

艺苑杂谈

爱其所爱 择日相见

汤顺鑫

作为20世纪至今中国美术史上广为人知的艺术教育大家,戴泽承袭了徐悲鸿的创作风格与美育理念,培养了高尚谊、詹建俊、孙为民等一批美术名师,参与构建了新中国高等美术教育体系,更以大量描绘日常生活情境的中小幅创作,铭载于中国近现代美术发展的历史。近日,由湖南美术出版社、戴泽艺术基金主办,中央美术学院支持,美仑美术馆承办的“择日相见——戴泽和他的朋友们”艺术特展拉开了序幕,整体观之,展览的作品与陈列无不让入暖意盈怀。

戴泽认为,“绘画是一生的事情,要不停地画,不教一日闲。”受徐悲鸿的影响,融汇中西的绘画探索与大爱无疆的育人信念成为了戴泽一生的艺术追求。在绘画语言的探索中,戴泽在传承徐悲鸿艺术风格的同时,将自身对于绘画的个性追求融入其中,这便注定了他不会固守同一创作风格或者不断复制自己的绘画模式。在他的画作中,人物与事物的造型严谨朴实,绘画技法娴熟自然,其对于色彩与光感的持续探索,不仅展现了独特的绘画美学,更是影响甚至引领着师生们的绘画理念与作品画面。细品戴泽《男人体》《武陵源幻想》《海阔天空》等作品,一种源于内心的艺术尊重与绘画追求扑面而来,一种用画笔记录生活与赞美自然的精神令人感怀。再观其师生们的画作,如高潮《金色秋天》、马常利《高原放牧》、邵晶坤《荷花》、高尚谊《旧东单市场》、龙力游《拾柴的女人》等作品均无独受之影响而展现出纯粹的艺术追求。不仅如此,戴泽在美育领域的多年深耕中,始终引导着学生将创作绘于生活之中,以此培养了一大批卓有成就的美术大家,推动了中国美育的传承与发展。

俄国文艺理论家车尔尼雪夫斯基曾说过:“艺术来源于生活,却又高于生活。”现实生活中的各种情境即艺术创作题材的原型与模板,脱离了现实生活的艺术创作即封闭了创作的源泉与灵感。一幅优秀的美术创作作品必然是取材于现实生活,通过画家们不同的绘画语言而变得生动且耐人寻味。纵观戴泽与他的朋友们的作品,其围绕现实生活的艺术创作可谓是中国近现代美术史上拓土引浆的生动诠释。例如戴泽的《我在中大艺术系的座位》《中央美术学院U字楼》《布达拉宫》《三峡》《张家界》、高潮的《大渔岛写生》、马常利的《高原暮色》、张重庆的《海边彩帆》、卫祖荫的《花》、张忠的《小夜曲》等作品。不论是描绘身边的场景,或是记录山川美景,这一幅幅根植于现实生活的写生作品,是戴泽及其诸位师友源于现实生活的艺术创作,表现了他们对自然环境的热爱与质朴的生活情结,故现实生活成了题材,而自然也成为题材。可见,艺术家们对生活题材的关怀与对自然题材新开发的呼唤永远是艺术的主旋律之一,也应被视为新时代美术创作发展的又一坚实基础。

如果说戴泽的艺术创作题材以现实生活为主,那么他对于自己身边的师友、同事及学生们的形象描绘可谓是真诚满满,对其家人的描写则更显真情。正如戴泽自己所言:“一个艺术家,只有融入真感情才能画出感人的作品。”在展馆中的一面粉红色墙面上,由近百只小熊玩偶组合而成的三颗爱心映入眼帘。细观之,其小熊玩偶的原型系戴泽于1951年为表达对妻子与孩子的思念,依据其妻子所寄照片创作而成的纸本水彩《小熊同他的妈妈》。戴泽以身边亲友师生产为绘画源泉,以率性的心灵去创作,使一切形象朴实化、一切观念理想化,从而产生世界不可比拟的、“画”之外的审美心境,将自身的真情活现于作品之中。同样通过艺术表达对世界的爱的朋友们,如谷峰肖的肖像油画《戴泽先生》、高尚谊的肖像素描《杨淑卿头像》、龙力游的人物油画《爱子情深》等作品便是对其情感进行艺术表达的最佳诠释。戴泽与朋友们的真情流露所呈现出的朴素画作,印证了《庄子·天道》之所言“朴素而天下莫能与之争美”的艺术情感表达,使绘画呈现出朴素而又极具时代特色的艺术表现形式。

另外,除了“择日相见”互动场景及“睡”系列的数字绘画展示外,此次特展还打破了一般展览的常规解说,通过构建对应不同时期的戴泽AI人像方式,将人工智能技术应用于作品的解说之中,为观者营造出新奇、温馨及易懂的近距离作品赏析氛围,赋予了作品展示的全新视角,也促使我们与戴泽及其朋友们实现真正的“择日相见”。



戴泽,《小熊同他的妈妈》,32.3cm x 25.2cm,纸本水彩,1951年



歌曲《一起飞》MV剧照。

艺路跋涉

一起飞,和蝴蝶一起飞

龙宁英

今年8月,湘西边城机场建成正式通航,湘西从此进入高铁、飞机、高速三位一体的现代化交通新时代。在这个值得纪念的历史性时刻,湘西土家族苗族自治州文旅局与素乐团联合推出的通航纪念歌曲《一起飞》,也以飞的速度,在苗岭高空、互联网上传播,又获称赞。作为参与此次音乐编创的人员之一,创作过程中的一幕幕又在我的脑海里不断浮现。

在歌曲《一起飞》中,我主要负责将古歌中最经典的《迁徙歌》咏唱主调提炼出来,融入音乐中。我是苗寨里生、苗寨里长,打小时候就在苗寨里听歌师吟唱古歌、苗歌,这些东西本就在心里生长着了。记得2004年第二届全国少数民族曲艺展演在广西南宁举办,我们县里参加比赛的节目,是石寿贵先生精心准备的《苗族古歌·抱己嘎》故事。由于石老师表演时又歌又舞,讲诵舞蹈轮番进行,腾不出手来自己伴奏,我就临时充当了节目的伴奏者,这是有史以来湘西苗族古歌第一次登上大雅之堂。我用尽“蛮荒之力”,伴奏配合得非常到位,最终,苗族曲艺《抱己嘎》荣获三等奖的奖励。

但我多年没有唱古歌了,对曲调、唱腔、唱词都有些生疏。我重新找资料反复复习,终于做好准备。

演唱《迁徙歌》,需要信咚和祝铮古乐器伴奏。信咚和祝铮是苗族巴代雄演唱古歌时的伴奏乐器,音色奇妙无比。苗族巴代

祭祀法事,是中国戏剧的活化石。花垣县苗剧团是苗歌剧研究所和苗戏传习所,他们有两种乐器。我到苗剧团借得了信咚和祝铮,黄摩崖安排我第一个录音。

记得那天走进吉首罗卿音乐工作室录音棚,我颇有些紧张。因为以往看见我们的苗族歌师演唱古歌,都是在苗家火塘边,对着旺火和听歌的众乡亲,而此刻我的古歌将以一种新的方式,融入新的载体和更多的听歌人。我望着被岁月和汗水包裹得褐红油亮的信咚,坐下来深吸了一口气,带着崇敬的心默念祖先,然后右手举起细长的小竹棒,轻轻敲击信咚的竹弦。与此同时,我的左手摇动祝铮,随着信咚和祝铮前奏的敲响,《迁徙歌》也带着悠远浩然之气从口中涓涓吟唱出来。伴随着信咚和摇铃的协奏,我感觉自己不是在唱歌,而是跨越时空与祖先们进行一场抵达灵魂的交流对话。瞬间,亘古的森林、沧桑的原野、博大的苍穹、飞翔的翅膀在我眼前浮现,祖先们千里万里艰难跋涉的身影仿佛在我的脑海里交叠重现。

一曲唱完,闭目静坐,心海如潮,奔涌激荡。

罗卿老师说,你用的是苗语演唱,能否翻译一下?

我心想,岂止是苗语,还是古苗语呢。它的表述方式,与《诗经》《楚辞》《离骚》形式相近,也可以说如出一辙,语法、比兴、句式长短都一样,只区别在《诗经》和《楚辞》用的是古汉语,苗族古歌用的是古苗语。

比如屈原《天问》:“遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?冥昭瞢暗,谁能极之?”

再比如《诗经·桃夭》:“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。”

四字一句,反复排比句式出现,节奏强烈,言简意赅。

我尝试把祖先们传唱千年的古歌,仿《诗经》《楚辞》翻译了一遍:

古远蛮荒,你我爷娘,跋山涉水,开拓苗疆;若木若竹,发满河谷山岗。

和黄摩崖老师交流了一下,我们决定还是以东部方言苗族的特点翻译更为适合,于是又合译了一遍,形成了现在这组迁徙歌词翻译:古老年代,我们的祖先,沿着山谷,到此神地;若竹似木,发得满坡满岭。

摩崖老师在创作歌词时,曾很严肃地问我东部方言区苗族的图腾是什么,有蝴蝶妈妈这样的图腾吗?他在考虑融入歌词里。

我告诉摩崖,湘西苗族有蝴蝶妈妈图腾。十八洞村飞虫寨,就是典型的蝴蝶妈妈图腾事象,已经出版的《十八洞村志》就记载有蝴蝶妈妈图腾。十八洞村飞虫寨,苗语称为“傍傍”,也就是蝴蝶的意思,不知道当初翻译者是有意还是无意,翻译成“飞虫寨”。会飞的虫子,与蝴蝶好像有些差异,如果仔细观察,也没有什么差异。东部方言区苗族龙姓,有九个支系,每个支系图腾不一样,苗族龙姓之“半”支,图腾凤凰;龙姓的“僚”支系,图腾蝴蝶;还有其他支系,也有自己不同的图腾。

如果不是这几年来到苗族民间深入了解,到十八洞体验,我凭空想象不出蝴蝶妈妈那颤动的羽翅在阳光下飞翔是多么美丽动人。

记得几年前,在长沙遇到一位著名作曲家。因为我是苗族,就聊起了苗歌、苗族民间音乐。他感叹说,以前由于交通不便、信息不通,对湘西苗族音乐不甚了解,而黔东南宣传力度大,以为好音乐都在黔东南。因此,凡音乐采风创作,他们都往贵州跑,创作出来的反映湘西的苗族音乐作品却带有黔东南味道,没想到湘西苗族民间音乐这么丰富优美,看来要走出去,多去湘西民间晒晒太阳、淋淋雨水、滚滚泥巴,感受一下湘西的泥巴味,才能找得到自己的位子、湘西的味道。

如今,聆听旋律悠扬的《一起飞》歌曲,我和广大父老乡亲一样,为见证湘西的通航与发展感到莫大的幸福!

艺林掇英

黄瑞生

在湖南长沙,有这样一位书法家,他的人生经历和艺术创作都有点意思。这个有点意思的人,名叫黄瑞冬。

1990年3月,黄瑞冬从江西瑞金老家入伍,被分配到湖南省军区,从事打字员工作,那年他正好18岁。业余生活需要一点精神寄托,于是,他拿起笔来,踏上了学习书法的旅程。他通常晚饭一吃完,就马上练习书法,一直练习到凌晨一两点钟。甘苦自知,自得其乐。那时,他的书法水平已经崭露头角,成功开展1993年全国“纪念毛泽东诞辰100周年书画展”,书法作品被文旅部收藏。

转业不转行。黄瑞冬从部队转业后留在了长沙,一直从事文字工作。对于他来说,毛笔就像吃饭的筷子一样,不可或缺。2003年起,他开始专门从事书画杂志工作,刚开始是在《湖南书画》工作,后来到《书画精粹》。这一行当较为清贫,但是他心性恬淡,在喧嚣中坚守真淳,静心养性,常常将自己关在书房静心阅读历代书法史论。从这时起,他的书法从实践推向理论的纵深,从晋唐写经中吸取营养,又重点临习唐楷、魏碑经典作品,将多种笔法糅合到一起。在容易浮躁的年代,认认真真地钻研一件事,很难得。黄瑞冬把书法当作事业,当作人生的挚爱,做到择一事爱一生。

三十多年来,黄瑞冬坚持工匠精神,书写自己的人生。他的小楷是体力劳动,也是对意志力的考验,这个过程练字也练心。据黄瑞冬说,他书写时将整个身心都投入其中,耗时磨志,正心诚意,做到“提笔自然、放笔自然”。在他看来,这个变化的过程才是“最大的收获”。细观黄瑞冬的小楷,笔法精到、字体端庄,结体方正匀整,线条饱满圆润,字里行间满是清秀、刚劲的气息,法度井然,趣味横生。

作品是有价的,情怀是无价的。黄瑞冬一直怀有革命历史情怀。近年来,受当地文物部门之托,他为长沙各处纪念馆旧址书过近20处牌匾。其中包括“八路军驻湘通讯处旧址”“上坪会议旧址”“湖南省苏维埃政府旧址”“红一方面军成立旧址”等。这些作品都要费心费力,更要耗费诸多时间,可黄瑞冬一点也不糊弄。为了写好这些牌匾,他查阅了许多资料,希望呈现出来的作品,不仅让人赏心悦目,更能从中感受到历史的温度。各类档案馆、博物馆也经常会向黄瑞冬约稿,对于各项邀约,他总是持“敬重”之心,有着极高的自我要求。他说:“要对得住时间的沉淀,是我为自己树立的标准。”

对于书法艺术的学习创作,他主张以传统为基础然后再突破、创新。黄瑞冬认为,学习传统可以分为两个阶段:首先是临帖,明代董其昌说,“学书不从临古人,必堕恶道”。临帖要一面临一面记,仔细揣摩范本的用笔、结构特点,将其记住,反复练习,直至既像又熟。第二阶段,还要临帖,可称“意临”,是要在前一阶段坚守一家“真临”的基础上博采众长,广泛涉猎传统经典作品,吸取其精华,同时又要将第一阶段所掌握的东西加以运用、表现,做到互相渗透,融会贯通,既要像,后又不像,就是说有所发挥和创新。正所谓,学古而不泥古。临写碑帖之后要将自己的悟性和知识、文化修养融入其中,才能赋予作品新意。唯有从优秀的传统经典中深入进去,才能脱颖而出。



择一事爱一生



湘西苗族姑娘盛装出游。

郭立亮 摄

荧屏看点

湘江

简牍,开启华夏文明的写本时代。据不完全统计,我国迄今发现超过30万枚简牍,这些珍贵的考古文物与传世文献的记载相互印证,帮我们不断实证历史,认清来路。

近日,聚焦“简牍”的大型文化节目《简牍探中华》,在中央广播电视总台央视综合频道(CCTV-1)播出。首期节目聚集里耶秦简,实地探访湖南湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇,同时邀请湖南省文物考古研究院研究员张春龙深度参与,共同探寻“里耶秦简”里的中华故事。

“里耶秦简”,是我国21世纪最为重大的考古发现之一。2002年,考古人员在龙山县里耶镇的一口古井里,挖掘出了38000多枚秦代简牍。作为秦朝洞庭郡迁陵县的衙门档案,里耶秦简纪年之完整、资料之翔实可谓罕见,它填补了秦朝史料空缺,还原了当年的洞庭郡迁陵县,并能推知秦代1100多个县的行政运作和百姓生活,让今人得以近距离走近秦代的郡县制。薪火赓续间,里耶秦简为延绵至今的“郡县治,天下安”的县域治理理念提供了历史支撑。

一枚枚跨越千年而来的简牍,将为观众

带来多少惊喜,揭开多少谜团呢?面对简牍这样的“冷门”题材,如何找到更适合的表述?

《简牍探中华》节目团队探索出“实景戏剧”的方式,用“实地探寻+实景戏剧+文化访谈”的新意表达,从简牍的刀笔留痕处,打开历史画卷,探秘文脉密码,让观众走近一个个从简牍的字里行间“活起来”的人物、场景、事件。

节目让观众跟随文史“华”的视角,走进书写于“解读秦朝的百科全书”——里耶秦简里的故事。“华”是楚人,在他身上,有秦在大一统进程中的融合印记,也凝结了基层秦吏为民奋斗的点滴。他和县令“禄”共同约定,要“把治理好迁陵当成为迁陵百姓打的一场仗”。在“禄”平定匪患不幸牺牲后,“华”和“禄”有一段跨越时空的对话,他们望着迁陵的山水,吟诵《诗经·秦风·无衣》和《楚辞·九章·橘颂》,这段表演尤其令人动容——“岂曰无衣,与子同袍”是秦人的奋斗,“受命不迁,生南国兮”是楚人的坚守,两种文化、两种精神因为统一走到一起,汇聚成为国为民的生命誓言。

从今史“华”、县令“禄”、县尉“乘”、匪寇“缭可”,到街头市肆的风物、军需物资的管



《简牍探中华》剧照。

理、剿灭匪寇的过程,甚至是学堂的孩子们念诵的文字……节目中创新采用的“实景戏剧”恪守历史真实,都有根有据,由里耶秦简而来。

节目还搭建了实景空间,结合CG特效和外景拍摄,重现秦洞庭郡迁陵县的样貌:“官署”是秦吏们处理公务的地方,走在其中,仿佛可以看到两千多年前的秦吏们忙碌工作的身影;公元前222年的迁陵县肆,将再现冬瓜、橘子、粟米、生漆等当地风物,以及熙熙攘攘、热气腾腾的百姓生活;存放文书档案的书府、展现迁陵水利之便的码头……都在镜头下细腻生动起来。