西泠印社与湖湘的百年情缘

湘水之畔,墨香暗涌。金秋时节,"湘浙潮 一西泠印社藏品展"在湖南美术馆徐徐启 幕,展柜中沉睡的印章、墙上的书画悄然苏醒, 娓娓道来一场跨越两个甲子的金石奇缘。这不 仅是刀笔相见的艺术对话,更是一幅以金石为 纽带的文人交往长卷,在钱塘潮与湘江水的合

当你在杭州西湖边的孤山流连时,你或许 会看到西泠印社里的一处石刻——黼堂题书 的"留云"。黼堂即李辅耀。他是湖南湘阴人, 长沙芋园主人,前清翰林,曾任浙江道台、江 西布政使,曾在杭州孤山置地营建别墅,取名 "西泠寓斋"。他好书法篆刻,收藏有不少吉金 钟鼎铭文,秦砖汉瓦拓片及秦玺汉印、名家印 谱等,著有《海宁石塘图说》《读礼丛钞》《返魂 词》等。

李辅耀对金石书画的热爱,传递给了外孙 唐醉石,即后来的西泠印社元老之一。唐醉石 (1886-1969年),其名唐源邺,字李侯,都是其 外祖父依邺侯李泌之典而取。唐醉石出生于长 沙大户人家,6岁失怙后在家族中备受冷落,13 岁即离开长沙依附在杭州当官的外祖父李辅 耀家。在外祖父的指导下,唐醉石学习金石书 画,朝夕浸淫其中,打下了坚实的基础。研习之 余,他更喜欢结交当地一些志同道合的文人雅 士,如叶铭、丁辅之、吴隐、王福庵、胡锼、吴待 秋等,观摩切磋,见多识广,治印和品鉴境界不 落凡俗,年纪轻轻便受到朋辈的钦许。1904年 西泠印社成立时,唐醉石热心印社社务,并积 极劝说外祖父将其别墅"西泠寓斋"及"小盘 谷"慷慨捐献给印社,为初创期的西泠印社提 供了重要活动空间。唐醉石则以其早慧的艺术 才华成为创社九君子中最年轻的成员,其外公 李辅耀、舅父李庸亦因捐赠成为西泠印社早期 社员。这为西泠印社注入了最初的湖湘基因, 让楚韵潇湘永远流淌在西泠的血脉中。

后李氏一家搬回长沙芋园居住,但湘浙文 人的交往并未中断,反而在笔墨金石间愈发深 厚。西泠印社创社四英之一的王福庵多次到长 沙看望李辅耀。唐醉石曾为王福庵镌刻"王寿 祺"印,边跋记录着甲寅年湘浙文人"纵谈金 石,晨夕无间"的盛景。1915年秋,王福庵再到

长沙,用各体篆书为李家"芋园"二十二景题 签,制成"芋园笺",成为湘浙文人风雅的见证。

此后百年间,湖湘才俊如星火相继,在西 泠的天空留下璀璨轨迹。新化罗尗子求学国立 艺专,在西子湖畔得潘天寿亲授,受丁辅之赏 识人社。徐植书刻相彰,刀法多笔墨味,兼工丹 青花鸟,被王福庵相中,录为门下弟子,与韩登 安、吴朴堂、顿立夫、江成之为同门师兄弟,二 十多岁即入西泠,活跃于海上印坛。李伏雨从 望城走向国立艺专,与沙孟海、启功、赵朴初、 郭仲选、宋文治、方介堪、丁茂鲁、周节之、朱关 田、叶一苇、余任天等西泠名家交厚,也培养了 朱妙根、张耕源、吴静初、莫小不、官明等后辈 西泠印人;晚年他为西泠复社奔走、筹建印学 博物馆、组建西泠印社出版社,其子李早也人 西泠印社工作,现为理事,父子两代皆成印坛 佳话。李立考入国立艺专雕塑系,却受西泠印 社的启蒙,爱上篆刻,后在齐白石指点下,淬炼 出齐派篆刻的湘味新声,1984年加入西泠印 社,是湖南本土当时唯一的西泠印社社员。另 有湖南常德籍西泠印社社员袁道厚、衡阳籍社 员萧高洪等,他们如同湘江上漂泊的舟楫,最 终都在西泠桥畔找到了精神归宿。

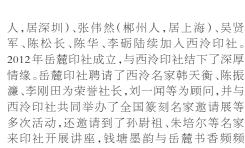
还有多位西泠名宿与湖南有着不解的渊 源。黄宾虹曾是黎泽泰在长沙创建的东池印社 (1924年创办)社员,曾为黎泽泰作《东池印社 图》。当年黎氏效仿西泠成立东池印社,即有树 湘帜篆刻之意,1974年春夏之交,黎泽泰先生 应沙孟海先生之邀,赴杭州西泠印社以诗书印 会友,在杭州停留七日,受西泠及诸名家的接 待和赞赏,其带去的《东池印社》社刊三期及其 所藏并题跋的何绍基《颐素斋印谱》留在了西 泠印社。陈半丁与齐白石交厚,也是齐子如老 师。马衡曾于1937年随故宫文物南迁长沙、在 长沙居留数月。陈巨来曾随宁乡程子大学诗 词。朱屺瞻与齐白石交厚,白石为之治印六十 余方及书画多件。朱屺瞻也被白石老人称为 "白石第五知己"。王个簃在上海时与曾熙、谭 泽闿交厚。蒋维崧在重庆时与谢梅奴交厚,并 同为巴山印社社员。来楚生第二任夫人为湖南 人。吴颐人先生抗战时期出生于衡阳。以饶宗 颐先生命名的"饶宗颐国学奖学金"落户湖南 大学岳麓书院。这些看似偶然的交集,实则是 湖湘文化与西泠文人之间的余韵。

新世纪以来,湖南篆刻发展迅速,先后有 李莹波、罗光磊、敖普安、张建明、吴汥涌(湘乡

图①:西泠印社。 通讯员 摄 图②:吴昌硕 天惊•巷语 联 132.5cm $\times 25.5$ cm $\times 2$

图③:罗尗子 无限风光在险峰 $5.0 \text{cm} \times 3.6 \text{cm} \times 6.5 \text{cm}$

此次西泠印社藏品展,实际上是湖南籍西 泠印社社员及其朋友圈名家的作品集结。这些 作品的作者都和湖南或湖南印人有着千丝万 缕的联系。如吴昌硕的对联作品"天惊地怪见 落笔,巷语街谈总入诗"其上款:"秉三仁兄属 书,集元遗山句应之,时壬戌之秋七月既望。' 这是吴昌硕1922年秋写给湘人熊希龄的。而张 宗祥的书法作品,内容是湘人毛泽东主席的词 作。傅抱石的画作《不到长城非好汉图》是诠释 毛主席的词意。罗赤子的篆刻"无限风光在险 峰"也出自毛主席的诗句,其刚健的印风和印 面线条如屋漏痕般浑厚苍茫,也是湖湘人"霸 得蛮"性格的艺术投射。还有敖普安的篆刻"潇 湘夜雨"、陈松长的书法"潇湘八景诗",无不与

展厅里的每方印章,都是跨越时空的"金石 信笺";每幅书画,皆是湘浙文脉交融的生动镜 像。它们既见证着一代代艺术家的精神求索,更 记载下湖湘文化与浙派文脉在金石篆刻中的深 度对话与完美交融。湘江奔涌汇入东海,湖湘大 地上孕育的金石星火,也必将在新时代的印坛 中绽放出独属于湘派篆刻的艺术光芒。

艺苑杂谈

幽默中的严肃

由湖南省话剧院、湖南琴岛文化传播有限 场"的开篇之作,是湖南话剧人立足本土、亲近 经典的开创性尝试。

革新有着划时代的意义,然而其经典多幕剧 以"淡化外部冲突"著称,相较于冲突外化的 佳构剧,这样的戏剧对于排演来说并非易事。 不过,独幕剧《蠢货·求婚》既保留了其早期幽 默小说的影子,也能捕捉到他后期所创作的 多幕剧的雏形,省话对于独幕剧的选择有益 于建立起经典和观众的沟通桥梁。

《蠢货》和《求婚》是契诃夫创作于1888年 的两个独幕剧,充斥着幽默与滑稽。《蠢货》讲 述了年轻寡妇波波娃仍沉浸在丈夫去世的伤 感中,地主斯米尔诺夫前来索要波波娃丈夫的 欠款。波波娃需等管家回来才能付款,斯米尔

契诃夫无疑是一位令戏剧人心向往之又 《求婚》则讲述了地主莫洛夫上门向邻居楚布 草地的归属权问题争执起来,吵得"鸡同鸭 讲",莫洛夫甚至犯了心脏病。经楚布科夫调 和,二人总算定下婚事,争吵却仍未停歇

> 方的对白将戏剧矛盾推向极致,主人公的行为 与戏剧场面的氛围却陡然走向开场时的反面。 他们或以讨债始,以恋爱终,或以求婚始,却以 吵架终,不过皆以大团圆结局。情感关系的逻 辑反转生成了喜剧的诙谐与内在的张力,正是 在这种极端的反转下,隐藏着契诃夫对其笔下 人物嘲讽却又不失善意的目光。无疑,戏里的 人物有其庸俗和粗鄙的一面。比如,斯米尔诺

狂,但同样透着一股"憨气",坦荡示爱显本能 土地的占有欲甚至让他忘记了身着华服的自 己来到邻居家的目的,显得滑稽可笑。强势却 恨嫁的娜塔莉亚,在演员刘佳喜剧感十足的表 这两出戏都以夸张性的手法,通过男女双 演下变得可爱起来。而戏剧结尾娜塔莉亚和莫 洛夫无止境的争吵似乎也暗合着婚姻关系中 的疏离与冲突。

剧作家契诃夫在塑造这些人物时,无疑借鉴 了莫里哀式法国闹剧的写作,但在对传统喜剧的 戏仿与解构过程中,也纳入了自己对于生活的荒 诞、庸俗与滑稽的领悟,这是其幽默中惯有的严 肃,但他看待角色的目光底色仍是温和而非批 判。演员们的表演也符合喜剧的夸张特色,湘语

适时地融入,使人物真切可感,因此舞台上的人 们在观众眼里是可笑却可爱的,让人自然而然地

里,观众们能从这一群19世纪末的俄国人身上 联想到自己人生中的笑声与泪痕,从他们滑稽 正是戏剧现场的感染与共振。《蠢货·求婚》剧 本的经典性在于,它们不仅超越了闹剧,还赋 予了喜剧一种隽永的格调。这种隽永在舞台呈 现上则由阅读者营造,演出的开端、串场和结 尾,舞台上都有一位阅读者朗读契诃夫散文、 小说、书信中关于爱情、人生的文字片段,既承 担起串联的作用,也给剧场带来独属干契诃夫 的严肃与雅致。演出最后,六名演员和阅读者 一起,在笑声的余韵里品读着契诃夫笔下那些 灵光智慧的句子,引领着观众将思绪延展到更 深远处。

(本栏目由湖南省文艺评论家协会协办)

音乐咖啡

近期,湘超持续火爆出圈。不仅各方战队 博弈如火如荼、大放异彩,各种文艺节目也频 频上演、"麻辣滚烫"。尤其是一批为各地战队 加油的原创歌曲迅速唱响,风格各异,点燃球 员和球迷的激情。长沙音乐人李小军、郑铮铮 分别担纲作词作曲的长沙队队歌《上场》便是

《上场》是为长沙队量身定制的一首励志 歌曲,全网发布后反响热烈。笔者以为,这首队 歌的歌词既有高词颜又有妙词眼,有以下几处

在足球等团队运动中,"上场"是基础、 核心的动作。词作者巧妙地直接以"上场"为 歌名,运用呼告的修辞手法,对"C位"的球员 和球迷发出直接、原始的召唤与一种战斗式 的号令。"上场!让呐喊响彻四方,在潇湘掀 起绿色巨浪;上场……"在主歌进行叙事之 后,高潮段连续四次以"上场"开头,一层接 一层,以排山倒海之气势推进深入,用极其 简约的文字传递出强大的心理暗示和精神 力量,可谓一声"上场",氛围感拉满,全场热 血沸腾。"上场"一词,从歌名伊始,不仅在歌 词建构全篇上起到"四梁八柱"的作用,形成 强烈的情感递进和仪式感,更是以仪式性口 号将球员情绪凝聚在一起,给人满满的现场 感与参与感。

上场!为梦想奔跑

10月10日晚,在湘超联赛第五轮比赛中,长沙球迷为主队摇旗呐喊。

湖南日报全媒体记者 郭立亮 摄

如果说"上场"为整首歌词"一针见血"地 奠定了底色,注入主动与拼搏、担当与荣耀的 精神,具有切题之美;那么,长沙元素与湖湘风 情就为这首歌词调和了成色,绿色赛场与红色 文化交织,注入一种深层的文化精神和行为特 质,彰显湖南人"吃得苦、霸得蛮、不服输"的血

性。譬如"湘江的风""星城的月光"等开门见山 地指明地点,将听众带入长沙的场景,唤起本 地人的乡情与文化基因。在此基础上,先指出 "这方热土红色滚烫"的历史文化与地域特性, 后赋予其"竞赛场上写满倔强"的人物性格与 硬汉精神,再豪情满怀地"在潇湘掀起绿色巨

浪",展现包括长沙人在内的湖南人的胆气与 豪气甚至霸气,使歌词更具归属感和文化厚

"味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中 有诗。"歌词《上场》中触觉、视觉、空间上的意象 体系不仅构成一幅多维度的图画,更充溢着浓郁 的诗性色彩。譬如"绿色巨浪",既指代身穿绿色 球衣的球队,也象征着潇湘大地掀起的足球热潮 和青春风暴,可谓一语双关。又如"为梦想披上霓 裳""用弧线划破穹苍""绿茵场上写下青春诗行" 等词句,诗意葱茏,情采缤纷。同时,歌词注重押 韵统一,朗朗上口。

一首歌词倘若只有漫长的叙事与情感的 抒发,而没有一两句高度凝练而生动传神的哲 思性语言即所谓的"词眼",就等于炒菜忘记了 放盐、缺乏解开全篇核心思想的密钥。歌词《上 场》中分别在第二、三个"上场"后的"拼搏是永 不褪色的勋章""用奔跑丈量生命宽广"两句 话,直接深化与升华了歌词的核心主题,既礼 赞竞技体育的汗水、力量与坚韧,又强调过程 胜于结果,将球队战歌升华为写给为梦想奔跑 的人的赞歌。

歌词《上场》是一首采用切性之美铺底色、 血性之美调成色、诗性之美塑特色、哲性之美 缀亮色的佳作,希望这首队歌能助力长沙队成 为湘超中那颗耀眼的星。

影视观察

三国星空 英雄凌云

《三国的星空》为易中天教授编剧和监制的动 画电影。易中天教授多年前在《百家讲坛》讲三国, 妙语连珠,极受欢迎。因此,国庆档上映的这部《三 国的星空》,就成了我近期最期待的电影。看完影 片便会发现,这部作品没有沉溺于传统三国故事 的窠臼,而是以动画独有的艺术语言,为观众打开 了一扇读懂三国英雄的新窗口。

电影着力于塑造曹操、袁绍、刘协三个人物形 象,三者之间的关系也处理得很有张力,叙事流畅 且节奏明快,在史实的基础上进行了适度改编。尤 其曹操是作为正面的英雄形象来打造的,跳出了 因《三国演义》而在人们心中根深蒂固的"奸雄"形

电影并非给曹操强加光环,而是强化了他的 优点。曹操的确文武双全、智勇兼备。年轻的曹操 一心想要效忠大汉,匡扶汉室,喊出"诸君北面,我 独西向!"堪称胸怀天下、雄心勃勃的逆行者。他听 取谋士建议、积极推行屯田,以军民结合的方式恢 复农业生产,为统一北方奠定了物质基础;他求贤 若渴,唯才是举,许攸来降时他激动得光脚来迎; 他胸怀阔大,将手下将士与袁绍私底下来往的书 信付之一炬,既往不咎……这些在电影里都有具 体体现。不过对于曹操的多疑、奸诈等性格,电影 则不动声色地进行了弱化,以凸显曹操的理想主

袁绍是四世三公的贵公子,电影突出了他傲 娇霸气、运筹帷幄的一面,即使最后兵败面对曹 操,他也从容不迫、不失风度。最后袁绍的退场,电 影也处理得颇为体面,设计了浪漫化的"流星穿 身"情节。电影并未将他塑造成一个反面人物,而 是乱世之中的一个有人格魅力、值得尊重的英雄。 小皇帝刘协在《三国演义》中是一个懦弱窝囊、战 战兢兢的傀儡,在以往的影视剧中也没有什么存 在感,但是这部电影对他着墨较多,突出了他仁德 机变且有担当的一面。他背着宫人偷偷看书;他虽 只能决定后宫小事却决定不为难下人;他心忧民生 以身受鞭向上苍祈雨;他怀疑曹操却坦诚相待…… 这使得刘协这个人物相对以往来说分外鲜明而饱

电影之中,穿插着曹操《短歌行》中的名句,诗 意盎然。"青青子衿,悠悠我心",是他求贤求才的 心声;"譬如朝露,去日苦多",是他生命意识的体 现。最后一幕,在寰宇之中,悬崖之上,沧海之前, 曹操独自一人凭海临风,睥睨天下,吟诵《观沧海》 一诗:"日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其 里。"这凌云志与英雄气顷刻之间涵盖整个天地, 曹操豪迈的气概与博大的胸怀在此被具象化了。

电影多处用了象征与隐喻的手法。曹操和袁 绍原是童年好友,曾一起去偷香炉。被发现后,曹 操跳到墙上,要把袁绍拉出去,然而袁绍一只手紧 紧地拿着香炉。劝说未果,曹操只好放声大叫,引 得袁绍扔掉香炉、得以跳墙而逃。电影的开篇和结 尾,都呼应了这一情节,象征着两人的思维方法与 作战方式的迥异。老人与小孩夜观星象,串联起剧 情,并暗含"白发渔樵江渚上,惯看秋月春风"的掌 故风味。曹操的狗"麦子"也隐喻着他匡扶汉室的 初心,初心已死,君臣离心,曹操的想法也发生了

电影的艺术表现手法也可圈可点,视觉效果 令人震撼。人物面目肌理几乎清晰可见,官渡之战 的场面更是宏大壮阔。镜头语言也比较多样化,远 景、近景与特写快速切换,使得观众在感受整个战 争场面时,也不忽略微观细节,有身临其境之感,

历史细节的考究则体现了创作的诚意。影片 不仅还原了《后汉书》记载的官渡之战时的日食场 景,让历史事件有了视觉落点;服装与器物尽可能 地还原汉代风貌,令人赏心悦目。电影中有一幕是 袁绍邀曹操宴饮,镜头便仔细展示了所呈上的貘 炙、鱼脍等精美食物和漆耳杯、铜鉴缶等精致器皿。 电影片尾还致谢了多家文博机构,可见其用心。

当然电影也有不足之处,比如说除曹操、袁 绍、刘协三位核心人物之外,其他角色着墨不多, 并未形成丰富的群像呈现。荀彧、董承、许攸、张 郃、高览等虽有出场,但都趋向简单化和脸谱化, 董卓、吕布更是活在台词里。曹操的形象过于高 光,几乎掩盖了其他角色的光芒,"众星璀璨"的感 觉稍弱,反倒有"三国的骄阳"之嫌。电影重"情"轻 "谋",政治权谋与政治博弈出现较少,使得故事的 历史厚重感稍打折扣,而"谋"其实是三国的灵魂。 但即便有这些遗憾,《三国的星空》依然是一部值 得一看的电影。

《三国的星空》海报