雪香•梅香•墨香

幼时,我家隔壁巷子前住了一个老人。每逢过年前,

老人姓谭,曾是个读书人。我们就叫他"谭伯"。谭伯

一个大雪天,我踮起脚,从他低矮的屋檐上摘冰凌条

谭伯知道是我来看他画画了,头也不回得意地说:

凤凰城的天王庙在城南的观景半山腰,而观景山又

按谭伯建议,我邀约小伙伴们去了天王庙,因时日久

他总把他低矮小屋的木门打开,在严寒中就着透进来的

平时在街边摆个荒货摊子,赚点小钱维持生计。闲时画些

花画虫鱼,卖给别人做装饰。过年前,纸扎师傅们都拿糊

子,品尝冰的味道。我扒在他的腰门上,看他画得入神,只

见他裤裆前拢着一个竹烘笼,清鼻涕快掉下来了,红色的

"知道吗?红梅是我的拿手好货呢!到天王庙去!那里有很

是南华山山麓余脉。整个山麓,长满高大乔木,红枫、云

杉、马尾松、栗子树、樟木树……文人雅士所说的凤凰古

城"八大景"中的"南华叠翠"指的正是这。站在天王庙俯

远,当时的情景一点也记不起了。倒是记得上世纪90年代

的一个冬天,大雪下了一天一夜,大地一片白色。凤凰小

城就像戴着白帽子的小孩,躺在南华山麓的白色襁褓中。

穿城而过的沱江河,像一条黑色缎带系住这风景。好几年

没见这么大雪了,我兴之所至,踏出雪地的第一行脚印,

十丛梅花,满树满枝开得重重叠叠。本应是十分的恣肆,

却被大雪压得喘不过气,它们时不时挣扎起身子,哗啦啦

一声,把大堆积雪抖落在小路上。雪中露出来的那一朵朵

嫣红小花,在朝阳中闪光。梅凛冽的暗香突然从雪的崩落

中冲出,撞击在我的心头,使我获得一种警醒,雪原来是

有香味的。梅香浸泡在雪中,时间长了,雪自然沾染上那

暗香。暗香看不见,摸不着,但沁人心脾。我的耳旁似乎漾

起小提琴的奏鸣,万籁俱寂中,这雪梅给我带来了幻觉罢

小心吧!另一条小道上来了一位长者,这么早一人上山,

定是位妙人!来人一袭灰色长大衣,一条红围巾,庄重而

稳健。他走走停停,待走到近处,才看清呢帽下的脸,白皙

而清癯。"裴校长!"我急切地打招呼。他一见是我这个忘

年交,就叹了一句:莫道君行早,更有早行人哪!我看他立 在红梅前静静赏梅,折身穿过梅丛,消失在凛冽冷香中。

我忽然记起一句宋诗:何方化作身千亿,一树梅花一放

欢画梅,除了去家乡的天王庙,还去杭州西湖的灵峰赏 梅,接受梅的熏陶。杭州的梅园,有十里章台路的各个品

种的梅花。一天,雪后初晴,沿途楼台水榭,游人如织。有

人在梅丛后唱起吴侬软语的越剧,晴空里白鸽带着哨音

飞过头顶,更有激越缠绵的小提琴奏起《梁祝》。我观赏着 雪梅,闻着梅香,想起梁祝这悲凄感人的故事。怎么悲剧

能变成震撼人心的美学样式呢?这凄美的爱情故事又怎

能化成动听的音乐呢?这是一个经久不息的美学话题啊! 我省悟到,雪香、梅香与音乐,都具有美的特质,它们一定

可惜,"我报路长嗟日暮",这题目太大了。什么时候,我可

我想,什么时候可以让纸上的墨香化作醉人的梅香?

后来,我成了一个画画的手艺人,耄耋之年也开始喜

忽听远处有踯躅声响,或是不想踏破这琼瑶世界的

走近时,才看到庙宇的红墙和旧而黑的窗棂。庙里数

好的半成品来请他"穿衣",完成最后的描画工序。

画笔却在纸糊的灯笼上点出一些好看的花朵。

瞰凤凰城,真是一览无余!一座青山抱古城!

踩着吱吱发响的白雪,一早去天王庙寻梅

了。我很奇怪色彩怎能同音乐联系起来!

翁。他又会停在哪棵梅花树下呢?

天光,为春节玩年的纸扎的灯具上色。

田凯频 摄

多好看的梅花!"

艺苑杂谈

刘鸿洲

艺术论坛

不知俗语中的"三"和 "四",是褒义还是贬义。有知名 影评人说"对每部电影都可以 说三道四",但我这儿的"三"和 "四",却如"张三李四"中一般, 并无感情色彩——就是"说道 说道"罢。对每部进入市场的电 影,每个观众和看过的影评者, 都可发表意见,只要言之有理 言之有据、言之有文、言之有 趣,就不碍其成为好影评。当 前,"电影的锣鼓"可谓锣紧鼓 密,影评也应扣着这节奏,急管 而繁弦。我们期待的好影评是:

当今电影"流行"情怀,影

评也应关注情怀。然情怀有大 大情怀与高格调。

专业的,更是大众的。

的玩物。

独立的,而非利益驱动的

应是独立的。影评人只应本着良知、学养、 美学观点评析电影,而不应与电影产业链 存在利益瓜葛。影评人一旦把屁股坐歪,经 就很难念正。互联网时代,涌现了职业的 "水军""黑子",他们身着"马甲",在网上互 撕互喷,在利益驱动下搅浑水。我们希求的 影评,写作者人格应是独立的,写作态度应 是中立、公正和诚恳的,就电影说电影,就 艺术说艺术。

理性的,而非偏激的。

评断的,而非复述的。

美文的,而非作派的。

古人云:"立身先须谨重,文章且须放荡。

艺苑掇英

范迪安

走

向

当代中国油画界,黄礼攸是富有文化 理想和充沛才情的中青年代表。在理想和 才情基础上,他勤奋努力,专注投入,积累 了可观成果。

多年来,礼攸站在中国油画、中国美术 发展的时代进程中,关注中国美术所处的 社会条件、文化环境和学术语境的时代特 征,多幅主题性油画参加全国美展等重要 学术展览,他还乐于组织油画采风和同行 学术交流活动。从理论表达到学术组织能 力,他都在不断走向成熟,而在艺术追求 上,他走向的是广阔的自然天地与生活空 间,并不断走出自己的方向和坚实的脚步, 他把写意性油画风景写生作为研究课题, 锲而不舍,一路精进。

近十年来,礼攸的艺术足迹遍布江西、 安徽、福建、浙江等,踏访过澳大利亚、俄罗 斯和欧洲多国多地。他在长期以风景画为主 题的创作和写生中展现出学者型的人文关 切,注重中国艺术的写意精神与油画语言的 融合,在"写意油画"课题上有清醒的认识和 持续的实践,作品呈现蓬勃生活气息的同 时,也折射对人与自然、东方与西方、传统与 当代的深入思考和践行。无论是写生还是创 作,"诗意地栖居"成为他在艺术意境上憧

憬、在艺术状态上追求的精神目标。 礼攸的风景之作是脚踏中国大地、贴近 自然生命的成果。写生在当代中国油画界业 已蔚成风气,画家越来越意识到投身自然的 感受与表达是避免语言概念化、模式化的重 要方式,立中国大地、画中国风景、写时代新 意更是一种文化自觉的体现。在油画发展史 上,风景作品堪称社会历史和生活变迁的写 照,也是不同国家文化传统与民族身份的图 像印记。以欧洲油画为例,康斯泰勃尔、透纳 的风景之于英国工业革命,印象派诸家的风 景之于法国现代社会的初萌,德国浪漫主义 风景之于理性神学……风景的内容内涵和 形式样式都是社会史与心灵史的镜像。礼攸 在中国风景上的求索与沉吟,是他有志于在 油画风景上探寻艺术与社会、艺术与时代的 文化命题上的体现,为此他一次又一次出 发,在写生旅途中思考,将思考的深度转化 为艺术表达的深度。

礼攸风景写生作品的具体特征,有两 个突出特点。

一是作品充满时间的可视性。草木树 林、坡地浅溪、荷塘微雨、隐水青山,大自然 在他的笔下焕发出四季的姿彩与时间的色 泽,尤其经过他沉静气质的浸育,升华为一 种"情感的风景"。他以对自然真诚的热爱 为根,在观察、感受、理解自然中聆听自然 的生命律动与声音。《春之舞》中近景的树 藤蔓展出生命律动,中景的田埂在新绿点 映下焕发了春日生机,远处群山绵延叠印, 将观者视角延伸向无垠远方,营造出"红树 密布的林木凋零出萧秋的静瑟,枝干的盘 错杂生是生命沉寂下内力的蓄发,一种无 法言说的壮怀悲情自然生发,画家成为了

二是视野总驻落在大自然与人亲近的 小千世界之中,田园、庭院、泉石、树木、归 鸟等平凡物象孕育了引人入胜的内容。他 在《山居秋暝图》中看春来花开,秋来草黄, 回归性灵最初的纯粹。他在《洱海》边听水 沐风,超然自省,用晴朗的心灵关照万物。 礼攸的风景是自己的一方天地,可观可游, 不喜不悲,以虚静之心面对尘世往来,收放 自如,可谓"林中野鸟数声,便是一部清鼓 吹。溪上闲云几片,便是一幅真画图"。

有意识的选择与趋向。风景写生贵在写生, 油画写生的现场感与直接性更是作品生命 力与生机感的体现。在大自然面前的找寻和 动笔,为的是获得自然景物景象与自己心灵 怦然相触的契机,从心与物游通达心与物的 两相冥契。季节变迁带来的大地苏醒与沉 睡,草木葱茏与凋敝,天色阳舒与阴惨,都是 风景最美也最有内涵的模样。在中国古代绘 画中,风景(山水)的"四时"始终是一种令人 追寻的意象,既与生命悸动相对应,又与情 感相依藉,一如陆机所说:"遵四时以叹逝, 瞻万物而思纷。悲落叶于劲秋,喜柔条于芳 春";也如刘勰所写:"春秋代序,阴阳惨舒, 物色之动,心亦摇焉";还如钟嵘所言:"四侯 之感诸诗者也"。礼攸对风景"四时"的敏感, 正在于他的敏感心灵和内倾性情,也是他与 景对话、与物相惜的情感所至。此外,在他的 艺术心理上,也多少受到楚文化的浸染。湘 楚之地,自古以来崇尚自然、歌咏香草,于自 然景色中生发生命的咏叹,将自我心理投射 于嘉卉草木,尤其还带几分神秘奇诡的气 质。礼攸的"四时"风景油画便是在自然景象 更替变化中缔结出时空的永恒,体现了"怀

撑。礼攸丰厚而综合的学养在他的绘画语 言中充分体现出来,他的色彩与笔调既得 益于他体悟传统的积淀,也源于他对油画 本体表现性的不倦追求。在作品中,他的画 面结构严整而笔触放松,于具象构形中带 写意造型,笔触变化粗中见细,色块叠印表 现出丰富的层次感;他在色彩运用上擅用 补色,强烈的视觉效果下糅化出物象的生 命质感,产生空蒙苍润的灵动景观;最为重 要的是,他运用油画媒介形成"书写性"的 笔调笔意,在造型、表现和意境营造三者间 建构起直觉上的共感,体现出中国艺术抽 象表达的精神力量,在"写意油画"的共性 追求中彰显出独特面貌。

青山日欲斜,长郊草色绿无涯"的心灵胜 景。《秋天的黄昏》以金黄色基调统摄画面, "老树与黄云的诗人"。

这两个特征自有它的来路,或曰一种 远"与"观近"的结合。

心物相合的意境需要油画语言的支

(作者系中国美术家协会主席、中央 美术学院院长)

有某种内在的联系。

荧屏看点

仅此一眼,便是干年

梁湘茂

2022年中央广播电视总台春节联欢晚会 中,一件珍贵的国宝以舞剧的形式被搬上舞 台,那就是北宋王希孟创作的长卷绢本设色画 《千里江山图》。由周莉亚、韩真共同执导的舞 蹈诗剧《只此青绿》,将《千里江山图》化身舞蹈 诗剧,用舞台重现传统美学,连线千年静与动, 仅此一眼,便是千年。

初看《只此青绿》,觉得名字过窄过俗,只 是一种青绿色而已,没有素色的大雅,也没有 全色之隆。待音乐响起,灯光开来,十几名少女 在烟雾中起舞,一招一式,一静一动,一挥一 洒,那种在书画里凝结成的美,似乎经过千年 岁月一烫,氲氤漫染而来,江湖残雪、高山流 水、风花雪月,什么都来了,它成功地抓住观众 的心。特别是出现字幕:(少年)心中若能容丘 壑,下笔方能绘山河,更是文、画、诗、舞、字相 融相生,它连接了历史、现代与未来……

《千里江山图》画卷表现了绵亘山势、幽岩 深谷、高峰平坡、流溪飞泉、水村野市、渔船游

艇、桥梁水车、茅蓬楼阁,以及捕鱼、游赏、行 旅、呼渡等人物的活动,人物活动栩栩如生。王 希孟以"咫尺有千里之趣"的表现手法和精密 的笔法,描绘了祖国的锦绣河山。

《只此青绿》中,编导巧妙地抓住《千里江 山图》画卷中,烟波浩渺的江河、层峦起伏的群 山的韵律与舞蹈有共通之处的特点。舞者们姿 势各异地站立,最终融为了一片青绿色的山 峦。在徐徐展开的画卷下,山峦走势变化、云雾 虚无缥缈,舞者们身着青绿服饰,头绾山峦状 发饰,同样顺势变化,或动或静,或立或倾,或 群立或散开,整齐划一又快捷如风,散落四野 又轻曼似歌,配上美妙音乐,生动还原《千里江 山图》。

"我在剧中的角色是青绿。"领舞孟庆旸 说,青绿这个角色是纯写意的,就像《千里江山 图》一种青绿颜色的气魄,演绎时需要打开想 象力,"这个舞蹈不再是女人的柔美,更多是展 现大气磅礴的一种东西,代表着中国传统文化 沉淀的一种岁月、一种大气,也代表我们文化 自信的一面。"

《只此青绿》剧照

在人们的记忆底页中,宋朝历经300多 年,多经战乱。可是,生活在这个朝代的文人画 家总是那么脱颖而出,张择端将一城之繁盛融 于五米长的《清明上河图》,王希孟年仅十八岁 便绘成名垂千古的鸿篇杰作《千里江山图》。他 们在历史长河中,在个人的世俗生活中,或画 或诗,才华横溢,才情欣欣,才让900多年后的 我们,得以欣赏这一"活"起来的文物。不得不 说,这种让文物"活"起来的成功做法,也为弘 扬中华优秀传统文化,满足人民群众精神生活 需求,增强文化自信提供了创新的思路和做

人在生活中,或许看惯了柴米油盐,但总 有一笔诗、文、画、舞。它融汇了文明与希望,某 一天,在心之深处荡漾开来,让你明白人生美 好,未来可期。或许这就是文化的注脚!

谢子元

有情怀的,也有格调的

有小。天下情怀、家国情怀、民族情怀、人民 情怀、文化情怀、乡土情怀,都是大情怀;小 资情调、小众趣味、小我情趣,可算小情怀 影评可发掘电影的小情怀,更要张扬其大 情怀。情怀的大小也决定格调的高低。影评 要弘扬核心价值观,追求真、善、美、和、爱, "向着人类最先进的方面注目,向着人类精 神世界的最深处探寻""敢于向炫富竞奢的 浮夸说'不',向低俗媚俗的炒作说'不',向 见利忘义的陋行说'不'。"唯此,影评乃有

专业,是说评论要有电影美学、电影 史、电影学术作为背景和支撑,观点、见解 纵非"针针"见血,也要搔着痒处,说出部分 真见,有见血之"一针"。然人非生而知之, 乃学而知之,所以专业,并非说非专业科班 出身、非电影专业人士就不能写影评,或不 能写出好影评。事实恰恰是,一个有心的观 众、一个电影"铁粉",都可能成长为好的影 评人。我们希求的"专业的"影评,并不是满 纸术语、曲里拐弯的高头讲章,不是自娱自 乐的长文呆论,而是深入浅出、直抵心灵, 为大众所喜闻乐见,且有助大众理解电影、 感悟生活和人性的不拘一格的活泼言论。 电影是大众艺术,影评不应成为孤芳自赏

严肃的影评人与自由书评人一样,都

纵然没有利益瓜葛,但沉浸在审美激 情中的影评人,仍难免会陷于一偏。我们希 望的是既怀抱激情更沉淀理性的影评:首 先必须坚守政治、法律、道德、学术等底线; 其次,无论是全面分析影片,还是扣其一 端,总归要好处说好,坏处说坏,既不"捧 "也不"棒杀",既见树木也见森林,既观 点鲜明又态度诚恳;再次,可大胆结论,但 一定小心求证,有几分依据说几分话,而不 凭高腔大嗓、语言暴力压人。

影评在于评,不在于梗概或复述剧情, 观点与分析是影评的命脉。我们倡导"佳片 共欣赏,槽点相与析",倡导有新意与深意, 而非亦步亦趋地复述电影情节或"随人作 计"。评断,当然可能只是"独断",可能只是 意见而非真理,但至少是往白水里增加了 有意味的东西,无论是糖或盐。

文艺评论,我们不要八股、八旗与八 卦,要弘扬中华美学风范、清新活泼、好读 好懂的美文式影评,既要利于提高观众电 影鉴赏水准,又使读者获得文学审美愉悦。 影评亦如此,不妨花样百出、摇曳多姿。我 们希望人们既爱看电影,又爱看影评。

影评可以说"三"道"四",但总不离 "影"、不离"评"。我们期待影评赶上我国电 影产业快速发展的趟儿,并促进电影更好 地发展;我们要努力让影评及时抵达观众, 并利于提升观众欣赏电影的兴趣和水平; 我们还要多出快出有眼光、有情怀、有格 调,有锐度、有深度还有温度的影评,使电 影文化更趋繁荣,不负电影和观众,不负电 影的好时光。

