

古树开花

民间剪纸艺术大师郭佩珍

霍文多 著

陕西旅游出版社

古树开花

民间剪纸艺术大师郭佩珍

霍文多 著

陕西旅游出版社

图书在版编目(CIP)数据

西部典藏/陕西旅游出版社选编. -西安: 陕西旅游出版社, 2008. 12
ISBN 978-7-5418-2425-8

I. 西… II. 陕… III. 艺术—作品—中国—现代
IV. J121 J421

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第012483号

西部典藏·古树开花·民间剪纸艺术大师郭佩珍

霍文多著

出版发行: 陕西旅游出版社(西安市长安北路56号 邮编: 710061)

电 话: 029-85264870(发行部) 85252285(总编办)

网 址: <http://www.QQQbooks.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 西安煤航信息产业有限公司

开 本: 787×1092mm 1/16

印 张: 10

字 数: 200千字

印 数: 2000

版 次: 2009年1月 第1版

印 次: 2009年1月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5418-2425-8

定 价: 68.00元

若发现图书印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: (029) 87855743

郭佩珍老人说：“我是不会编书，不会写，我的一生写出来，比小说精彩，比《红楼梦》还深。”老人所言，我的理解是一种鼓励也是一种托付。事实上，从她长期并坚持的剪纸创作中，不难看出宏大而又富有激情的叙事。她是一位具有异常禀赋，又极具忍耐的艺术家，一直生活于卑微、艰苦的民间，这种艺术家，历朝历代，还有现在，不是很少，也并非很多。

过去，曾写过两篇有关剪纸的文章。前一篇千字短文，题为《剪不断的渴望》，记叙的正是寻访郭佩珍老人，且表达了一腔青春情怀对一位民间艺人的印象。这一次接触，老人形象及精神气质中的平和、善良，给我的强烈启示远胜于剪纸。这让我当时以至现在，都会联系到奶奶，以及像奶奶一样众多坚忍、无私、宽阔的女性。奶奶一生不懂剪纸，可刻在一个顽童记忆里的那种微笑，那种目光……以及她一辈子好似先天得来实为人生修养所达的生活境界，已远远超越任何一种艺术。其实质和影响，也是如今浅薄的任何行为艺术及功利教育所无法比拟的。

后一篇题为《剪在纸上的梦》，算是对剪纸以及对专注于此的艺术家认识和把握上的一种伸展。在这里我曾说：剪纸是属于温柔女性的梦，这个梦很古老。在乡下榆林，只要风能吹到的地方，就有剪纸。剪纸女人饱尝生活的熬煎，用剪刀剪出思念的人和寓意吉祥美好的图案，也就获得了心灵的安慰。黄河岸边的佳县，有一位剪纸老人郭佩珍，被人们誉为民间艺术大师。她说：“我就喜欢一个人清静，一个人想得特别多，拿起剪刀，想想剪剪，心里烦闷事，就少了，没了。”

在感性上，我认为散落在乡村中的民间艺术，就是同这块土地一样坚忍的民间艺人，面对漫漫黄沙，守着深山

大沟，记录的生存日记。

从过去的经验和生活，走到现在，渴望已趋于理性，梦也变为实在。对人的理解而言，我深切地看到了人生易老，生命短促；可人生需要拼搏和奋斗，要在匆匆之际，活出完整、清醒，具有尊严而有意义的独特的人生，就得警惕灵魂不能搁浅，意志不能屈从于沮丧，从而保持精神的健康、充沛和有力。随着岁月的流逝，一个人外在的躯体会日益枯萎，而精神则可以不断丰厚博大，这是同郭佩珍老人深入接触和了解后，所听到的生命之音。

在平常的理解上，我们把剪纸——俗称的“窗花”，简单地认为是一种图案：一朵花，一只老虎或是一个抓髻娃娃等。我们认为剪纸是静态的，需要去解读，解读这些纸花同传统文化里暗暗契合的东西。可是在郭佩珍老人这里，尤其是她进入晚年创作的大幅作品中，我们看到的剪纸与平常理解的窗花全然不同，这些作品是叙述性的、直接的，呈现出一种动态。这些图案是她心中的画，就像是她内心深处的摄影作品，将她过去，记忆中的生活——我们共同的记忆，相互连缀，艺术性地呈现了出来，并构成相对完整的空间。在这个空间里充满了一个个活生生的人，以及一个时代独特的浓郁生活场景……

在本文中，出于一种写作的要求，对郭佩珍老人作品中占大部分数量的小幅剪纸，包括一些精美绝伦、匠心独具、造型生动的小幅精品，都不过多触及；而主要围绕她的《陕北风情图》、《回忆》、《我家住在黄河畔》、《春回佳县》这四幅长卷剪纸，分析其卓绝的艺术特色；同时，一并叙述其人其事。希望能使大家理解并认识民间艺术及民间艺人传承、创新和坚守中的奋争。

作者 2008年秋写于榆林

附录：郭佩珍艺术成就简介

1932年出生于乡村，自幼受母亲影响，学习剪纸。

1986年，因其在剪纸艺术领域所取得的成就，陕西省文化厅派专人到佳县采访了她的事迹。

其后数千件剪纸作品远销日本、法国。

1989年，三十件作品入选北京市艺术展。

1990年，为第十一届亚运会捐献《八仙过海》、《熊猫盼盼》等十七幅剪纸，受到亚运会基金会的表彰，并颁发荣誉证书。

1991年，参加西安古文化艺术节。

1992年，佳县妇联授予她“双勤标兵”荣誉称号。

1993年，受到陕西省群众艺术馆和深圳“锦绣中华”组委会的特别奖励。

1994年，在“首届中华巧手工艺大赛”中获优秀奖。同年，成为中国剪纸研究会理事。

1995年，受邀参加“中国妇女民间剪纸展”，中央美院收藏其作品《陕北风情图》，参与陕西省妇联组织的迎'95世妇会“红凤千花帐”的绣制工作。同年她被特邀为当年春节文艺晚会嘉宾。《陕西日报》、《人民中国》等报刊以显著版面介绍她的事迹。

1997年，《中国妇女》介绍其事迹，并刊登她的两幅工作照。

1998年，在陕西省农村妇女“双学双比”活动中被命名为先进女能手；作品《童年的回忆》荣获“首届中国国际民间博览会”金奖。同年，她的系列剪纸作品作为国礼赠送来访的克林顿夫人。

1999年，《陕西日报》再次报道她的事迹。

2000年，作品《我家住在黄河畔》参加了“中国剪纸世纪回顾展”，并荣获一等奖。

2003年，在“陕西省民间艺术绝活大赛”中，她的作品《春回佳县》荣获一等奖。

2004年，在“榆林市首届民间剪纸展”中荣获特等奖；同年，参加“走进母亲河——中国民间剪纸天才传承者的生活与艺术”大型展览；同年获陕西首次杰出乡土人才荣誉；她的生平简历及代表作品被录入《中国非物质文化遗产天才传承者图文库》。

2006年，在第二届中国国际剪纸艺术展中荣获金奖。

2007年，在中国第三届国际剪纸艺术节上，荣获“终身成就奖”。同年，东西方剪纸艺术家协会授予她“国际杰出剪纸艺术大师”光荣称号。

2008年，为北京奥运会捐赠1x12米《奥运春风到我城》长卷。并荣获“中国农民艺术展”精品奖；佳县县委、县政府为她在弘扬佳县民间剪纸艺术方面所做出的卓越贡献，授予她“特别贡献奖”。榆林市第一次文代会拟定授予她“民间艺术大师”称号。

前言

附录：郭佩珍艺术成就简介

第一幅：《陕北风情图》

村庄	3
打场	4
学校	5
迎娶	6
家户	9
硷畔	10
庙会	11
看戏	14
迎贡	14
施粥	15
古城	16

第二幅：《回忆》

外婆和舅舅遇害	22
父亲	28
母亲的言传身教	31
日本人打到了黄河畔	33
生女子要巧的	35
接二连三的灾祸	38
妈妈受了小脚的害	40
弟弟搬磨	43
世道人心	44
苦蔓蔓结了个苦蛋蛋	47
救命的榆树	50
饥饿和苦难的延续	51

第三幅：《我家住在黄河畔》

七月十五是“鬼节”	57
积攒了两块半钱	60
社会清明人心好	62
姐弟之情	63
搬船人唱了戏	65
牵线搭桥成就姻缘	68
去米脂	71
窗花传递的情感	75
哪里更难熬煎	78
城里乱了	84
避难方家塌	88

第四幅：《春回佳县》

做纸扎	95
愁帽终于摘了	96
家里盖窑	97
剪纸的激情	99
地方上有了名气	101
不速之客	102
宏篇剪纸的创作	107
荣誉接踵而来	111
千年古树又开花	117
采访手记一	118
采访手记二	128
采访手记三	133
采访手记四	139
后记	148

第一幅：《陕北风情图》

村庄
打场
学校
迎娶
家户
硷畔
庙会
看戏
迎贡
施粥
古城

在上世纪九十年代中期，年逾六十，已绞了数十年窗花的郭佩珍，在幼子马连军的建议下，开始尝试大幅剪纸的创作。此际，她在剪纸方面，不仅扎实的基本功众人有目共睹，而且在地方上已小有名气。从生活而言，历经社会动荡，她也是饱经沧桑。

绞巴掌大的窗花，一般随手就得；剪大幅作品，就需要认真盘算了。既然是大幅剪纸，她把三四张大红纸，拼接粘贴在一起，这应该足够大了。接下来，就是画什么，剪什么内容的问题了。在红纸的背面，她画了擦，擦了再画，反反复复……纷乱的思绪终于在童年找到了歇息，手指挥舞的剪刀下呈现出鲜活的记忆。

这是一幅精心之作，也是成熟的具有特殊价值的作品；尤其因为是她第一幅长卷，更具有特殊的意义。这幅作品最初完成后，读初中的马连军根据部分图案的内容，并揣摩母亲的心思，想出了“童年的记忆”为作品的名称。这在当时得到了郭佩珍的认可。后来，又有榆林的文化人，在媒体报道介绍这幅作品时，根据另一部分图案，给其定名为《赶庙会》。

在这些不同的名称中，比较而言《陕北风情图》具有总括性，较为准确。不论何种称谓，对郭佩珍老人来说，都无关紧要。她不认识文字，更不懂得推敲。现在，研究民间文化，研究剪纸的一些学者，往往从民间文化的根源上去寻找，探讨遥远的过去，轻易地赋予其种种神秘的色彩，而忽略了民间文化的现代性。也就是说，民间文化，包括剪纸，不仅与传统保持着紧密的联系，事实上，每一个民间艺术创作者，虽然没有学术前沿的专家、学者那么见多识广，可对于时代和社会的感受，应该更为直接，也更为深切。说到底，作为一个艺术家，不论身处何处，归根结底还是表达的问题，就是看能否把真切的体验真实地表达出来。

郭佩珍的这幅作品，结构宏大、严密。一幅长卷中，出现了数百个人物，且各自有活动的场所，大体可分为四个部分，包括了村庄、院落、庙会和古城。她所表达出的情绪是欢快的，温暖的情感渗透于种地、打场、砍柴、推磨、锄地、喂猪，以及娶媳妇、看戏等不同的场景中，呈现出一种乡村生活的独特活力。

不难明白，从未读过书、不认识字、不懂得书写的郭佩珍正是通过剪刀，表达了一位生存于民间的女性对生活的感知。这些场景并不是静态的，其中还暗藏着故事。在这里结合郭佩珍老人的相关经历，解读这幅作品前，需要说明一点——这是以郭佩珍老人对图案中一些细节的解释为基础，而并非牵强附会、无中生有的理解。

村庄

村庄是乡村中国最为基础的单元，但凡有过农村生活的经历，每个人的内心，都会有各自的村庄。在陕西多有农村出来的作家，也多有表现乡村的文学作品。在陕北，创造了文学高度的路遥及其作品，至今在这块土地上具有广泛的感召和影响。

文学语言，通过翻译，可以跨越国界。那么，对于不懂得文字的民

陕北风情图局部之硷畔

间艺人，手中的剪刀又何尝不是一支笔呢？剪刀比笔要沉重很多，而每一次的闭合，何尝又不是一个从心底流出的文字。从这个角度理解郭佩珍，并不为过，因为她对作品的处理总是异常严谨、认真，且精雕细刻。从执着的创造性而言，她同路遥一样，都是自由驰骋并能酣畅表达的真正艺术家。

如此，先就以她在《陕北风情图》中的创作，来一起进入这个剪纸里的村庄。

1932年，郭佩珍出生在佳县南部一个叫郭家畔的村子里。同这块土地的众多村落一样，郭家畔古老、闭塞，四周山连着山，山民们代代繁衍生息。有一条土路是连接城镇和外边世界的惟一途径，较近的乌龙铺（现称乌镇），有一二十里地；至佳县城，脚力好的也要走上大半天。这样被深山封闭着的村子，外边再大的风刮到了，好似都会减弱。

郭佩珍在这个村子里，度过了童年，直至整个少年。显而易见，这第一幅长卷，也是她第一次，充分而认真地表达了内心深处的思考和情感。在村庄里出现的百余位人物，主要活动于三个场景：

——打场

陕北风情图局部之打场

图案中的场基本上是圆形的。打场是给收割后的庄稼脱粒的地方，也是靠天吃饭的农民，辛劳一年，收获成果的场所。在这里，居于中心的是一只拖着碾轱辘的驴子，原始而简陋的脱粒机前照应的是一位弯腰驼背的老农。外围有的人在扫，有头上蒙着毛巾的人在插，也有的挥动连枷。没有一个人无所事事地闲着，都是各负其责。不难想象，每个人脸上的愉悦和幸福。

收获的谷粒，还有分享者——天空中飞翔的小鸟，这会儿也大胆地落在场边上啄食。

同打场相连的窑洞院子里，一群小鸡在公鸡、母鸡的带领下，叽叽喳喳，追着等待着主人喂。一只猫，紧随其后，像有什么图谋。

有碾子相隔，另一处院子里，一家人围着石桌坐定，正在吃饭，脚下鸡来了，狗也来了；窑洞前的树上，还拴着一只羊。

粮食入仓，大小牲口院子里跑，这里展示出了温馨、自得的农家生活。

当地有句谚语说：猪娃头上顶着三斗糠。意思是指小猪出生后就有吃饭的权利。事实上，在传统的陕北村落，众生生而平等，敬畏生命的观念根深叶茂。郭佩珍朴素地表现了人与动物的和谐相处，其实正是传统道德的一种直观呈现。

——学校

郭佩珍说：本来都是私人住宅，可开明的主家，让出了一半窑洞，办了学校。

学校没有围墙，是敞开的，一位身穿长袍的先生正在训话，学生们面朝先生，都站得端端正正。

隔壁的院落，大门紧闭，正在清扫。有俩人挥动笤帚，把一只鸡撵得上了墙头。

这排窑洞前的空地上，有一群学生在锻炼。显然没有先生训话时那么严肃，打打闹闹，有的甚至跌在了地上，顽皮、好动的天性尽展无遗。

同学校一墙之隔是村庄里出现的惟一的几间房子，房子没有窑洞高大、气派。可院子的磨道里有驴，羊圈也不空，主家们都在忙碌。僻静处有两位汉子也正在谋划，生活孕育着希望。

据资料记载，早在民国初期，兴学办校之风一度兴盛。民国十三年（1924）佳县境内有初级小学42所，高级小学5所，并有了专业学校。其后历经社会动荡，教育时兴时衰，可总体而言，呈现发展、兴盛的势头。教育为百年大计，下至一个人一个家庭，上至一个地域一个国家，都以此为基础。这也是从未读过书，深为之遗憾的郭佩珍用心所在。

——迎娶

路途并非平坦，这却是村庄里最富有诗意、激情、趣味的情景。硷畔上梳着羊角辫的女孩好奇地张望，顽皮的男孩子们则追着撵着看，同样经历过此

种荣耀的婆姨们怀里抱着孩子细细地打量。

娶媳嫁女的红火，不比过年差。走在队伍最前头的乐队，进了村子，一甩路途上的懒散，鼓足了劲，尽情地表现。拍擦的、敲锣的、打鼓的都是些摇头晃脑的后生，连踢带跳黑水汗脸，就怕围观的俊女子注意不到自己。吹手们步态沉稳，腮帮子一鼓一鼓，像能塞进去两颗鸡蛋，尽情地表现。两杆大（小）唢呐暗暗较着劲，时而一高一低错落起伏；时而高昂猛进看谁功夫不济；时而轻松活泼犹如共奏凯歌——直吹的众人拍手叫好，才亮一个花腔缓缓住音。

随乐队而行喜气洋洋的迎亲队伍里，小脚的女人们骑着驴子，男人们步行。这里必定要有一位或辈分高或年长且有威望者为主家，遇有节外生枝的事情，进行谈判和交涉。花轿里的新娘子，从一个村庄到另一个村庄，也就预示着成熟，一种新的生活由此开始。这一段路程，也是她们这一生所走最远最为充满幻想的路。

在当地，迎亲的队伍，出去时是单数（或7或9），回来时连新娘添成双数，而嫁女的队伍则与之相反。郭佩珍剪纸中的这个场景，是娶媳还是嫁女，则要用心去猜读了。

家户

乡村的各家各户，看似相互独立，实则彼此紧密依存。人情世故来往频繁，不成文的村规民约，传统里的清规戒律……独具地域色彩的村庄文明由此产生。按理，家户应该包括进村庄里，可在作品中，这部分内容却异常突出，并好似整幅长卷的焦点。

郭佩珍为什么要刻意地放大并专注于表现家户？这是一种留恋，是一种人之于故土的常情，还是另有原因？

首先毋庸置疑的是与她的身世有关。她在出生前，家境在郭家畔村子里，不是普通的富裕。往前推，祖上五代勤勤恳恳家业兴旺，已成为闻名四乡八村有钱有地的财主之家。

在郭佩珍的印象里，爷爷是个精明的善良长者，随和，爱开玩笑，在村子里人缘很好，也就是人们常说的“善财主”。

有一次，爷爷在村口和人拉话，天年好，收成不错，大伙也都轻松，天南海北地胡扯着。其中有一人，突然对爷爷说：“老郭，你请我吃肉丁丁饭，我给你挽黑豆。”

“真的？”爷爷说：“我今年黑豆可种的不少。”

“板上钉钉子，当着这么多人的面，不说假话。”

“好。”众人都一哇声说。

肉丁丁饭就是用小米、山药和切碎的羊肉熬成的粥。山区的羊肉稀缺，一般庄户人家很少吃。爷爷吩咐家里人做好后，在众人的哄笑声中，把那人请到了家。那人解了馋，也真精神抖擞地帮助挽了一天黑豆。

家庭过去有多少财富，郭佩珍和她的弟弟郭守招两位都已年过七旬的老人，并不能提供什么数字和细节，可对祖上的声名，有趣的郭守招老人反复说：“呀，那会可行了，我老爷去世了，县太爷还亲自送来了挽幛……”出生在富裕之家，衣食不愁，郭佩珍即使不是大家闺秀，也应算小家碧玉，至少生活应该是幸福和快乐的。事实却恰恰相反。

世事变了，过去土地私有，买地置田被认为是最稳妥的投资，这种信念，在郭佩珍出生前后也产生了动摇。

翻阅新编出版的《佳县县志》，有关文字记载：

1934年秋，佳县的红区已扩展到100多个村庄，有数千人的队伍，枪杆子