

艺苑杂谈

源流回溯与多元探寻

——湖南工笔画七十年展览述评

陈白一《听壁脚》78.5x91cm 1989年

朱训德《洞庭吟》300x192cm 2005年

陈元幸子

11月，由湖南美术馆、湖南省美术家协会主办、湖南工笔画学会承办的“源·流——湖南工笔画70年”在湖南美术馆展出。继2022年以20世纪湖南水彩画为主线推出“水色潇湘阔——湖南水彩画邀请展”，湖南美术馆聚焦工笔画这一绘画类型，对

从展览呈现可以看出，“源·流——湖南工笔画70年”是经过精心筹划和准备的学术展览，它首次以大事记的形式勾勒出了湖南工笔画70年历史脉络，这是这类历史回顾性展览中最为关键的部分，是体现学术水准的要点，也是一个临时性展览的永久性价值所在。

展览题目中的“70年”是指1949年至当下的时间概念，大事记选择编年体形式，以“年”为单位，按时间排序，将文字、照片、出版物等内容一一对应混编，突出了各类文献的丰富度和时代感。年表文字始终围绕湖南当代工笔画的进程

此次展览的作品板块邀请了106位湖南籍以及长期在湖南工作和学习的工笔画家参展，呈现了湖南工笔画70年历程中最具代表性老中青三代画家的116件(组)作品，展现出了每个阶段代表性画家的代表性作品，显示出不同的时代风格。

第一代湖南工笔艺术家是出生于1949年前，沐浴着时代东风成长起来的画家，如陈白一、聂南溪、徐芝麟、郑小娟、邹传安、李儒光、张青渠等一批湖南工笔画事业的开拓者。作为湖南工笔画的领路人，他们以杰出的创作能力和高尚的人品艺品为湖南工笔画在20世纪80年代结出丰厚成

展览作为湖南工笔画界的又一盛事，在美术界引起了强烈反响，引发了美术理论家、画家对20世纪80年代“湖南工笔画现象”的回望，以及湖南工笔画未来如何发展的探讨。

对于未来该如何突破与推进，中国工笔画学会顾问李魁正认为，在当下，工笔画的发展需要吸收东西方及各民族的优势，要更深入地咀嚼传统文化，更广阔地了解西方的现代构成，要用现代的思维和广角思考问题。省美协副主席、湖南省工笔画学会名誉会长吴荣光指出，湖南工笔画应当要积极保持更为开放、包容的艺术生态，而青年画家更应在国际视野中、有针对性地思考艺术问题。省文艺评论家协会副主席、湖南省中国画学会名誉副主席

从1949年至今湖南工笔画的演变与发展历程进行梳理，力图以丰富的文献资料和经典作品呈现湖南现代工笔画的历史脉络。

湖南现代工笔画肇始于20世纪50年代。伴随着全国新年画运动的开展与深入，湖南工笔画逐步培养了一批美术创作人才和一条艺术创作路径。20世纪80年

重温历史 勾勒70年发展脉络

和转型进行摘选，表述上言简意赅、客观陈述。如，1956年—1976年改革开放前的文字内容主要根据省美协《美术志》编纂委员会主编的《1949—1982湖南美术大事记》(征求意见稿)、《湖南日报》《湖南文艺》《美术》《新苗》等报刊中的相关资料进行编写。2000年至今的文字信息来源于艺术家个人简历及作品集、省美协大事记、湖南工笔画学会展览活动概要等一手资料。年表配图则采用“以图证史”的方法，精选与文字相匹配的重要作品、历史照片、出版物扫描图，这些影像增加了大事记的分量感

回首经典 再现三代艺术家创作

果指明了方向、奠定了基础，并培养了后备力量。展览展出了陈白一的作品《小伙伴》《听壁脚》，皆是20世纪80年代陈白一工笔画的经典之作。展出作品《藏女》是聂南溪早期工笔画的代表之作，曾入选湖南省第一届青年美术作品展，并刊登于《美术》1957年4月号；展出的《山雀》是郑小娟艺术生涯中最重要的作品之一。

第二代是出生于20世纪50—70年代、成长于20世纪80—90年代的画家，如朱训德、陈明大、陈巽如、莫高翔、海天、王炳炎、王志坚、漆跃辉、谭智勇、吴荣光、石纲等，又如周玲子、丁虹、姜贻华等。朱训

期许未来 展望百年多元格局

李蒲星表示，走向开放是湖南工笔画走向未来的必经之路，这既包括技术语言上的开放，也包括思想观念上的开放。

70年弹指一挥间，而一个画种在一片土地上的生发演变却是复杂而丰满的。对湖南工笔画70年的爬梳与研究，更是一项需要长期深入的课题。如果把此次展览作为这项工作的开端，接下来的研究工作则是具体而繁复的。

笔者认为，或许可从以下两方面着手：一是建立湖南工笔画文献资料库，以人为核心，串联文献实物与历史影像，编织湖南工笔画动态发展的智能网。资料库可分为三类：历史文献库，以与湖南工笔画发展历程相关的历史报道、出版物、研究文章、展览物料等资料为主；画家档案

库，围绕湖南工笔画家收集生平资料、代表作品图、创作手稿图等；历史影像库，收集并记录与湖南工笔画重要活动、重要艺术家的历史照片、视频采访资料、创作影像等。

和鲜活度。

与此同时，大事记还收录了70年里美术专业系统内撰写的有关湖南工笔画的理论文章与专著，如刊载于《美术》的钟增亚文章《吸泥土之乡 抒湘楚之情》、楚博《湖南工笔画的渊源、现状及展望》、刊载于《人民日报》的李松《湘情依依——谈陈白一的工笔画创作》、滕小松著《中国工笔画的现代转型——陈白一艺术观念与绘画创作研究》《中国工笔画的传统性与现代化》论文集等，既是工笔画在湖南生长与发展的学术记录，亦可以此窥探湖南工笔画的历史影响和学术建树。

德的《洞庭吟》中，金色的线条编织点亮了夜空，映照出停泊在湖心的船只、蹲坐在船只的渔民以及湖面反射的月光，静谧中律动横生，温暖里尽显恢宏。陈明大的《时空》系列，描绘了都市人物与古老遗迹共处同一时空的画面，具有浓厚时代气息。

第三代则是出生于20世纪80—90年代，成长于2000年之后的新一代画家，他们站在前辈的肩膀上，把自己作为方法，在新时代的社会环境与艺术生态中满怀热情地开拓中国现代工笔画新的创作维度与路径。

库，围绕湖南工笔画家收集生平资料、代表作品图、创作手稿图等；历史影像库，收集并记录与湖南工笔画重要活动、重要艺术家的历史照片、视频采访资料、创作影像等。

二是聚焦微观研究。如今对于湖南工笔画既已形成了宏观脉络，下一步则需要深入到70年乃至百年、几百年里的细节处，抽丝剥茧、丝丝入扣地去挖掘历史行进过程中的节点、拐点以及其他容易被忽略的人和事，把研究落到实处、细处。如对正在进行的工笔画创作和正在创作的工笔画家进行跟踪式的同步研究，研究者与创作者相互交流，共同成长。长此以往，未来有关湖南工笔画的展览及相关活动，则更具学术价值和历史意义。

“三四窑。”“为何不多烧几窑呢。”“要等家里的陶瓷卖得差不多了才烧，要不搁在家里太让人着急了。”向师傅是个很实在的人，他的话也是实打实的。“有了订单才烧，十多年前一年烧四窑，近五年内，每年烧一两窑，生意不景气，订单太少，只需启用小窑就行了。”“您近年收入如何？”“一年三四万元的样子，仅能维持家里的开支。”“你家的制品全是非常接地气的生活用品，为何不打造一些高档的艺术品呢？”“以往来的文化人也帮我们出过类似的主意，县镇领导也曾带我和我哥到长沙的铜官窑、醴陵的瓷都和江西景德镇参观学习，可我们兄弟俩文化太低，实在学不到什么东西，只好留守老祖宗留下的本行了。”我暗自叹了口气：传统小作坊创新确实是个难题。

向师傅似乎听到我的心声，像安慰我说：“好在高沙冷水窑陶艺已成功入选邵阳市非物质文化遗产项目。每年都有人员来参观指导，一些画家、作家和书法家在陶坯上即兴画画或写诗，为窑场带来了不少人气。临走时，他们会买走不少产品，帮了我家不少忙。”老唐也补充说：“长沙铜官窑的专家也来考察，对冷水窑的技术很为欣赏，已与向师傅达成初步设想，想把冷水窑打造成湘西南陶器名窑。”

但愿这个设想早日成功——我默默地为冷水窑祝福。

谭周易

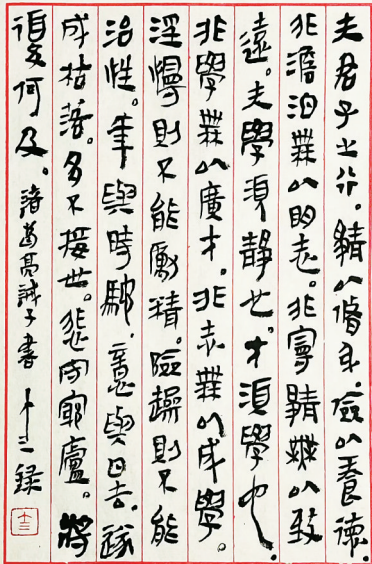
在湘中娄底，有一位书法篆刻家、文艺评论家个三，由于其天赋、勤奋与努力，在书法、篆刻、文字学、文艺评论等多方面均取得瞩目成绩。他的书法，诸体皆能，尤擅篆隶。其学书的路线上至甲骨、两周古文、籀篆、秦汉石刻，下及“二王”、苏米及明清流派，无不研习，从中汲取养分，融会贯通，形成了一条妍美、高古、又具有时代感的篆隶书风。学者王鲁湘感其人艺，以“文心绣手，侠骨柔情”相赠。

个三，本名李哲，自号个三，性格淡泊，心境旷远，胸纳万象。正是这种耿介自守、淡泊名利的个性品格，使得他能且善于从哲学和理论上进行思考书法中的诀窍和精妙。在他的笔墨世界里，篆隶书法如阴阳变化，水乳交融，古意新姿，自然妙得。他把篆书的笔法结体、行草书的笔情墨趣有机地融入隶书，又把简帛书的自然天真之趣与碑刻隶书的浑厚古朴之气相调和，形成了独树一帜的风格。细观个三的书法，如书写的《奋斗的你了不起》，结体奇崛，天真自然，随心所欲、别具情趣。他又晓篆刻，因此在他的篆隶书法作品中融入金石气息，增加了作品的视觉冲击力，使得原本就古朴的篆隶更添厚重的感觉，作品看起来也更加有质感。个三的书法不仅着意于结字和章法，而且更注重用墨的变化。如他书写的《诸葛亮诫子书》，墨色的干、湿、浓、淡，产生了明显而强烈的对比，使它有神韵、有变化，从而让人品味其书法作品中的个中三昧，从有法到无法，从无法到有法，笔墨之间蕴含有大千世界之感，妙不可言。从他的书法中，不难看出他的生命体悟和个性品质，以及体现出的时代精神特质。

书法作为一种以文化底蕴来宣泄性情与境界的综合表现艺术，离不开文化修养。个三极具个性风貌的书法，是来源于深厚的底蕴。他认为“书法不仅仅是技法的问题，更是一个人与自然、艺术与人生的哲学命题，真正的书法家也不是靠展赛比出来的，而是在吸纳前人的智慧，并在长期的生活实践中积累、融合、修炼出来的，根深才能叶茂”。

个三早年干过专业报刊记者、编辑，具有深厚的文化修养，他所写的文艺评论或书法理论文章，在《书法报》《书法》《美术报》《中国书画》等全国各大专业报纸杂志发表，往往条分缕析，于平实中去伪存真，影响很大。特别是他坚持“真善美”的立场，对书法本质进行追问，对具体文字进行考证，譬如他对“德”字偏旁草书写法进行考证，独辟蹊径，产生广泛影响。个三所作文艺批评，往往笔锋犀利，切中肯綮、激浊扬清，直抒胸臆，他说：“在书法人生中，那种毫无品格的媚俗气，和刻意追求经济效益的铜臭气，仍然是提升书法创作品格中的大碍”。也就是说，读书能医俗气，书法重要的是书卷气息，而这种气息只有靠多读书、多修炼才能领悟得到。

个三其人其艺，让我想到当今热闹非凡的书坛，各种展览活动层出不穷、目不暇接，但每场热闹过后，留下特别震撼人心的书法作品却不多，给人的印象，往往是有高原无高峰，一些作品过分注重形而下的创作技术，而忽视了形而上的精神追求，缺乏对时代精神、民族精神的整体关照，对人类终极理想的追求，以及对人生意义的追问。这从中也折射出当代一些书法工作者在市场经济大潮中的精神失落，缺乏对书法的审美追求和价值判断。同时，这也启示着我们，书法作品是书法家用心写出来的，每一个字都应该浸透着作者的审美价值取向和文化价值取向，都应该充满希望地指向中国书法的未来。

个三书法作品《诸葛亮诫子书》。

方水土

走近高沙冷水窑

林日新

受老唐之邀，我走访邵阳洞口县高沙镇的古陶瓷之都——冷水窑。

冷水窑地处高沙镇洪茂村，据说村里的制陶技术已有上千年的历史了，民国时为鼎盛时期，那时仅洪茂村就有三十家小作坊，大小六十多个陶窑，其中最有名气的是仙鸡窑和冷水窑。制作的陶器主要针对国人的日常生活用品：碗碟、水缸、米缸、油盐罐、茶壶、灯盏、火箱钵、瓦钵、瓦盆等十多种。

临近冷水窑所在的洪茂村，老唐指着一大片红砖瓦屋道：这个院子长达一华里，早先是一座较高的黄土山，后来在当地人的挖泥制陶的过程中，慢慢夷为平地，再后来，就成了这片院子——洪茂村。在村头，早已等候在那里的向乾灯师傅，他是冷水窑陶器传人之一，个子不高，身材很敦实，一看就是一个非常卖力的中年农民。

向师傅带我们来到他的作坊里，边说边演示介绍高沙陶器工艺六大流程：一取泥，制作

陶器的泥土是一种富含铁元素的黏土，具有良好的可塑性，这种陶土大多分布在当地一米深的地层。二和泥，把取来的陶土放进一个特制的大水槽里，加水充分搅拌，让泥中石子或杂质沉入水底，较轻较细的泥浆流入另一水槽，沉淀，放掉清水，水槽剩下的就是陶泥。三揉泥，把沉淀后的干湿适中的陶泥取出，放置在木板上反复揉搓，使之变软、变粘、变柔。四拉坯，这是制陶的核心步骤，拉坯的好坏直接决定了陶器的形态、厚薄和质量。拉坯是在一个转盘上进行的，在这个过程中，要眼准手稳，力度适当，转盘的速度要适度，通过挤形、圆角、切割、塑形等过程，就在一眨眼工夫，一个实物的粗坯就呈现在眼前。拉坯技术需要心灵手巧，眼到、手到、心到。传统的拉坯技术，一般资质的学徒需要5年左右才能出师，足见其难学。五上釉，釉料是艺人自我调配的土釉，是由锰、方块石、柴灰和泥土按比例配制而成。在陶坯干燥后，在需要的位置往釉水里轻轻一沾便成。最后一步便是烧窑了。冷水窑依坡而建，呈倾斜状，最高处是烟囱，最下面是一个大的烧

火孔洞，窑的两侧还有很多小方孔，每个小孔都可以放置陶坯和添柴烧火。上柴火烧窑从最下面那个大孔洞开始，待窑内温度达到1200摄氏度时，两侧小洞才依次往上点火……整个烧窑的过程大概需要20多个小时。

冷水窑的陶器大多是乡村常见的器具，造型古朴，经久耐用。因其有上釉和未上釉的质感变化：上釉的部分釉色红润，釉面平滑细腻如同玛瑙，未上釉的部分粗朴厚实，呈现泥土本色，特具乡土味儿，颇受当地农民朋友的喜爱。因此，产品源源不断地销售到附近村寨和周边县市，有的还远销到广西、贵州等邻近省份。

从作坊出来，我们一行到向师傅家。一座四排三间的红砖平房，墙壁没有粉刷，很破旧，看样子已有三四十年的房龄了。堂屋和房间摆满陶器，摆着的和已打捆的成品，堆积成小山，土坯更是整齐地摆着，占据大部分空间，过道很窄，人走在里面只得非常小心地，蹑手蹑脚，迈着小步子。

我问：“你们一年烧几窑货。”向师傅说：