

扎龙灯迎春春。

彭璟 摄

田野里的“九市稻草龙”。

刘欣荣 摄

■方水土

湖湘龙吟 乡土之韵

肖焕剪纸作品。

田茂军

又是一年龙岁至，湖湘龙吟正当时。龙作为文化图腾，已成为中华民族共同的崇拜对象和奋发有为的精神载体。

有专家指出，龙的产生与农耕文明的出现有着紧密的内在联系。远古农耕，由于生产力的限制，人力无法控制自然灾害的无情侵袭，便想象和创造某种神灵予人帮助和护佑。南方稻作民族在水稻种植的过程中，水稻收获的丰歉依赖于水。于是，在民间的信仰中，龙就被塑造成掌管水利的“水利部长”，民间称之为“水神”或“龙王爷”，且建庙祭祀，生成一系列“求雨”“祛旱”的民俗仪式。

湖南自古以来，就是长江流域主要的稻作生产区。湖南洪江高庙遗址的祭坛和出土白陶上的大口獠牙龙、澧县孙家岗遗址中的龙形玉佩以及不远处城头山遗址古稻田及祭坛的考古发现，为长江流域新石器时期龙文化的产生提供了现实依据。

湖南民间传说中，龙舟起源与屈原投江建立了世俗化的逻辑联系。这当然不是历史的真实。龙舟产生的时间也未免太迟，它只是广大人民群众对于一个爱国主义诗人的崇拜和怀念之情的表达，也是一种文化记忆的再建构。

屈原被放逐到湖南以后，行吟沅湘之间，学习和参与民间巫傩活动，创造出“楚辞”这一新的诗体，写出《离骚》《九歌》《天问》《国殇》等不朽的诗篇。《离骚》中屈原写到了飞龙、蛟龙、玉虬。“驾八龙之婉婉兮，载云旗之委蛇”这些诗句，显然为现实的龙舟装饰提供了可资借鉴的重要蓝本。

20世纪70年代初，长沙战国古墓出土的“人物御龙帛画”画面展现了象形龙舟，专家认为这是湖湘文化中最早出现的龙舟形象。这说明在屈原之前，民间已有龙舟及相关活动的产生与传承。因此，先秦时期，湖南龙舟文化的滥觞，与南方的稻作文化中水神崇拜相联系，与现实中的江河舟楫融为一体，并从精神层面上塑造出龙的系列地方形象。

从全国范围来看，湖南的龙舟造型和制作是最为丰富多彩的，有纸扎龙，有草编龙，还有香火龙、城步吊龙、汝城香火龙、湘西的钢火烧龙等。除端午节龙舟竞渡与纪念屈原有关之外，湖南各地的龙活动，已然成为年节中的重头戏，成为全民参与的传统竞技和体育健身活动。

值得关注的是，在湖南境内，龙文化系列活动的举行有着严格的时间规约性。比如龙舟赛，都在端午节或前后几天举行。有的分为五月初五的小端午和五月十五的大端午。湖南著名的龙舟竞渡活动有汨罗的国际龙舟邀请赛，已经

举办了很多届，成为湖湘文化旅游的一张亮丽名片。其他著名的龙舟赛有沅陵传统龙舟大赛、道州龙船赛、麻阳龙舟赛等。很多地方的龙舟活动都成为国家级、省级非物质文化遗产代表性项目。可谓万人空巷，全民参与，具有广泛的群众基础。

一般而言，赛龙舟是顺着河流的流向进行，或顺流，或逆流。而在怀化沅陵和湘西浦市，这里的龙舟赛，却是横江竞渡。我熟悉的浦市，舟上划手，并列两排，36人，加上指挥、舵手、鼓手，近40人的大队伍，选手分工合作，靠下水一侧的划桨手需要更加用力。浦市龙船赛最热闹的那天是农历五月十二，因为这一天也是浦市的赶集日。比赛以村寨为单位，有钱出钱，有力出力，在外打工的都要回家参加龙舟赛，为村里的荣誉而战。比赛取得胜利，杀猪宰羊，全村人狂欢。如果失败，也不服输，来年再赛。湘西民谚云，“浦市的龙船，镇镇的兵”，是说浦市的龙船特别有名，凤凰（清朝称镇筸）的士兵特别勇敢。

湖南部分少数民族地区，围绕龙的文化活动，是随着春夏秋冬时序传承的，体现出浓郁的民俗之美和乡土之韵。比如，每年的农历二月或十月里，湘西苗族举行的祈福活动中，要举行“接龙”仪式，全村男女老少都要参加，还要推选“龙公”“龙母”。他们穿着接龙盛装，在苗族法师巴代的带领下，敲锣打鼓，一路逶迤，前往村里的古井（龙神的家）。村民敬龙神，先念接龙词：太阳红彤彤啊，五方五位的龙神啊，我们要接您回家。您要保佑一年四季风调雨顺啊五谷丰登，保佑全村子孙兴旺啊步步高升。然后取一罐井水，打着黑布伞回家。

在永顺土家族地区，每年春夏之交，要举行

舞稻草龙活动。村民用稻草搓绳，再编结成长节长龙，先到村口的土地庙敬土地神，请龙神。然后到稻田田坎上舞龙，这也是祈求稻谷丰收的农耕民俗仪式。秋天稻子成熟了，收割的时候，村民要举行龙谷节。收割之前继续舞稻草龙，感谢龙神保佑，喜迎丰收，祈求龙神保佑，年年大丰收。在那些金黄稻子的映衬下，秋天的田野，龙腾人跃，欢声笑语，呈现一派热闹喜庆的乡村场景。

湘西苗疆边墙有一个清代的屯兵古堡，名为喜鹊营。这里是苗、汉、土家等多民族的集聚区，外来的汉文化与本土少数民族文化的交流融合，演化出了元宵节的钢火烧龙活动。钢火烧龙，史载有三百多年的历史，是湘西最具狂欢特色的闹元宵民俗节庆活动。钢火烧龙一般在元宵之夜举行，小伙子赤膊舞龙，烧龙人举着火盆，向舞龙人喷射火星。舞龙小伙子毫不畏惧，在烈火沸腾中，翻滚挪跳，仿入无人之境。烧龙包括扎龙、请龙、祭祀、制药、烧龙、送龙等环节，体现了多元一体各民族文化的融合与并存。在当代具有促进民族团结进步和加强中华民族共同体意识的积极作用，是湘西极具特色的集体民俗文化活动，被誉为“男人的成人礼”。

写作此文的时候，刚好收到来自南岳衡山年轻的剪纸艺术家肖焕的剪纸作品，红色的画面中，两条龙翩翩起舞，组成一个舒朗的福字，福字内还隐藏着南岳的祝融峰、水帘洞等景观，正是龙年应景的剪纸佳作也。我要把这个美好之“福”，送给所有的读者朋友！

（本文作者系湖南省民间文艺家协会主席、吉首大学文学院教授）

龙舟竞渡迎端午。

方阳 摄

挥毫落纸如云烟 丹青不渝以方誓

喻寿奇画作《漓江春早》。

周俊杰 摄

翰墨飘香

孙环宇 周俊杰

“人要做到五勤，腿勤、脑勤、眼勤、心勤、手勤。”“没有好身体没法作出贡献，没法形成好的画风”。说起作画、写字，画家喻寿奇颇有感悟。他是湖南宁乡人，1952年12月生，毕业于湖南师范大学，国家一级美术师，湖南省文史研究馆馆员，从事中国画、书法创作近60载，作品多次在国内外大展中获奖。

自学成才无所限

幼时的喻寿奇，对绘画产生了浓厚的兴趣，颇有绘画天赋。他五岁半的时候，有一次在学校画了一只公鸡，自己觉得很完美。但老师韩宗德却给他打了98分，喻寿奇不解，跑去问老师。老师说：“仔子有天赋，现在不打满分，让你朝满分努力，将来努力成为一个画家。”喻寿奇感叹，为了这两分，他几乎奋斗了半个世纪。

喻寿奇是长在山村里的穷苦少年，“那

个贫瘠的年代，基本没有什么美术教材，全靠自学。”为了练习绘画，他年少时走七八公里路去镇上买颜料，不敢过独木桥，就把钱绑在身上匍匐而行；没有宣纸，便偷偷拿家里的床单来作画，为此还被母亲追着打。工作后，喻寿奇在生产队管理一台三匹马力的柴油机，机器一发动，排气管里吹出一溜黑烟。喻寿奇发现了这个“宝贝”，保养柴油机时，把排气管摘下，轻轻扫下黑得发亮的碳灰，收集起来当颜料用，给村里的人们画肖像。

喻寿奇没有接受过正统的美术教育，但是兴趣是最好的老师。他调到长沙市区工作后，忙里偷闲，常常在阳台的后面挂张纸，学习画国画。工作之余，他四处找人请教，虚心请陈白一、欧阳笃才、颜家龙等名书画家指导。

墨香青山岁月长

“无数桂林山，不尽漓江水”“江作青罗带，山如碧玉簪”，大美漓江，在漫长岁月中不改清颜。古往今来，不知迷醉了多少文人墨客。走进喻寿奇的工作室，一幅《漓江春早》画作映入眼帘，这是喻寿奇2011年赏漓江风光时所作。

在长期的绘画过程中，喻寿奇的青绿山水，做到了色不碍色、色不掩色，展示了画面整体色彩和谐的美。观其作品，一座座青山拔地而起，各不相连，像老人，像巨象，像骆驼，奇峰罗列，形态万千；像翠绿的屏障，像新生的竹笋，色彩明丽，倒映水中；危峰兀立，怪石嶙峋，好像一不小心就会栽倒下来。水极清澈，山的重色与水的留白以及倒影、远山的灰色，构成了黑白灰的强烈对比，阴

阳结合相间，融入了西方绘画“明暗法”的特点，中西融合。画中，一户人家居于山脚，赋予了画面以灵气。整幅作品设色笔墨雅致，把春之景象描绘得恰到好处。

兴来走笔胜云山

绘画之外，喻寿奇还热衷于钻研书法。“祝祝如闻神鬼惊，时时只见龙蛇走。”中国传统文化讲求艺术创作者的精气神，作为分支的书法自然与人的心性紧密连接——笔锋回转寓意，用墨枯润寄情。通过临摹朱耷等名家的作品，喻寿奇总结出运笔布局的要旨，并在创作实践中以书法摹写自己的精神面貌。

喻寿奇的狂草作品取法自怀素书法，书写《周易》名句“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物”时，线条干脆利落而余韵悠悠，字形连绵飞动而气势雄伟。人笔墨迹饱满，仿佛蕴藏生长能量的火种，在平整的宣纸上壮大。在书法的视觉标尺中，喻寿奇尝试构筑重量的平衡，诠释刘熙载书论中所谓的“深”，精心选取合适的汉字构件，使之厚实庄重，熨帖狂草洒脱深远的艺术特征。

喻寿奇的隶书作品同样令人印象深刻。由于隶书笔画结构简易，当代人写隶书，往往持有操弄技术的心态。在构型稳定的前提下，如何打动观者？正如孟子所述“充实之谓美”，隶书背后的学养与神韵相当关键。从“一花独放不是春，百花齐放春满园”到“正入万山圈子里，一山放过一山拦”，喻寿奇常用隶书将这些呼应社会、侧写中国的语句以紧凑周正、清晰稳重的形式呈现，将古典韵味与时代精神紧密结合，运笔细致精确到位，颇有趣味。

粉墨登场

漫漫长路上的文化坚守

林睿斯

繁华尽处，是一泓源头之水。在自媒体高速发展的当下，传统文化亦萌发出活力，如同一株古老的金丝楠，在春风里郁郁葱葱。近日，在湖南省第七届大学生艺术展演活动和2023“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演两项大赛中，湖南师范大学师生共同创演的戏剧小品《新定军山》获大奖，收获了评委和观众的诸多好评，也取得了较大的社会影响。

戏剧小品《新定军山》塑造了一个恪守传统的父亲与“不务正业”的儿子，经过犹豫与抉择、抗争与妥协，最终达成高度和解的故事。父亲是京剧团演员，对戏曲事业满腔热爱，数十载饮冰，难凉热血；儿子从小学习京剧，在众多因素的影响下，违背父意不愿进入京剧团，而是想要通过直播带货寻找新出路。蕴含着父子之间情感的隔阂与破冰，戏剧文化传承和新媒体出圈营销路线的对立与融合，故事在纵横开阖间徐徐展开，给观众以深邃的视听震撼。优秀的舞美设计与演员们的生动演绎，共同营造出一个新与旧碰撞的空间。短短十二分钟内，在情感的冲突、探索、和解中向观众呈现出两代人文化传承的担当精神。《新定军山》以其扣人心弦的戏剧语言与坚实厚重的主题内蕴，凝聚出历史与未来相互激荡的时代缩影，诉说着京剧在当下如何寻求新出路的诗篇。

空间对立：别具一格的场景设计

舞台左侧一身传统京剧戏服、一把中式靠椅，右侧竖立着手机支架、补光灯、草帽等直播道具，通过舞台布景的新旧对照划分出极具割裂感的两个空间，向我们昭示出传统与现代之间的巨大鸿沟，中央一扇屏风相连，暗喻着戏曲与直播在对立之中渐趋融合，戏曲文化将通过现代潮流再次迸发出鲜活的生命力。

弹幕的设置不仅是新媒体极具代表性的象征符号，亦是内容表达与情感流动的载体。“可怜天下父母心呐”“我想我爸爸了”……不断闪过的弹幕让戏剧冲突与现实困境实现双向互通，赋予了戏剧更多的现实意义。灯光丰富了意象的表达方式，随着矛盾激化至高潮，父亲一记耳光使舞台骤暗，一束冷光直直地照在儿子弯下的脊背上，又在弹幕的私语中渐渐熄灭；当父亲回忆起儿子幼时学戏的场景，淡淡的光影映照在他们身上，对京剧艺术的热爱再次拾起，误解逐渐化解，观者的情感亦随之翩然而起，在无言的变幻中透露出情感的转折。

破镜重圆：父子之间的情感互通

《新定军山》以儿子在直播间滑稽的舞蹈开篇，接着父亲怒气冲冲地入画，打断了儿子的直播，一开场即通过父子间的短暂交锋透露出强烈的戏剧冲突性。

从小学习京剧的儿子试图摆脱剧团与父亲抗争，而作为老艺术工作者的父亲希望儿子继承自己的衣钵，“我唱不动了，但戏不能停！”父与子的形象以小见大地昭示出现实背景下两代人、两个时代的巨大差异，亦展现出传统戏曲与现代流行的缩影，由此将新旧文化交替所产生的矛盾冲突展现得更为具象。剧中的画外音和交替的弹幕展现出“中国式父亲”与“中国式孩子”的符号化特点，拓展了戏剧的现实意义——“父亲”象征着老一辈文化传承者坚守本心、口传心授的使命担当；“儿子”则心存理想，通过全新的方式跟传统文化实现双向奔赴，父子二人由对立到包容的转变亦更加具有合理性，立体、真实、可感。

旧曲新唱：戏剧文化的创新传承

《定军山》作为中国传统戏剧经典中的经典，曾激励一代又一代人以“黄忠”式民族精神为“中华之强盛”奉献青春和智慧。它取材于《三国演义》，讲述了老将黄忠打败曹军夺得定军山之胜利的故事，传达出老骥伏枥、志在千里的精神。

《新定军山》在《定军山》的基础上，台词念白、表现形式、舞台设计等方面与新媒体技术相融合，极大地提升了视觉冲击力与艺术体验感，给故事赋予了新内涵，为旧经典增添了新一代的年轻观众。这无疑是一次对当下中国传统戏剧的成长型探索与创造性革新。传统戏剧如何吸引年轻一代的眼球？显然已成为探寻旧文化的前行道路、破除发展壁垒的时代新课题，需要无数传承者在现代潮流中笃定艺术初心，开启与过去、现在和未来的跨时空对话。

“这一封书信来得巧，助我黄忠成功劳。站立在营门传令号，大小儿郎听根苗。”戏剧结尾，父子合唱的经典唱段将戏剧推向了第二个高潮：父亲陷入回忆，心中感伤而未能将这一句唱完；儿子则自然地接起唱段，代代相传在这一刻有了具象的意义，新与旧也达成了奇妙的平衡，故事迎来了酣畅淋漓的结局。凤箫声动，鱼龙共舞，戏曲演员合唱《定军山》，在呀呀唱段和激昂文字中展现出京剧艺术的宏伟蓝图，使观者对戏剧的发展道路充满信心。

旧与新，昔与今，并非敌对，它们在时光行程中互相辨认，以真善美为最后的依归。日升月落，斗转星移，戏之深处批挂挂袍的身影纵然老去，却仍有新人承袭衣钵。在传承中华优秀传统文化的漫漫长路上，永远有人在坚守。戏剧小品《新定军山》便是传统文化传承中的宝贵一脉。

戏剧小品《新定军山》剧照。

孙波辉 摄

