

钟灵毓秀 美好振兴

肖德荣

湘西历来闭塞,被视为蛮荒之地。高山大河的阻挡,保留其民族特色与风情。黑油油的木房,黄澄澄的泥房、青灰色的岩房,一栋连一栋,一排接一排,聚成村落,汇成传统,凝成湘西特有的文化。身处山中,层峦叠嶂,碧波起伏中多少传奇故事,为古老湘西增色添彩。“要致富先修路”,如有现代高铁在其中穿梭,这样的画面多么激动人心。

在“外师造化”中,我由感受而感动,由感动而感悟,由感悟而生灵感,进入“中得心源”之境,发于心,行之于笔,立之于象,《振兴序曲》的画面油然而生。创作中,我从心所欲地掌控笔墨虚实,线条与皴擦的选择也更多变,力求体现山寨历史悠远与复兴号奔驰的强烈反差。侧重表现整体笔墨神韵,或浓或淡;侧重运用线条的连贯与随性,或聚或散。笔不离纸,惜墨如金,一气呵成,力求营造高深的真境、神境、妙境;构图程式不拘古法,选择以近水、近桥、村人口为构图要点,山寨房屋由下而上层叠,以近次远,分布相融,错落有致。加以现代设计构成模式来布局,重组空间,营造不同的意境,画面空间构成更富现代感;我应用色与墨的交互融合,山寨、水石基调以墨色为主,山寨、石桥、树景随类赋彩不拘物象本色,将色彩要表达的形象、色彩的主体意识强化,但强化不是恣意为之,而是将丰富的色彩调性消融于物象敷色的细节中,凸显色彩的单纯,塑造出绚丽繁复中的动静反差。2021年9月,《振兴序曲》获中国美协主办的“第二届全国美术教育教师作品展”入会资格。

“真情、通融、适度”,可作为《振兴序曲》的创作感悟总结。“真情”,一种是在外物象的真实,画必有其形;一种是生命至臻,是画者的内心写照、思想结晶。笔墨作为载体抒发的是画者至情至性。性的真实,画出“无真气象”。绘画的哲学思考是人文价值观观显现的基础,艺术最值得记取的是对生命的启发。人文思想的演变,让现代人习惯从新观念来审视绘画。“笔墨当随时代”,但创新是真情自然生发的书写,是新时代表下的新物象、新人文、新文化、新环境下对本我的总结以及艺术生命的新体现。

“通融”。“通”,即要通晓传统山水画的历史、笔墨技法等;要通晓传统文化艺术流派或风格,熟知传统山水的“意蕴”和“灵性”,在创作中灵活运用,融自身悟于笔墨表达,提升作品的精神内涵与艺术价值。“融”,即要提升艺术素质,重视艺术的相通相融,吸收借鉴各门类艺术的精华,让艺术视角更广阔,不局限于绘画领域。山水画写生已非传统的“师造化”,融合了西方绘画的写生方式。

艺术创作中的“适度”,是我长期探索、实践和总结的问题。山水画是传统文艺和美学的呈现载体,又是包含时代特征的意识、思想和技艺的表达。从绘画本身之“通”,到艺术环境之“融”,加以内在境界之“真”进行综合创作,提高绘画语言和艺术灵性,真诚地解读释放自我艺术。

“外师造化,中得心源”。“师造化”注重的“看、游、记、悟”给我的绘画创作指明方向。《振兴序曲》是我于2021年初所作,在内容上,它取往日游历山川所记素材,从美学角度融入艺术情感去审视外景,捕捉和谐画面的元素,用心观察,用情写生,归纳山石之貌,经营树木之态,添加新物象演变的绘画元素符号,并侧重于通过笔法提高画面清晰度,丰富饱和度,力求呈现丰富多彩的画面效果,追求与传统山水画的素雅和静态美不同的动态美,在动静之间,抒发对自然与生活的热情,追求再现与表现相统一的效果。

现代山水画的发展在于秉承传统山水画的文化根本与艺术精华,但不可局限于固定思维而脱离现实社会。在创作中如何把握“适度”,以实现传统绘画艺术与现代人文巧妙融合。从绘画来说,原理、技艺、思想和情感等是创作的内在要素;从外部来说,弘扬“真善美”始终是社会文化的主流,也是文艺创作的主线,画家要带着新的思维方法,创作符合时代特征的“真情”流露的作品。

2021年12月,湘西人民期盼已久的张吉怀高铁开通运营,《振兴序曲》成为现实。

肖德荣作品《振兴序曲》

苑杂谈

真情 真境 真笔墨

——追忆国画大师曾晓浒先生

曾晓浒

曾晓浒作品《春山图》

易鹰

是先看到曾晓浒先生的山水画,后才慕名见到他本人的人如其画,画如其人,一个真字:真情、真境、真笔墨。

十多年前一个麓山枫红的月圆之夜,时在报社笔耕,到曾晓浒教授家中采访,有幸结识了这位深居简出淡泊宁静、远离“江湖”却“传说”很多的书画大师。此后,偶有几次相聚于笔会、画展,先生言语不多,都是以笔墨和画作说话。今年中秋节前在湖南美术馆开幕的湖南著名美术家推介工程·曾晓浒艺术展,全景式展示了这位被黄永玉先生评定为“当代巨匠”的湖南山水画领军人的艺术成就。睹画思人同时感慨人虽远去,但先生奉行的真不变、艺永恒……

没有高铁的年代,多少次从形如火炬燃烧又似朝天红辣椒湘风浓郁的长沙火车站出发,但候车大厅的巨幅山水《澄兰芷芷·岳色湘声》,集中浓缩了三湘四水的神奇瑰丽,令人叹为观止、赞不绝口。该画高9米,长18米,气势磅礴。这幅据说是与毛主席家乡火车站相配的“中国最大的山水画”,是曾老师1983年主笔带领6名得意弟子共同完成的。传说画成时出了个意外,一名学生不慎打翻了一盆墨汁,将画的左上角染黑了,吓得目瞪口呆。曾老师一言不发,挥舞大笔,一支烟工夫将墨污处渲染改成了巨石……

学生们有所不知:早在1964年,当时年方26岁的曾晓浒就主笔为人民大会堂湖南厅绘制了巨幅湘绣屏凤《韶山》,随后又为人民大会堂创作了大幅壁画《南天独秀》,一时为画坛同行所瞩目。此后,曾老师再度为人民大会堂作大幅国画《翠苑桃源》《幽谷清奇》,为毛主席纪念馆绘制韶山故居风景。1991年,台湾地区著名作家琼瑶夫妇在黄花机场看到他作的巨幅武陵源山水画后,惊叹湖南尚有这样杰出的画家,遂于1992年在台北举办了“曾晓浒山水画展”,一时轰动宝岛,被台湾媒体赞为“十一月的震撼”。2002年,他赴美国期间应中国驻旧金山总领馆的邀请,为宴会厅和官邸绘制了巨幅山水画,提高了中国画的国际影响。

泉清堪洗砚,山秀可藏书。曾老师位于岳麓山下岳王亭旁的教师住宅十分简朴,唯一奢侈的可能是室外山野清新的空气和室内的墨韵书香。曾老师自幼受家庭文化艺术熏陶,其父任成都南熏中学校长时,与著名国画大师张大千交情甚厚,来往频繁。他少时便常观大千先生作画,因而培养了对国画的浓厚兴趣。1947年入上海自新小学读书,1951年考入上海新沪中

学。1952年转桂林广西大学附中,曾受壮族画家龙廷坝的指导。1954年入武汉市第十四中,师从画家张肇铭、王霞宙、端木梦锡,练画益勤,技艺日增。1955年,习作《扎季挂剑》被《黑龙江画报》发表,绘画才能初露锋芒。1957年考入广州美术学院国画系,得著名岭南派国画大师关山月、黎雄才的悉心栽培,渐在南国画坛崭露头角。1961年毕业分配到湖南师范大学美术系(现美术学院)任教。师母陆露音与曾老师是广州美术学院的同学,擅长油画,一直从事美术教学工作。儿子曾进是继承曾氏山水的传人,得其真传,山水画造诣精深。一门出了三位画家教授,从事美术创作和教育,加上家学渊源,堪称美术世家。

曾晓浒既是一位优秀的美术教育家,又是一位湖南本土山水画杰出的代表性大家。他在教学中力图达到理论、技法相结合的全面效果,重视直观教学,强调示范,注意从学习传统与观察自然两方面培养学生的能力。在艺术领域,他继承岭南派状物精微的特色,又汲取北派大师的苍浑浑厚,把坚实的笔力功夫和苍润厚重的积墨法结合起来,融贯南北画风,逐渐形成了表现湖南地域、气候等自然条件的独立风格。曾老师的创作以山水见长,兼花鸟人物,精于书法、金石,注重技艺上相辅相成。他在艺术上主张“三真”,即境真、情真、笔墨真,半个多世纪的教学生涯身体力行、始终倡导。

在他看来,真情包含着对大自然的热爱和对人类的忠诚,应以感动自我,去感动他人;真境是对实景的升华,即不以罗列景物来画画,而应深谙其造境之理;真笔墨则是中国画的气韵之源,是山水精神的载体。因为他的“三真”艺术风格集中体现了创作中的原生美,故他作画的过程也上升到“畅神达意”的境界,其间有一种惊心动魄的快感。遵循“三真”的宗旨,几十年来,他的足迹遍布三湘四水和祖国名山大川,作画一千多幅。每幅均情景交融,形神兼备,各有风韵,从不雷同,反映出坚实的生活基础,给人以身临其境的亲切感。迄今已出版个人的《曾晓浒画集》,与夫人合作的《曾晓浒、陆露音画集》等,代表作有《秋溪放排》《南天独秀》《翠苑桃源》《幽谷清奇》和《武陵溪》等。这些作品

多次被送到日、美、英、法等国展览,有的作为国礼以文化部名义赠送给友国,他还是花鸟画的圣手,书法、诗文极佳,他的一幅山水精品被作为家乡的礼品赠送给时任国务院总理的朱镕基,一直陈列在办公室聊慰乡情。除了山水,他还是花鸟画的圣手,书法、诗文极佳,体现出真正的大家之博大精深。我看到他画的花鸟画多为一只小鸟,与传统审美“好事成双”有所不同。为何如此?不好问也不敢问。后来看到他一幅画诗:着意寻春冷不经,孤石独鸟亦有情。不为当年失意事,哪得画坛成大名。看到此诗,答案不言而喻。

多年前那一晚与曾老师交谈虽是秋夜却如坐春风,曾老师不只是丹青妙手,文学修养深厚,诗书画一体。临别时我的书房题写斋名:观远楼,我如获至宝。宋代画家郭熙在《林泉高致》提出“山有三远,自山下而仰山巅谓之高远,自山前窥山后谓之深远,自近山而望远山谓之平远”。与苏轼“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”有异曲同工之妙。

再观曾晓浒先生真情真境真笔墨的山水画,感受“高远、深远、平远”的意象意境,启迪虽不会画但知道美的我:为人处世,看人事胸怀更广,见地更远,境界更高……

多次被送到日、美、英、法等国展览,有的作为国礼以文化部名义赠送给友国,他还是花鸟画的圣手,书法、诗文极佳,他的一幅山水精品被作为家乡的礼品赠送给时任国务院总理的朱镕基,一直陈列在办公室聊慰乡情。除了山水,他还是花鸟画的圣手,书法、诗文极佳,体现出真正的大家之博大精深。我看到他画的花鸟画多为一只小鸟,与传统审美“好事成双”有所不同。为何如此?不好问也不敢问。后来看到他一幅画诗:着意寻春冷不经,孤石独鸟亦有情。不为当年失意事,哪得画坛成大名。看到此诗,答案不言而喻。

多年前那一晚与曾老师交谈虽是秋夜却如坐春风,曾老师不只是丹青妙手,文学修养深厚,诗书画一体。临别时我的书房题写斋名:观远楼,我如获至宝。宋代画家郭熙在《林泉高致》提出“山有三远,自山下而仰山巅谓之高远,自山前窥山后谓之深远,自近山而望远山谓之平远”。与苏轼“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”有异曲同工之妙。

再观曾晓浒先生真情真境真笔墨的山水画,感受“高远、深远、平远”的意象意境,启迪虽不会画但知道美的我:为人处世,看人事胸怀更广,见地更远,境界更高……

曾晓浒作品《归田园居图》

铜雕犀牛望月小镜屏。

林风景

犀牛望月 赏铜镜

胡胜盼

“犀牛望月”典故最早见于周代尹喜《关尹子·五鉴》:“譬如犀牛望月。月形入角,特因识生,始有月形,而被真月初不在角。”犀牛角是弯曲的,且长在眼睛前部,视线受到角的影响,看到的月亮也是弯的。比喻见到的不全面。民间流传更广泛的寓意是翘首企盼幸福生活。

说到“犀牛望月”,还有一个奇妙的神话故事。相传犀牛原本是天上的一位神将,受玉皇大帝的指派,向外界传达起居规范,要求人们注重礼仪,“一日三餐三打扮”。而犀牛到了俗世后被扰乱了心神,将玉皇大帝的旨意误传成“一日三餐一打扮”,把玉帝的意思弄错了。于是玉帝便让其下凡到人间造福。由于犀牛思念天宫生活,一到晚上就抬头望月,这就是“犀牛望月”的缘起。

至于古人为什么会选择犀牛望月做铜镜,有认为是因为古人发现犀牛角中有一根由角根直贯角尖的“髓芯”,将犀角剖开时髓芯周围有一圈一圈的近似月亮形状的同圆心,于是认为常在月下抬头遥望的犀牛是在用犀角吸取月华。犀牛大脑的精髓就蕴藏在犀角中,进而衍生出“执着、思念”的含义。再加上“髓芯”所代表的“沟通”之意,于是被人们用来表达“心有灵犀一点通”的爱情境界。按照这种寓意来解释,那用它来装饰铜镜倒也显得顺理成章。事实上,“犀牛望月”之所以成为宋金时期颇为流行的吉祥寓意题材,应与当时社会普遍流行的人们祈求长寿、福祿、科舉、财富的美好愿望有关。

铜雕犀牛望月小镜屏,高11.5cm。该铜镜小巧玲珑,犀牛呈跪坐状,四脚弯曲伏地,四肢坐姿各异,尾巴上扬,显得生动有趣。牛头部转向后方上方仰起,作望月状,两眼炯炯有神,形态栩栩如生。背上有半个月形铜镜,器型完整,做工细腻。底有刻纹“宝镜”“寿山福海,玉带金鱼”。铜雕犀牛望月轮廓生动,肌肉饱满,线条流畅,造型质朴,灵动飘逸的云柳纹,使精美中更添几分妩媚。宋代邵雍《梦林玄解》梦占·犀牛涉大水吉条云:“占曰:犀之为物,上能通天,下能分水。科舉梦此子丑联捷,征伐梦此水战大胜,出行梦此遇险得济,疾病梦此服药必痊,商贾梦此涉江泛海必获珍宝之奇货。”这条卦辞也正好与底纹“寿山福海,玉带金鱼”相印证。

最近有学者考证认为,将上述铜镜称为“犀牛望月镜”或“犀牛望月镜”似有不妥之处。理由在于:这种铜镜纹饰中的“牛”的形态更像是一种独角兽。它既不像江淮地区躯体浑圆、犄角盘弯的水牛,也不像头大而长、犄角长在鼻子上的犀牛。持这种观点的学者进一步认为,这种铜镜纹饰与汉镜中采用的“二十八星宿”和战国时期的“四神天象体系”以及宋、金时期的星象纹饰铜镜有着相似的文化内涵。这类铜镜纹饰中所谓的“牛”应该是朱雀七宿中的镇水神兽“井木犴”,所以应该称该类铜镜为“井宿镇水镜”更合乎规范。但“井宿镇水镜”一说尚未得到学界广泛认同。大家还是习惯性地称这种带有“兽、水、星、月”纹饰的铜镜为“犀牛望月镜”或“犀牛望月镜”。

铜雕犀牛望月小镜屏

方寸之间

中秋明月 方寸生辉

周洪林

“海上生明月,天涯共此时”。中秋节是中华民族古老的传统节日之一,赏月、拜月是中秋节常见的节日民俗。在我国发行的邮票中,中秋明月常辉映于方寸之中。

2002年9月21日,中国邮政发行的《中秋节》邮票一套3枚。图案分别为团圆、赏月、月为媒,枚枚见月,邮票画面充满了中秋团圆的气氛。2013年8月26日,中国邮政发行的《团圆》个性化服务专用邮票一套1枚,图案以喜庆的大红为底色,中间为一轮金黄圆月,附票图案为嫦娥奔月。2016年8月28日,中国邮政发行的《月圆中秋》特种邮票一套1枚。以月之圆兆人之团圆,将思念之情融入方寸之

间。该枚邮票上半部分为神话嫦娥奔月,下半部分表现的是中秋拜月、家庭团圆的场景。设计者还在“月亮”周边精心打制了56个圆孔,象征我国56个民族的大团结。2018年9月15日,中国邮政发行的《月圆中秋》特种邮票一套1枚,该套邮票延续了2016年《月圆中秋》特种邮票传统工笔创作手法,画面上半部分展现“玉兔捣药”的神话传说,象征身体健康平安、多福多寿,下半部分描绘“中秋走月”的民间习俗,象征姻缘美满、添丁添福。

在我国发行的风景名胜题材邮票中,也有许多展现了月圆之美。1979年发行的《台湾风光》邮票的第6枚“半屏山月夜”,描绘了台湾半屏山优雅宁静的月夜景色;1980年发行的《桂林山水》邮票的第6枚“漓江月夜”中,月下的漓江像

是披上一层轻纱,分外迷人;1981年发行的《西双版纳风光》邮票的第5枚“版纳月色”,图案中皓月当空,三名傣族青年在棕林里击鼓跳舞,诉说爱情;1989年发行的《杭州西湖》邮票的第3枚“三潭印月”,图案中的西湖月光、灯光、湖光交相辉映,塔影、月影、云影融成一片,景色十分迷人;1995年发行的《嵩山》邮票的第2枚“嵩门待月”,图案中的皎洁月光犹如水银泻满山头,使群山上披上一层银装;2004年发行的《皖南村落》西递、宏村》邮票的第4枚“月沼”,图案呈淡蓝色,圆月高照,碧水绕着形态各异的民居,美好梦幻。

月到中秋,情满华夏。让我们一起透过方寸去感受传统节日习俗的丰富内涵,品味具有浓郁的中华民俗文化。