

艺林撷英

艺路千条就画鸡

胡立强

见过画家,但很少见过每画一张画都配上一首感言诗或一段十分贴切、富有生活哲理的话的画家。中国硬笔书法家协会副主席、湖南省硬笔书法家协会主席崔国强就是如此。近日,我亲历了他现场画鸡和配诗题句场景。

鸡,素有“五德之君”的美誉,象征着吉祥如意,向来是画家钟爱的创作素材。

他的书画室内,桌上墙头,皆是鸡的身影,鸡飞凤舞,堪称“养鸡专业户”。我曾心生疑惑,为何他画的几乎都是鸡?崔主席答道:“人的精力终归有限,我并非美术专业出身,纯粹出于爱好,能将一样画好便已足矣。”他还以诗言志:“欣蒙巨匠共江堤,艺路千条就画鸡。有道近山知鸟性,追贤无刻不思齐。”意思是有幸与巨匠齐白石共临湘江之堤,艺术道路千条万条,我选定了画鸡这一条路。

“祖国的版图形如鸡,我的生肖也属鸡,生于农村,从小爱鸡,参加工作后,又常下乡看到鸡,尤其喜欢公鸡的那种雄强之气,我就专画鸡!”

崔国强画鸡,绝非单纯的形象勾勒,而是承载着深邃思想和有趣灵魂。其画作或与诗书相融,或添上几句贴近生活的话语,或题上一句富含哲理的词句,再加上他气势雄强独具风格的书法,为我们展现出一个满是魅力与内涵的鸡的世界。每一只鸡似乎都拥有着自身的故事与情感,向观者倾诉着生活的美好与吉祥。

在其诗书画系列中,以诗丰富画面,以画映衬诗篇,形成一种相互呼应、相得益彰的艺术效果。观其最近第472期的诗书画,画中雄鸡昂首屹立于山石之上,目光紧盯着一只凌空翱翔的雄鹰,作者忽有感于少年的梦想,感叹岁月匆匆,如今只能偶尔“老夫聊发少年狂”,热血涌动,于是挥笔写下:

万里长空振翅高,梦魂几度入云遨。

几时幻念今犹记,热血常还涌浪涛。

诗书画相互结合,令画面更为生动,更加隽永,愈发耐人寻味。

他的小品系列画作同样别具一格,每一幅都聚焦一个主题,充满奇妙联想与深刻寓意。比如那幅《公鸡下蛋》,题有:“在太平洋下个蛋,让全世界都喝到蛋花汤”,以幽默诙谐的手法,展现出作者奇妙的想象以及对世界的美好期望。如此独特的创意,不仅令人眼前一亮,也促成人们对生活、对世界的深入思考。

崔国强在绘画领域精耕细作的同时,在书法和诗词领域亦齐头并进。他的书法扎根传统,笔力雄健,大气磅礴,饱含力量与韵味。他的诗词源自生活,情感真挚,意境深远,与他的画作相互呼应,共同构筑起一个充满艺术魅力的世界。

崔国强所“养”之鸡,形态万千。有的昂首挺胸,尽显力量与自信;有的低头沉思,仿佛在思索人生哲理;有的振翅欲飞,象征着对未来的憧憬;有的回眸一瞥,思忖着对过往的警醒。每一只鸡都被赋予了生命与灵魂,仿佛即将从画面中跃然而出。

英国肖像画家雷诺兹说:“屋中有画,等于悬挂了一个思想。”崔国强善于挖掘鸡的内在精神,赋予它们更多思想内涵。虽皆为画作,但通过独特的“饲养”方式,这些鸡不再是普通的家禽形象,而是传递着积极向上的人生态度与价值观念。

崔国强“养”的鸡,前不久还走出国门,参与了在莫斯科举办的我国与俄罗斯艺术创作交流展。他通过鸡,将对生活的热爱、对人性的赞美以及对美好未来的向往,传递给海内外一切热爱和平的人们,让更多人感受到艺术的力量。

崔国强更为自己所“养”的鸡能够帮助到需要帮助的人而倍感欣喜。他的作品在数次慈善拍卖中成交。其中,在一次专为支持江华教育事业举办的拍卖活动中,崔国强的力作《我们走在大道上》以3万多的价格成功拍出,所得款项将专项用于江华贫困老区学校的基础设施建设强化工作。

崔国强以其独特的艺术风格和深刻的思想内涵,为我们“养”出了一只会说话、会思考的鸡。



崔国强作品《惟有父子情 一步一回頭》。

艺苑杂谈

意寄梅花取风骨

梁瑞彬



楚石作品《红梅》。

中国文艺史上,在文人雅士的笔下,天宇上歌吟最多的莫过于月亮,大地间吟咏的最多的恐怕就是梅花。无论是朗月还是迷月,无论是圆月还是残月,无论是凌寒不屈的斗梅,还是不惧风雪的傲梅,它们无疑都是文艺创作中渲染气氛、传情寄意的绝佳母题。

从审美的角度看,月有迷蒙,深邃辽阔,澄明,皎洁,柔软等多重意象意境,这种意境可催生文艺家们的极其丰富的想象,表达摹写者极其复杂微妙的情绪。而梅,因其独有的风霜不摧,凌寒怒放的品格,为历代圣贤高士所喜爱。它其中深蕴的高贵品质,暗合了人们所具有的精神风骨。你可说它铮铮铁骨,也可说它傲视群芳,你可说它是百花中之高士,也可称它为林下之美人。它和松竹相拥,名之为“岁寒三友”,是花木之君子,群芳之清流。

楚石君积多年之功,荟梅成册,将由中国文联出版社出版《楚石梅花画集》,诚可贺也。

我于画界,实则是门外偷窥者,对画说三道四,似乎有些造次。然而,事物总有两面性,但凡未真正登堂入室者,往往便没了瞻前顾后,于是放言无忌,全然不惮于方家了。

我观楚石画梅,取象造境,既继承了中国历代大家的优长,如王冕的酣畅淋漓,枝繁花密;杨无咎的用笔遒劲,疏朗空灵;董钺的墨气雄浑,古朴奇崛;李方膺的不拘陈法,纵横捭阖。楚石画梅,既俯身向古,法前贤之要义,在墨海中博采众长,找到丹青的来路之正途,又自具机杼,不陈陈相因,于古法中另辟蹊径,在具象中取神,在雅致中造境,故他笔下的梅,不追求曲款之奇美,不追求疏朗的意境,一任天然姿态,该简则简,该繁则繁,该浓则浓,该淡则淡,该直则直,该曲则曲,布局谋篇,胸有成梅。当表达梅之生机勃勃时,则密枝繁花,一派欢喜,欣欣荣荣,未来可期,当歌吟梅之岁月不侵时,则苍老劲道,浓墨古朴,弥老愈坚,向天而啸。

这自然让我想起龚自珍的《病梅馆记》,这是一篇鞭答那个时代摧残人才,束缚人才,扼杀人才的檄文,作者借物言志,托物言情,借笔下之病梅,浇胸中之块垒,大声疾呼“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”。这无疑是一篇借病梅而抨击时弊的讽世之作。病梅,是清王朝的时代之病,社会之痛。即便是从美学的观点看,《病梅馆记》也深刻阐释了“清水出芙蓉,天然去雕饰”的美学意义。即便是今天,对于“病梅”式的矫揉造作,博人眼球,故弄玄虚,削足适履的文艺创作,仍具有发聩振目,鞭辟入里的作用。

我一直认为,文学艺术,同源又同道,无论创作上有多少美学的原则,“自然天成”是根本的原则,舍此,一切美学的法则,都可能成为无源之水,无本之木。但艺术创作的天然天成,并不意味着随波逐浪,不假思索,天马行空,任意狂放。否则,就没有深思熟虑,胸有成竹,更没有杯水风波,尺幅千里。

在观赏楚石的梅作时,细心的读者会发现,楚石千姿百态的画梅作品中,一个最重要的特征,他于梅花的种种品格中,寄意翰墨,撷取风骨。这让人想起毛泽东的咏梅诗,也是于梅之百态中,独取其铮铮风骨,“风雨送春归,飞雪迎春到,又是悬崖百丈冰,犹有花枝俏……”“独有英雄驱虎豹,更无豪杰怕熊貔,梅花欢喜漫天雪,冻死苍蝇未足奇”。凌冰斗雪,凛然不屈的英雄气概,令人敬仰。

楚石画中之梅,无论是庵中之梅,林中之

梅,还是窗前之梅,抑或雪中之梅,既见神韵,更见风骨。最具代表性是《晓窗梅放》,眼中之梅,挺拔苍朴,沉郁厚重,“疎枝缀玉小园东,朵朵梅开冰雪中,最是寒冬风骨见,高名不与百花同”,而数幅金陵梅花山观梅,则见其笔下之梅昂首挺胸,威风凛凛,大有王者气象,大江东去。故其题跋,“金陵王气大江东,万树梅花分白红,十里春山增画轴,疎枝影动暗香风。”这组画作,名为写生,实为写神,笔下之梅,多挺拔直立,躯干浓墨渲染,疎枝争奇向上,有大丈夫气概,具豪杰风神,充盈着六朝古都的历史风云,涌动着大江东去滚滚波涛。

楚石笔下之梅,真可谓湖湘之梅。天下之梅,莫不千姿百态,既有金刚怒目式的傲视群芳的威武,又不失芳华美人的婀娜。“雪满山中高士卧,月明林下美人来。”然而,楚石披梅之芳华,而取梅之风骨,画梅寄情,托物言志,画家笔下的蜡梅,与湖湘精神的“经世致用,敢为人先”一脉相承,互为映照。湖南志士仁人,莫不以天下为己任,不趋利避害,以血肉之躯,赴汤蹈火,在所不辞。

王夫子不仅是中国历史上顶尖哲学家,更是坚贞不屈,百折不挠的勇士,他拒绝高官厚禄的引诱,宁肯老死山野,结庐僻壤,“六经责我开生面,七尺从天乞活埋”,誓死不做满族之奴。

谭嗣同更是以血肉之躯,为变法鸣锣开道,“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之不昌者也。有之,请从嗣同始。”殉难时,引颈高歌,“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,其大丈夫英雄气概,义薄云天!

中国近代史上,湖湘大地,此类英雄数不胜数,其光辉堪称照亮了整个中国。敢于直面铁幕沉沉的清王朝,打响辛亥革命第一枪的黄兴;拼将头颅讨袁护法,挥剑南天的铁血硬汉蔡锷;痛感世人麻木,而义无反顾蹈蹈海之英雄陈天华;即便是年届七十,仍力排众议,以病躯抬棺西征,收复新疆失地的硬骨头左宗棠等等,无不彰显湖南人拼死命,打硬仗的刚烈之性格。

我以为,这种精神,滋养湖南人的性格特征,楚石正是在这种精神的熏陶下,将其崇尚英雄的情怀,见贤思齐的追求,寄寓梅花之间。从选集百十幅画梅的精品题签中,我们不难看出画家的精神向往和艺术追求。在这些作品中,我们很难看到对梅孱弱,柔美,婀娜的描摹,这种去婉约的画风,表达了作者的一种意趣,一种精神指向,这是对英雄的崇尚,风骨的赞美!所以我将其名之为“湖湘梅”,无论是从精神层面,还是艺术表达的风格,都明显带有湘楚大地瑰丽的色彩。

我之所以对楚石赞赏有加,除了其画风的古意今韵,趣味高雅,更因其学养浸润,诗画,联语,治印,文章,荟萃一身,才华横溢,此次梅花画集,不仅让我们领略独具风格的百梅图,而且以梅花百韵压轴,诗画互衬,凸现了诗中有画,画中有诗的审美意趣。

一生知己为梅花,这是楚石的夫子自道,更是其为人范式,赏梅,爱梅,痴梅,这种精神的贴近,方能见骨取神,自成一派,刚直,挺拔,伟岸,大丈夫品格,形神俱备。

楚石君正值壮年,有文史学养的支撑,是足可以放开视野,开拓画梅的新境界,从而创造出更具湖湘气派,更有湖湘精神底蕴,更具别开生面的“湖湘梅”。

征稿启事

寻觅湖湘史前文化历史,打卡《湖湘一万年》

12月2日22时,由湖南日报社、湖南省文物局联合摄制,中央广播电视总台下属中央新闻纪录电影制片厂(集团)北京发现纪实传媒有限公司承制的大型历史文化纪录片《湖湘一万年》(第一季)在CCTV-4开播。

从远古的文明曙光初现之时,湖湘文化就以其独特的魅力影响着中国。本片穿越万年时光,重返湖湘最深的腹地家园,寻觅波澜壮阔的湖湘史前文化历史。从玉蟾岩的一粒稻种,到城头山中国最早的城,再到神秘奇特的高庙文化……三苗古国在何方,湖南出土的青铜重器背后又有什么故事?《湖湘一万年》为人们展现一个不为史籍所载的远古湖南。让人置身于远古时代,亲身感受湖湘远古文化的魅力。

《湖湘一万年》(第一季)分《稻作之源》《风起沅湘》《众城之祖》《南疆古国》《青铜迷踪》五集。追《湖湘一万年》,你有什么观后感?打卡《湖湘一万年》,你是否接收到湖南先民的讯息?

即日起,我们特别开设《打卡《湖湘一万年》》征稿栏目,诚邀您以文艺评论或文化散文的方式,或以独到的眼光评点《湖湘一万年》,或行走拍摄取景地,以纪录片中的线索,结合您

彼时彼刻的所思所感,深入讲述湖湘文化。稿件字数要求:1000至3000字。投稿邮箱:xiajiangzhoukan@163.com;whbml@163.com。



《湖湘一万年》海报。

粉墨登场

舞动船山传奇

易鸿斌



舞剧《王船山》剧照。

作者供图

近期,衡阳原创舞剧《王船山》惊艳亮相第八届湖南艺术节。当舞台的灯光骤然亮起,现代舞剧《王船山》恰似一幅璀璨绚丽、波澜壮阔的历史画卷,缓缓地、徐徐地在观众眼前铺陈开来。

王船山,作为湖湘文化的代表人物,其深邃的思想宛如璀璨星辰,在历史的长河中熠熠生辉。王船山一生坚守正道,不屈从于权势,不随波逐流。他对民族命运的关切,对社会现实的深刻剖析,无不彰显出他的强烈使命感和责任感。他的思想既继承了传统文化的精髓,又具有开拓创新的精神,为后人提供了宝贵的精神财富。

这部舞剧栩栩如生地再现了他那充满传奇色彩的生平。全剧以一种别出心裁的隔代知音人的独特视角切入,成功塑造了一位为民族的前途命运殚精竭虑、思考一生的爱国主义思想家的光辉形象。

舞剧情节以“登船入梦”作为起始篇章,随后依次展开的“启志”“立民”“明义”“焕新”等篇章,如同精心镶嵌的明珠,巧妙地搭建起王夫之独特的个体生命体验,让我们能够真切地感受到他从王夫之到王船山所历经的“成长之痛”。这种痛苦并非个体的狭隘之苦,而是源于对民族命运的深沉忧虑,对百姓疾苦的悲悯同情。

舞剧结构所呈现的“学堂舞段、市井舞段、权宦舞段、难民舞段、喜雨舞段”,宛如一首跌宕起伏的交响乐章。在轻松与沉重、矛盾与释然之间反复拉锯,使得剧情犹如峰回路转的山峦,曲折起伏,扣人心弦。这种结构上的巧妙安排,见证了王夫之到王船山个体生命体验的矛盾与顿挫、青涩到成熟的蜕变历程。让我们在船山的个人成长历程中,毅然窥探到中国传统文化的爱国大义之心以及爱民心切的圣洁灵魂。

舞剧的音乐创作精妙绝伦。或激昂奋进,如战鼓雷鸣。在权宦舞段的激烈冲突中,将紧张氛围烘托到极致,仿佛能让人感受到那剑拔弩张的紧张局势。或婉

转低回,似幽咽泉流。在难民舞段中如泣如诉,让人心生悲悯,仿佛能触摸到那无尽的苦难与哀伤。音乐的节奏变化与舞蹈动作的起承转合,仿佛是灵魂与肉体的完美契合,为整个舞剧注入了强大的生命力和感染力。

舞台布景独具匠心。那古朴典雅的学堂,桌椅整齐排列,墙边立着的书柜,都散发着墨香,营造出浓厚的学术氛围。繁华喧闹的市井,摊位罗列,充满了烟火气。街头艺人的表演引得众人围观喝彩,小贩们的吆喝声此起彼伏,孩童们在人群中穿梭嬉戏,一片热闹非凡的景象。阴森压抑的权宦府邸,高墙深院,阴影重重,透露出权力的黑暗与冷酷。沉重的大门紧闭,门后的秘密让人不寒而栗,仿佛能听到那权力斗争中的阴谋算计。悲惨凄凉的难民聚集处,破布帐篷,尘土飞扬,展现出百姓的苦难与无奈。人们面容憔悴,眼神中充满了绝望与无助,那一声声叹息仿佛能穿透人心。而那清新欢快的喜雨场景,雨滴如珠,鲜花绽放,给人带来了希望与生机。这些精心设计的布景,随着剧情的推进不断变换,将观众带入了一个情境之中,增强了舞剧的感染力和代入感,让人仿佛穿越时空,亲身经历了那段历史。

现代舞剧这种表现形式,突破了传统的束缚,以自由灵动、无拘无束的方式展现了人物的内心世界和情感变化。舞者们的肢体动作极具表现力,不再受限于固定的舞蹈套路,而是通过即兴与创新,让动作充满了生命力。舞者们通过细腻的表情和精准的动作,将王船山先生的内心世界展现得淋漓尽致。每一次跳跃、旋转都仿佛是王船山思想的火花在绽放,每一个定格的瞬间都充满了力量和情感。

这部舞剧不仅控诉了王船山所处时代的病诟,更让我们深刻领略到他在困境中坚守信念、追求真理的伟大精神。走出剧院,我的心情久久不能平静,脑海中仍回荡着那精彩的舞蹈画面、动人的音乐旋律和深刻的思想内涵。