们同时转过身
匆忙丢掉爱

我们彼此陌生
如同两座无法接近的山峰
相互陪伴

我们成为自己的雕像
用冷酷在对方的嘴角刻下记号

我们放弃崇高
去膜拜幼稚的神灵

我们丢掉道德和传统
为使青春不败

我们出售自己的性别
换取空洞的自由

我们缩进人群
脆弱的寄生于没有硝烟的文明

我们无法辨别爱人的脸
所有的真实都是假面
——没有眼睛

花开了

想知道 马欣 / 诗

想知道
如何给故事插上保持平衡的翅膀
怎样带着无法忍受的伤痛飞翔

想知道
为什么花从不隐藏自己的美丽
为什么月亮路过的风景总是一样

想知道
大海怎样拥抱不同的岸
交织的河流能否归入同一处港湾

想知道
为什么频频回首的岁月不能暂停脚步
为什么遗忘不能消除感伤

想知道
背过去的纸牌
和眼泪中的隐瞒

想知道
何为天荒地老的约定
何为是非对错的天平

想知道
为什么一些人坚守承诺
另一些人则坚守爱情

想知道
为什么创造人类的上帝不如人类伟大
为什么追逐生命的死亡无法获得生命

想知道
火焰在灰烬中藏匿了什么思想
为什么融化的霜雪会成为泥浆

想知道
怎样的生活不会逾越梦的边界
怎样的现实才不模糊现实的真确

想知道
为什么老去的时光会拉近往事
道貌岸然的宗教使人远离天堂

想知道
什么是无法脱离的宿命
最终自己活在谁的命运里

画室

茶叶打开隐藏的心
沸腾的泪水
翻滚着

城市
支离破碎

黑暗
哑口无言

绝望好像一扇窗帘
太阳落山时被拉上
虚掩的门旁
有一张苍老的脸
影子站立在一边

死了又活的植物
继续爬向婚姻的尽头
阳光依然在易碎的云端行走
发黄的童年成为每一寸光阴的上游
尘土中的面孔注视着
一只蚂蚁
专心走自己的路

高烧中的地球打着冷战
因没有墓穴而无法凭吊的死亡
汇聚成无雨的天空
梦在笑
灵魂在繁忙的地下乞讨
向上生长的建筑
铺设着错综复杂的思想
旋转的垃圾在万花筒中

变幻出自由的花样
一边呕吐一边进食的人群
滑稽地簇拥着
一只因孤独而哭喊的猫

走过喧嚣却无声的街道
似曾相识的青春挂着淫荡的微笑
胡乱的手指拼凑出花枝招展的爱情
编织死亡的网络日夜繁忙

我渴望醉的冲动
以及在无忠诚的年代
捍卫梦想

争竞的繁花相继凋零
恐惧和爱同时死亡
长夜睁开潮湿的眼睛
经过最后一次阵痛
黑暗产下没有翅膀的后代

无数的日子和一群候鸟
撒下刻骨铭心的过失
奔向美丽的伤害

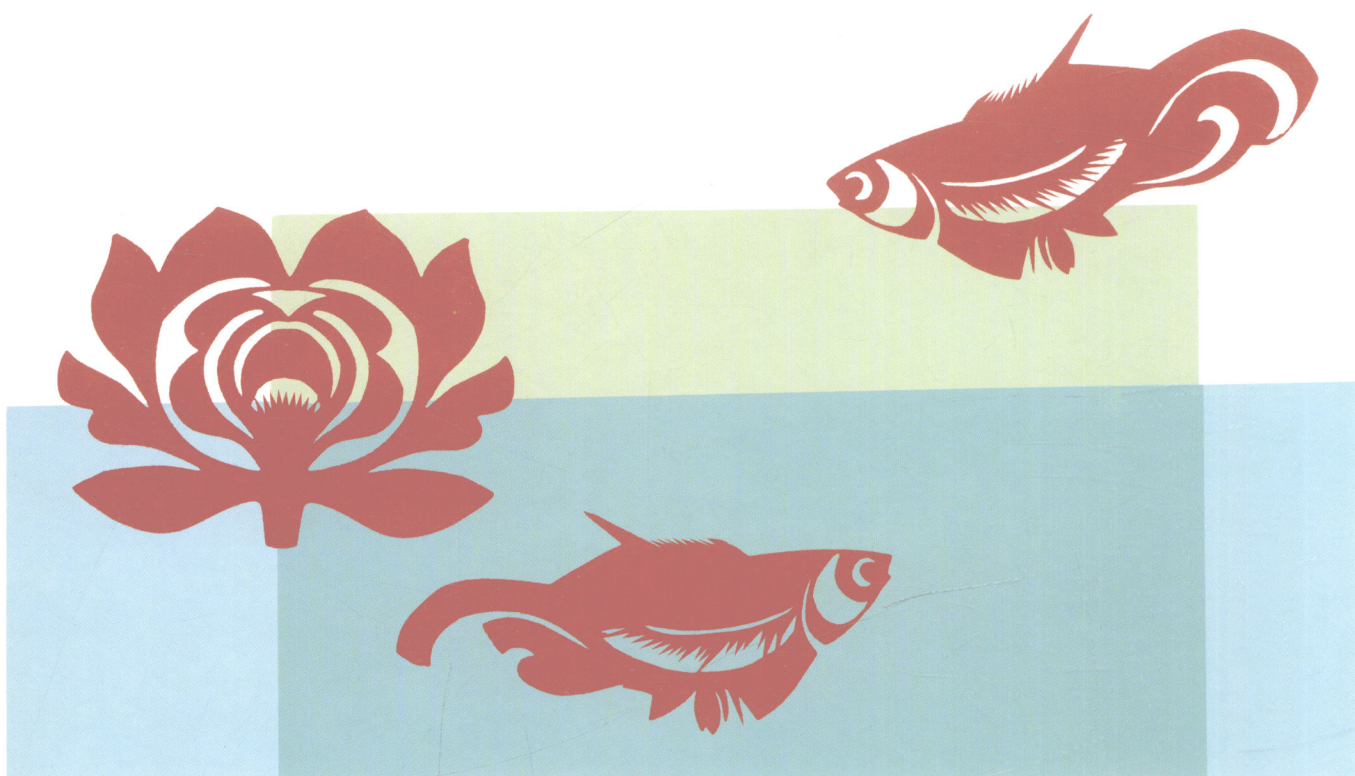
深夜，我们亲吻
说：晚安

——
黎明在大海的对岸

立交桥

恋

远方 马欣 / 诗

远方——

鸟 复活
人 死去
风 启程
夕阳 带着新娘
欲望衣衫褴褛
枕木密集成想象
山峰的泪滴环绕着海洋

远方是一个传奇
埋藏着古旧的铜币

在那里
黑暗劫掠了光明
死亡刺穿了胸膛
一阵风暴雷雨
一片烈焰嘶鸣
金戈铁马的冲动
踩踏起血肉飞溅的泥浆
醉卧千秋的大地

带着遗恨千年的创伤
抛下了昏昏沉沉的太阳

远方
是无法打破的沉默
无奈中睁开又合拢的眼眸
沉溺于博大与幽怨的苍茫

远方
是一个咒语
还是春回大地的秘方
是远方医治了垂死的灵魂
还是远方将古老的爱情隐藏

远方有多远——
是活的墓地还是死者的天堂
是一个真实的地方
还是消失在魔法中的家乡

去远方的路有多长