

■方水土

星耀长沙郡 云归走马楼

易鹰

简牍学因其受众范围小,学术门槛高,一度被称为“冷门绝学”。但近年来,在创新性的阐释和表达中,简牍已逐步走进大众视野,从“绝学”走向“显学”。长沙作为全国简牍出土数量最多、时间跨度最大、序列最完整的城市,是当之无愧的“中国简牍文化之都”。

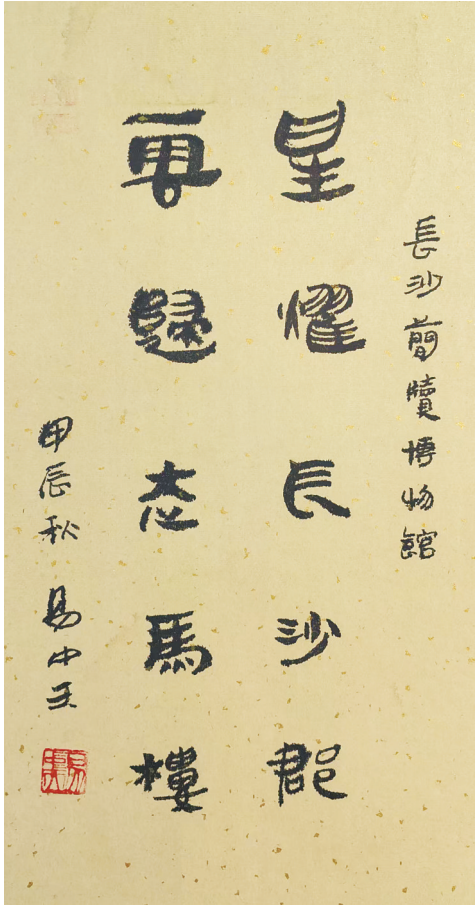
简牍中承载着长沙作为“屈贾之乡、楚汉名城”的独特气韵,展现了湖湘文化的深厚底蕴,是长沙擦亮悠久历史文化名片的重要依托,也是答好“两个融合”命题的破题之钥。1996年,长沙走马楼孙吴简牍的发现被列为“一九九六年中国十大考古新发现之一”“二十世纪中国百大重大考古发现之一”。它在长沙城市编年史中的地位完全能比肩马王堆考古发现。

2026年是走马楼吴简考古发现30周年,长沙简牍博物馆应把握这一契机,增强历史自觉,把握时代机遇,立足本馆特色,切实利用好简牍这一重要文化资源,加快破题,探索创新简牍书法展示、沉浸式数字体验、特色文创产品等形式,提高简牍文化吸引力。做好简牍博物馆与天心阁等周边景观互动、馆阁一体,内外兼修,文旅融合,丰富片区的简牍元素、活动、业态,建设具有鲜明标识的文化项目,让更多的人通过长沙简牍博物馆感悟长沙文脉之厚、文气之丰、文化之美。

简牍不简,要树立新坐标。长沙简牍博物馆作为国内首个以简牍为主题,集收藏、保护、整理、研究和陈列展示于一体的国家一级博物馆,运行17年来,观众接待量逐年攀升,今年有望突破百万人次大关,在全国乃至国际简牍学界占有重要地位。但是对比近年来大热的甘肃简牍博物馆、中国文字博物馆等特色专题馆,在展陈和文字精准度等方面长沙简牍博物馆还存在展品单一、展陈陈旧等问题。长沙简牍博物馆不能因循守旧,不能故步自封,要对标国内一流博物馆,以大视野大格局、大责任大担当、大魄力大决心,全力把长沙简牍打造成叫得响、传得开、文化IP,进一步提升长沙简牍的影响力和传播力,将长沙简牍博物馆建设成全国简牍研究展示的核心阵地,逐步打造成闻名全国的简牍收藏保护中心,简牍文化展示中心、简牍学术交流中心和联动周边天心阁、白沙井等古迹资源,打造简牍历史文化街区。

冷门不冷,要突出新表达。简牍文物极具文字性特点,简牍博物馆就相当于一座古代的图书馆,要将简牍中的文字活化利用,考验的就是我们讲故事的能力,需要我们通过“文化+科技”融合、“文化+旅游”融合,还原两千年前的历史。简牍博物馆作为独具长沙地域特色的专题博物馆,要在“精、特、新”字上做足文章,以精取胜,以特引人,以新求变,找准简牍与文创的连接点、与旅游的结合点,与艺术的契合点,在博物馆+上做文章,通过艺术化、思想化、故事化的讲述,构建简牍文化传承弘扬体系,全方位、多渠道、多角度让书写在简牍文献里的历史活起来。做好保护,活化利用是我们的主要工作。创建多元化的文博新场景,丰富展陈手段,增强简牍博物馆的体验感、观赏性、趣味性,使简牍与现实文化相容相通,与当代观众心心相印,以映照当下的方式助力简牍“化冷为热”“日新又新”。学富五车、韦编三绝、三缄其口、连篇累牍、罄竹难书、删繁就简……这么多千百年来耳熟能详还在使用的成语都与简牍有关,如何创新表达讲好故事,始终是守正创新要做的功课。只有守中华优秀传统文化之正,才能传承好文脉,创现代文明之新。

星耀长沙郡,云归走马楼。奋斗路正长,行者方致远。我们要坚持传承与弘扬并重,守正与创新并举,于变局中开新局,让千年简牍焕发新颜,让历史文化在传承发展中滋养人民、光照人心。

易中天为长沙简牍博物馆题词。

艺林掇英

《正是人间四月天》林凡 124cm×248cm 2020年

编者按

1月6日凌晨,湘籍艺术家、中国工笔画巨匠林凡逝世,享年95岁。林凡先生是原解放军艺术学院美术系主要筹建者,中国工笔画学会主要创办人之一,享受国务院政府特殊津贴专家。他毕生从事书画创作和艺术设计,是诗、书、文、画诸艺贯通的学者型艺术家,是振兴当代中国工笔画的杰出代表人物。为缅怀林凡先生,让我们沿着文字铺就的幽径,品鉴林凡先生作品中如潺潺溪流、悠悠白云的诗意,在回忆与追思中,感受他为艺术世界带来的温暖与力量。

林凡的诗意艺术——

深邃、勃郁与空灵之美

崔建平

中国的诗学是中国传统文化的核心,它统摄中国文学艺术的方方面面,无论绘画、书法、音乐、戏剧、雕塑、文学无一不受其滋养影响。

林凡是诗、书、画三绝的艺术家。每每有人问及他诸多身份中最看重哪一项?他毫不犹豫地回答:我是诗人!我的诸般艺术都是传统文化诗学滋养的。林老的诗学根脉是童子功。祖父、父亲都是当时湘中享誉四野的读书人,他自小就受熏

陶,嗜诗成癖,从读《三字经》开始,广及诗经,对唐诗、宋词都有广博的涉猎与研究,于屈原、李白、李贺、李商隐情有独钟,追求诗词空灵、幽邃、诡谲、苍凉之美。

他在艺术实践中始终坚守自己的艺术主张:“我无法登临那些高大、伟岸的山峰;却喜欢沿着山藤,下到幽邃的谷底,去谛听那冷冷山溜,瑟瑟山风。我很少画树冠,却喜爱画树根;很少画大山大岭,却总是把眼光投向那布满皱皱的岩石和无名的小草。”

深邃的诗意是艺术创作的魂灵

林凡有篇理论文章《意工说》,曰:“调高,格高,都是由于意高,调低,格低,往往都是意低,与工写并无直接干系!有意则高,无意乃下。”这里所说的意就是主旨诗意,是艺术创作绘画的魂灵。林凡在艺术创作中善于从普通、弱小、卑微、俗常的物事中发现常人忽视的诗意美感,注重艺术创作的诗意主旨追求。

林凡的诗意人画不在意浅白平实,不追求高深大意,而是以自己独特的审美意趣探求深邃渺远、凄清冷艳的诗意。他在绘画中所烘托的诗意不是简单的文字组合,不是肤浅粗俗的标题达意,而是通过发现描绘普通客观物象,由此及彼,从内到外,物化思想感情,充分反映人生体验与灵魂旨趣,借美妙幽邃、凄美沉郁的意象表达出来。也许是线条,也许是笔墨,也许是节奏,也许是色彩。

我有幸观其绘画创作,在硕大洁白的宣纸上还未动任何笔墨先把两句诗题写在上面,然后再根据诗意构思画面,描绘图画,铺陈笔墨,涂色渲染,使其构图、笔墨、线条、色彩都紧紧围绕着诗意展开,晕染烘托,精描细刻,布置山川景致,房舍人物。我也见过他在画画时,画到一半,便在适当的位置题写诗句。此时,我好奇地问他,你此时就题写诗句,是标题吗?他说此时心中诗意勃涌,感情充沛不及时题写,怕诗意稍纵即逝,此时题写了诗意,剩下的绘画就围绕着诗情着笔敷墨,更好地渲染绘画的诗意主旨。

林凡的工笔画《御沟春》中,一泓深沉幽邃的池水占据了整个画面,几种不同层次不同颜色的墨色呈现水塘的深邃无

《御沟春》林凡 58cm×78cm 1983年

测。墨色是画面的主色调,是幽深,是沉郁,是凄清,而浮在幽静水面上的翠绿色浮萍成簇成片,遒劲生长的树枝灰暗劲健,生命力极强,三只粉白色的白鹤是画眼,洁白打眼,纤毫毕现,生动温暖。这么一幅以深沉静谧的山间池塘为主要素材的工笔画,动与静的对比,黑与白的反差,沉郁与亮色的组合共同谱写出一曲生命的赞歌、一首凄美的诗词。

勃郁的诗情是艺术创作的翅膀

生命年轮迈入九十岁后的林凡热情不减,诗情炽烈。他乔居海南一隅,每每观察榕树的气根,感叹不已。他几次兴高采烈地对我说,你看飘若游丝的一缕缕气根,未触及地面时柔软纤细,仿若细丝,一旦它扎入土地就根根坚如磐石,质如钢铁,生命质地陡然升华。这些观感触动了他心中潜藏的诗情,他铺开十五米长、三米宽的宣纸,费时月余创造了十五米长幅巨作《生命的步伐》。画面延宕开去的或粗或细,或柔或刚,似树似枝。绿色纷披的榕树枝蔓,在空中纵情歌唱,在旷野浅吟低咏,讴歌生命的坚韧顽强,礼赞自然伟力神奇,抒发心中对生命对自然对弱小对温情的勃郁诗情。这幅画是一位耄耋老人生命的进行曲,人生的不老调!勃郁的诗情经久绵长。

禅意的诗境是艺术创作的旌旗

林凡的书画艺术踪接金农“唯擅孤吹,唯谐众耳”之衣钵,大都具有沉寂、冷漠、荒寒、萧索的境界,从取材、构图、色彩、画面无一不呈现幽邃的禅意。鲜明禅意特色是他迥别他人的美学旨趣。他一直为自己的创作定了个“低角度,窄视野,小格局”逆向审美标准,坚信“妙在渺小”的法则。

他创作中构图大都是低洞深壑、峭壁悬崖的一角,不喜表现高山大岭,色调大都沉寂苍郁、幽邃萧索。攀缘在崖壁上的藤草,遒劲挺拔,纷繁复郁,错综纠缠。沉在沟涧底的幽潭,沉碧静秀、深不可测,仿佛已等得了千年万岁,给人凄清冷寂荒寒的感觉。偶尔的一只鸟、一抹绿、一根藤,便是生命的象征,是画眼也是诗境。

如他在美术界驰名的作品《醉梦浮春》《黄鸟交交》《寒潭吟》《高秋》《秋谷》等,都是禅意的诗境表达。《醉梦浮春》是林凡的代表作,整个画面一泓澄澈碧绿的春水,一块硕大的顽石兀立在侧,春水温柔荡漾,石块坚硬刚毅,一柔一硬形成视

荧屏看点

当千古名画《清明上河图》遇上影视改编,电视剧《清明上河图密码》开启了一场别具一格的视觉冒险。该剧改编自冶文彪的同名小说,以北宋末年为背景,将名画《清明上河图》中的元素融入剧情,讲述了赵不尤一家人屡破奇案,守护汴梁百姓平安的传奇故事,为观众呈上一道集历史韵味、悬疑刺激与艺术美感于一体的北宋社会画卷。

波涛滚滚的汴河河道,繁忙的漕运,美轮美奂的东京夜景,街边灯烛通明,车水马龙,小摊小贩叫卖不绝,瓦肆勾栏之中人声鼎沸。该剧一开篇就引观众置身于北宋的繁华街市,真切感受到当时的热闹与喧嚣。剧组耗费心力搭建146亩的宋朝建筑外景,复原了汴河虹桥、京城街道、官署开封府等众多《清明上河图》中的场景,呈现了一幅烟火氤氲的北宋浮世绘。与此同时,皮影戏、目连戏、濮阳大弦戏、血社火、药发木偶戏等非遗表演轮番登场,体现了宋朝丰富多样的民俗文化

与独特的人文风貌。该剧在古装悬疑剧中独辟蹊径,首创家庭组团探案模式,对主角团——大理寺底层贴书小吏赵不尤一家的刻画入木三分,他们一家五口,在不同案件中各为戏眼,或是凭借独特技能,或是靠着细腻心思,纷纷投身于错综复杂的谜团之中。他们揭露真相,守护汴梁百姓,以智慧和勇气书写英雄篇章。而当镜头切换至生活场景,他们身上的平凡烟火气扑面而来。他们不过是寻常巷陌中为生活奔波的小人物,每日被柴米油盐所围绕,有着自己的喜怒哀乐和日常琐事。

剧中,案件与生活场景的交织是一大亮点。剧中的奇案并非孤立存在,而是与北宋的社会生活场景紧密相连。例如,“船过虹桥消失之谜”,利用了《清明上河图》中船过虹桥的场景构思案件,将悬疑情节巧妙地融入繁华的市井画面之中,在追查过程中,涉及船家、商人、官员等不同阶层的人物,展现出北宋社会丰富的阶层面貌。这种案件与生活场景的交织,不仅增强了剧情的紧张感和悬疑性,也让观众更加深入地了解了北宋时期的社会结构和人际关系。

《清明上河图密码》在古装悬疑剧的框架内,巧妙地融入大量市井日常,通过还原北宋生活场景、编织烟火气十足的悬疑案件以及塑造双面主角,为观众打开一扇了解北宋社会风貌与人性百态的窗口。

艺苑杂谈

沙画为长沙窑历史“上色”

丁智良

艺术贵在创新,尤其是在当今多元文化交融碰撞的时代背景下,更需要广大文艺工作者具有开拓创新精神,找到传统艺术与现代化技术相融互通的契合点。

由贺春丽创作的沙画视频作品《诗意铜官窑》,先后斩获2024第八届“米兰设计周——中国高校设计学科师生优秀作品展”省赛三等奖、首届湖南省优秀民间文艺作品展优秀作品奖、湖南省文联“新境界——文艺与城市”网络文艺短视频展播“流量之星作品”三项殊荣。

表现形式极具创意。该视频将沙画、长沙窑两种传统民间艺术与现代化传播方式短视频相结合,以手为笔,以沙为墨,用动态沙画的形式讲述长沙铜官窑的壮丽诗篇。视频以1998年发现的满载长沙窑瓷器的阿拉伯帆船“黑石号”为引,揭开了唐代长沙铜官窑彩瓷波澜壮阔的历史。视频拓展了沙画艺术的表现形式,将静态的沙画连缀成动态的短片,赋予沙画艺术以新的内涵和活力,大大提升了沙画的艺术性和审美性。

表现方式独特。该视频采用故事化的叙事方式,通过8个分镜展开叙事,每个分镜头又由数帧沙画连缀而成,将那些静默的物品质化身为生动的叙述者,让历史画面在观众眼前一一展开,再搭配上与画面内容相契合的配乐和音效,大大提升了作品的艺术性和感染力。如描述“黑石号”在茫茫大海上遇险的场景时,配合镜头的摇晃震荡和电脑制作的电闪雷鸣,画面感十足,令观众仿佛置身现场。

表现内容、手法丰富。作品在短短5分钟的时长里,浓缩展示了“黑石号”被发现的社会意义、长沙铜官窑的兴衰历史、所承载的文化精神、制作方法、烧制技术、品类样式,突出了唐代长沙铜官窑的四大独创特色——首次在瓷器上使用多彩装饰、首创高温铜红釉、首次将花鸟山水画饰于瓷、首次将诗文警句书写于瓷。贺春丽在创作过程中,作画手法娴熟、涂抹自然,还善于灵活运用视频剪辑手法。整条视频主题突出、特点鲜明。

沙画视频作品《诗意铜官窑》(截图)。

走进北宋烟火市井与奇案

王婧