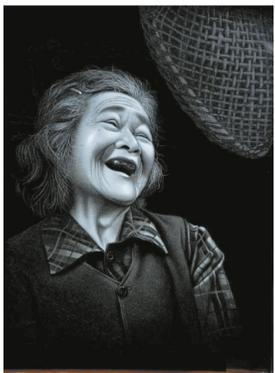

瓷器上的舞蹈

刘金锋瓷刻作品。

孙太平

在瓷器上刻字，是一门绝活。在烧制好的瓷器上，用金刚石或合金钢制成的特殊工具，进行篆刻、凿、刻、划，创作出一幅幅栩栩如生的动物、人物、花鸟图。这种将绘画与雕刻完美结合于一体的工艺美术技艺，被称为“瓷刻”。

湖南的“宝庆瓷刻”源远流长，从清朝开始流传至今。记得，我曾有一个籍贯邵东的大学同学会这门绝技，在读大学期间，他就到我们老家周围搞活。我们家的瓷碗上都刻有一个“晏”字，以做标记。

湖南省工艺美术大师刘金锋先生，是“宝庆瓷刻”代表性传承人。他的刻瓷技艺为祖传绝技，至今传承了5代、140多年，是一门“百年绝活”。刘金锋的瓷刻作品多以虫鱼花鸟、山水人物为主，曾被作为国礼赠送给越南、俄罗斯国家领导人。

瓷器质坚而脆，对创作工具和手法要求极高。用锤子敲打瓷器，弄不好就把瓷器敲碎了，可刘金锋还要在瓷器上用锤子敲出栩栩如生的人物画，委实不容易。这是瓷器上的舞蹈。

近年来，刘金锋又研究出在石板和玻璃上作画的形式。他爱上了薄薄的花岗岩石板和汽车修理厂废弃的玻璃。

他用锤子在花岗岩石板上敲出了自己的偶像梅西的画像。对于用锤子敲在薄薄的花岗岩石板上画画，刘金锋先生是这样说的：“这落下的每一锤都要精准无误，要全情投入每一分钟，就跟足球比赛一样，稍有差池，结果就会谬以千里。”为这幅肖像画，他花费了整整两天时间，敲打过无数次。刘金锋创作的这幅栩栩如生的肖像画，也赢得了大批网友的关注。网友们一方面为梅西带领阿根廷队夺得大力神杯而感动，还为刘金锋敲打出的梅西肖像画而震撼。

如你若去刘金锋位于长沙的雨花非遗馆中的工作室，一幅在玻璃上敲打出的玛丽莲·梦露肖像一定会映入你的眼帘。刘金锋说，他发现汽车修理厂有很多废弃的挡风玻璃，就挑好的带回去，刚好可以废物利用。这就是他最近和汽车挡风玻璃“杠”上的原因，原来这样可以“省钱”。

在玻璃上作画是刘金锋近两年才开始研究的。一次很偶然的机会，刘金锋发现一扇窗户的玻璃裂开了，玻璃碎裂后的纹理和裂痕折射阳光后散发的光芒居然是一道美丽的风景，他被这种美感深深吸引，于是由想是否可以掌控这种碎裂的纹理，让它形成画作呢？刘金锋立刻找来玻璃实践，在反复实践了无数块玻璃后，终于探索出玻璃画的奥秘，制作出了一幅又一幅的精美画作。

在这之前，刘金锋在瓷板上用锤子敲打出很多成功的画作。纵观这些画作，其造型是准确的，这得益于他在湖南师范大学美术学院的扎实学习。其画面是生动的，这得益于他在瓷板画上的孜孜以求。

虽然传承的是一项历史悠久的民间工艺，但刘金锋活得很“潮”。在短视频飞速发展的今天，年过花甲的他，给自己注册了短视频账号，取名叫“刘叔·作画不用笔”。刘金锋的视频，或是自己拍摄，或是请别人帮忙，再自己剪辑。他的视频很简单，主要是分享自己的瓷刻和玻璃画作品。他发布视频的数量不多，播放量也不算高，大部分只有1到2万。而梅西的这一条视频，其播放量达到了几百万，点赞量达到16万多。播放量和点赞数，还在上涨，刘金锋也因此成“明星”了。

视频有这么多的播放量，引来这么多人的关注，刘金锋很兴奋，也有些手足无措，内心有掩饰不住的高兴。“你看这么多人关注我，私信我，我都不知道怎么回复，哎呀，太多人找我了。”有人向他私信说想收藏这幅梅西肖像，也有人想找他为自己的家人或爱人打造一幅这样的玻璃画、肖像画。刘金锋承认自己的作品为“边缘艺术”或“冷门艺术”。他说，“我本来也只是追赶年轻人的潮流，拍着玩的，没想到能让这么多人了解到我的这门艺术，这让我觉得很开心。”

开心，比什么都重要。

守护古老的旋律 ——记辰河高腔音乐人张慧云

邱厚勤

张慧云，一辈子执着做一件事：专心致志抢救挖掘整理国家级非物质文化遗产——辰河高腔的音乐，一干就是六十余载，无怨无悔，被誉为辰河高腔记谱第一人。近日，笔者相约张慧云，与她闲聊那些动人的音乐故事。

化遗产——辰河高腔的音乐，一干就是六十余载，无怨无悔，被誉为辰河高腔记谱第一人。近日，笔者相约张慧云，与她闲聊那些动人的音乐故事。

缘起，留住那些古老的旋律

张慧云近照。 张慧云供图

火塘烤火时，她父亲经常把一根竹子做成的吹火筒横在两条大腿上，用一根筷子在上面敲打，伴随着“嗒、嗒、嗒”的清脆音乐节奏，随口唱起一出出辰河高腔。在这耳濡目染中，一颗高雅艺术家的种子，自此播进了张慧云的幼小心田，使之与辰河高腔结下了相依相恋的毕生情缘。

1960年，张慧云从吉首第一民族师范毕业分配到泸溪当老师，一年后调入新建的泸溪县歌剧团当演员。当时县里还有一个辰河高腔剧团，两个团工作生活在一个院子。她虽出身高腔世家，但直到这时她对辰河高腔才有较为深刻的了解，真正感受到辰河高腔音乐的无穷魅力，立时被这一古老高雅的音乐所迷住，从心底深深地爱上了这独具特色的古老艺术。

那时，张慧云每天亲眼见到老艺人把曲牌一句句口授给学员，而为了学会一个曲牌，老艺人必须教上几遍，甚至几十遍，学员才能学会，非常辛苦。这么好听的音乐怎么至今还没有曲谱，她疑惑地问起团长：“为什么不把这些音乐曲牌用简谱记下来，再教给学员呢？”团长说：“北京来的人都记不下来。”她有些不解，一切音乐都可以用音符把它记下来，为什么这种音乐就记不下来？她在心里暗暗立下誓言：一定要想办法把它记下来。从此，她便自觉地承担起辰河高腔这份开拓先河而繁重复杂的记谱工作。

相续，记谱学唱传高腔

辰河高腔音乐婉转优美，唱腔高亢粗犷，节奏自由灵活，开始记谱时确实不容易记下来。张慧云决定从“学唱”入手，如果她学会了“唱”，就能掌握它的行腔和节奏规律，这样肯定能把它记下来。于是，她白天跟老艺人和演员学，晚上演出时坐在观众席上学。大约半年时间她就学会了唱高腔，掌握了辰河高腔的演唱技巧及板、眼规律，记谱问题迎刃而解。

从那以后，她每接触到一出辰河高腔曲牌，就用简谱准确地记录下来，并代替老艺人教给学员。这时，县文化局领导得知情况后，便把她从泸溪县歌剧团调到泸溪县高腔剧团担任音乐编导。年仅22岁的张慧云，是第一位把辰河高腔记成曲谱的人，也是辰河高腔剧团第一位新音乐工作者。

1963年下半年，黔阳专区（现在的怀化市）戏室为了抢救辰河戏，成立了“辰河戏艺术遗产挖掘组”，将辰河戏的剧本、音乐、锣鼓进行全面挖掘整理，作为文字和曲谱保存下来。于是，从专区内所属各辰河戏剧团调来十几位年迈的老艺人及数名擅长文字、记谱的青年工作人员。张慧云有幸被调进挖掘组工作，借用了半年多。她

和黔阳戏室音乐专干吴宗泽负责记录整理音乐资料。经过半年多时间的努力，她俩把辰河戏高、低、昆及锣鼓音乐共700多个曲牌全部记成曲谱保存下来，其中大部分由张慧云记录，老艺人们公认她记的曲谱正确无误，原汁原味。

1964年，张慧云从黔阳回到剧团，剧团开始大演现代戏，于是她这个音乐工作者新秀派上了用场，承担起全团的现代戏音乐设计及编配工作。她先后为《春到苗山》《活人牌》《红云崖》《洪湖赤卫队》等多部辰河高腔剧本设计和编配音乐，还为阳戏（地方小戏）剧本《阮八姐》《阮文追》《欧阳海》《渔光曲》《补锅》等设计编配音乐。她编配的曲子既继承传统，又进行改革创新，深得演员们的喜爱和观众的好评，许多音乐唱段像流行歌曲一样在当地流传开来，甚至连中小学学生都会演唱。

正当张慧云在剧团干得红红火火的时候，1968年剧团被迫解散，她只好恋恋不舍地离开高腔剧团，回到教师队伍，随丈夫来到常德沅沱工程机械厂，当一名普通的小学音乐教师，直到退休。

辰河高腔《凤仪亭》剧照。

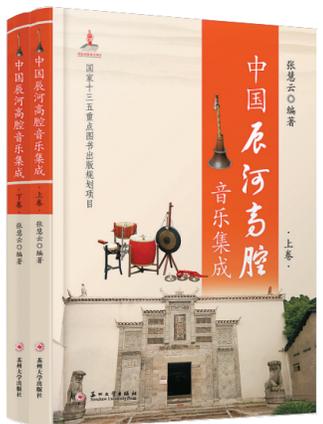
回转，古稀之年再执笔

2006年，国家将辰河高腔列入第一批国家级非物质文化遗产保护名录。张慧云得知这一消息喜出望外，心中激动不已，感到濒临消失的辰河高腔有希望了！

可是眼下，老艺人大部分已辞世，辰河戏至今还没有一本完整像样的音乐曲谱。虽然1963年在黔阳（今怀化）溆浦挖掘出来了四大本音乐资料，但那还只是当年用钢板油墨刻印出来的初稿。这些资料是一堆半成品，还存在许多批漏错误，需要精细加工整理，才是正确的曲牌音乐，才能保存传给后人。整理资料是一件紧迫繁重而复杂的工作，由谁来完成呢？这时，张慧云觉得自己有不可推卸的责任，因为那四大本音乐资料，大部分都是她记录的，而且她在高腔剧团工作过八年，会唱高腔，熟悉高腔，现已退休闲在家有的是时间，我张慧云不来完成谁来完成呢？

2009年，已近古稀之年的张慧云，怀着那颗年轻纯净之心和对辰河高腔音乐无比挚爱之情，停止了其他音乐活动，她迎难而上，全身心投入曾经鼎盛一时，如今濒临消失的辰河高腔音乐这一繁重而复杂的抢救工程，其中艰辛旁人无从知晓，只有她自己心知肚明。为了把这种艺术的原始魅力留存下来，在收集整理资源阶段，她不辞劳苦，东奔西走，虚心向国家级非物质文化遗产辰河高腔项目传承人向荣等老艺人学习请教，对每一部曲牌都认真记录，反复修改，追求完美准确。

一分耕耘，一分收获。几年下来，张慧云挖掘整理传统曲牌记谱300多个，整理校编七出经典折子戏的全部音乐。这时她心想：光有曲谱不行，还必须配备一些音像资料。于是，张慧云便亲自清唱，自费录制了80多个既好听但又难唱的高腔曲牌音频。同时，她又在2017年专程回泸溪找当时健在的辰河高腔传承人，增加录制了70分钟的辰河高腔演唱视频，为的是把辰河高腔演唱帮腔和锣鼓伴奏的特点表现出来。在她的苦心努力下，辰河高腔这颗璀璨艺术明珠重新绽放光彩！

《中国辰河高腔音乐集成》书影。

结集，600多年来拓荒之作

2020年4月，原汁原味体现辰河高腔艺术韵味的《中国辰河高腔音乐集成》（上下卷），由苏州大学出版社正式出版。该书内容丰富，较为全面地展现了辰河高腔音乐的全貌，是辰河高腔历经600多年来第一部结集整理的正规曲谱，是辰河高腔音乐研究领域的拓荒之作和集大成者，填补了我国地方剧种的空白，被评为国家“十三五”重点出版物。

新书甫一面世，受到了广大辰河高腔艺人、戏剧界、音乐界同仁的高度赞赏和评价，好评如潮。中国文联副主席、中国音协主席叶小纲收到张慧云寄赠的书后，当即给张慧云发来热情洋溢的微信，说：“非常感动您多年来的努力与坚持，工作非常有效。我会为您的工作呼吁，让您的成果为更多的机构及相关人员知道。”

国家一级作曲肖雅瑜写道：“张慧云是辰河高腔记谱第一人。”著名音乐史专家刘镇玉写道：“张慧云这套书，为传承推广辰河高腔打下了基础，功在今天，利在千秋。”

有网友给张慧云留言：“你在夕阳的余晖里，用一个人的毅力与意志创造了晚年的神话！”

采访结束时，已届耄耋之年的张慧云向笔者透露，她正在整理历年创作的歌曲旧作和育儿日记，准备再出版一部《张慧云音乐作品集》和一部《妈妈的日记》。听了她此番袒露心迹的话，笔者禁不住从心底由衷地赞叹起来：好一个张慧云！好一个音乐大姐！

苑杂谈

春光幻照之下 山景气象万千

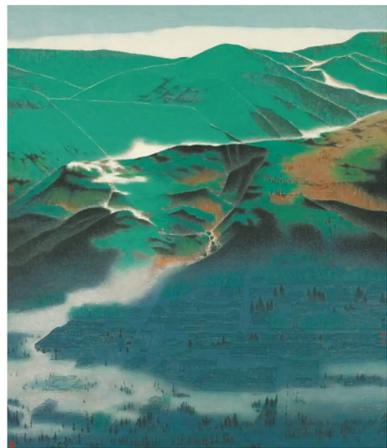
陈稳

吾喜游山川、爱观山水。不论是云梦洞庭、秀美潇湘，抑或是大江南北、锦绣河山，一有闲暇，便备好画材，欣然前往。在如水的光阴里，撷阳光雨露，觅青山绿水，寻一处清幽，怀一份洒脱，于草木闲情之中，在暮色流转画卷之上，怀一抹眷恋，用黑白浓淡五彩料，描画山水魂，静观人生。

吾爱南山之秀雅温柔，亦爱北山之雄壮刚劲。置身其中，叹为“观止”。“止”者，山水住于内；“观”者，感悟灵动显于外。此一“观”，即以此心与万物相交往，迎之、接之、受之，从而相感而得“我性”“我情”，久而久之，融为一体，其笔墨一一从心中流出。

吾好丹青，擅工笔。秉持传统，追求工笔写意之精神本质，营造现实具象、浪漫单纯、细微生动之审美意境。

吾好丹青，崇尚自然。每于佳处登临，必复写其秀美。以秀润、淡雅、温和之笔墨，皴山、点树、染云，上下天地，层层舒展。以真山真水之精灵，摹山水之意境，写丹青之气韵，显自然之怀襟。

陈稳作品《春晚绿野秀，岩高白云屯》。

影视观察

光影里的平凡英雄

刘效仁

由知名演员张译（饰演卫国平）、丁勇岱（饰演顾卫东）、齐奎（饰演宋哲）、范雷（饰演刘顺奎）、许芳铱（饰演顾开岩）等出演的刑侦悬疑剧《他是谁》，近期在网络平台播出。该剧塑造了顾卫东、卫国平、宋哲、刘顺奎、顾开岩等一批人民警察锲而不舍、舍生忘死、穷追真相，终于破获积案大案，保民安、卫国平的群像。

真实，是艺术的生命。《他是谁》的可贵之处，正在于它的真实。真实的案件，真实的人物，真实的细节，真实的情怀，真实的付出，真实的牺牲——

首先，该剧以真实的案件“白银连环杀人案”为母本，如实叙述了人民警察接力破案，为民除害的勇敢担当，具有较高的刑侦可信度。现实世界中，为侦破“白银连环杀人案”，就有两位主案刑警张国孝和刘海平因积劳成疾，先后殉职。《他是谁》的主角卫国平，应是取自这两位刑警的名字而来。剧中，卫国平的好兄弟、警察陈山河在缉凶时不幸遇害，这成了压在卫国平心头的巨石。卫国平也一门心思想要缉拿凶手，因此长期失眠，心脏病加剧。由于“卫国平”们的勇敢担当，群智群力，终于把蒋广善押上了审判台。

其次，该剧注重细节的雕琢，在不断揭开悬疑的过程中，真实展示了人民警察的集体智慧，具有浓厚的艺术感染力。为了寻找线索，卫国平、“二哥”刘顺奎带领三队的兄弟，在恶劣的垃圾山上寻觅；躲在被子后面猛抽烟卷，只为了捕捉被害人身上独特的烟味；在冰冷的天气下，卫国平和徒弟潜入下水道，寻找蛛丝马迹；及至案发现场技术人员的采样等具体细节，同样按刑侦的程序规则一丝不苟。整个剧作既有悬疑烧脑的吸引力，加之服化道高度还原，颇能让观众沉浸其中。

其三，该剧真切描写爱情、友情与真情，忠实诉说警察爱人民、人民爱警察的家国情怀，具有饱满的情感热度。卫国平与聂小雨相恋八年，然而卫国平刻苦己心，尽管没有给对方一句表白，可那句两人独创的密语“站住”，却洋溢着真诚而甜蜜的爱意。直到剧终，卫国平正腔圆的一句“站住”，成了“有情人终成眷属”的最好诠释，亦让一直割舍不下的观众最终释怀。

剧中，蒋广善之所以对残忍陈山河的行为供认不讳，除了聂小雨提供的有力证据，亦与公安干警集体捐款为其妻做手术的真实关怀有关。蒋广善，泯灭人性，走上行凶不归路，正是因为从小备受歧视。但被人群所弃绝的他，竟得到了警察的体恤和关怀，最终伏法认罪。

卫国平，人如其名，保家卫国，守护太平。是的，有了卫国平们矢志不渝，执着的坚守，历经风雨不变的初心、夜以继日扛起的责任，才有更安全和谐幸福的明天！

《他是谁》剧照。