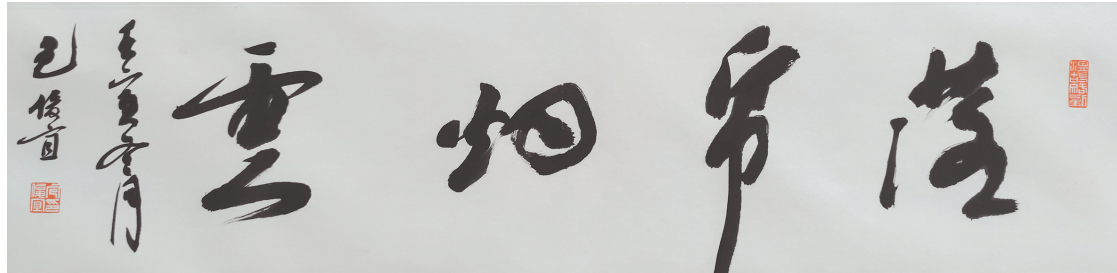

笔墨雅韵书多彩

——写在“纸上烟云”全国中青年书法名家写贵州邀请展后

夏仕勇

包俊宜展览题词《落纸烟云》。

贵州地处西南，优美的自然风光、浓郁的民族风情、宜人的气候条件、多元的文化基因，赋予了贵州多彩的特质、独特的魅力，“多彩贵州”也是书法艺术表达的一个重要内容。

2023年初，经过近一年的筹备，贵州美术馆举办了“纸上烟云”全国中青年书法名家写贵州邀请展，这是贵州美术馆第一次主办全国高水平的书法展。这次展览受邀作者都是在全国大展中多次获奖、1970年后出生的书法家，其中，有省书法专业团体负责人，有书法媒体创作专家，有全国大展评委及各专业委员会专家，可谓是群星荟萃，名家云集。为了突出贵州题材，留下一批文质兼美的书法作品，所有受邀参展书家书写内容均为贵州历代文人雅士书写贵州、歌颂贵州的诗词文赋，以及贵州民间歌谣歌词，通过当代书法中青年名家创作和展览，以当代书法为载体，艺术再现贵州独特的历史文化的精神气质，弘扬具有当代价值的贵州文化精神，为贵州书法爱好者提供了一次难得的现场观摩学习的绝佳机会。

此次展览作品中，从书体来看，行书和草书作品最多，约占三分之二，隶书较少，楷书和篆书作品最少，只有10件左右。这也从一个侧面反映了当代各种书体作者群体大小情况，也就是写行草书的群体最大，写篆书的群体最小。

行书作品中，以二王系统风格为主，明清调及碑帖融合的也有部分，或清新婉丽、飘逸典雅，或节奏鲜明、点画相映，或巧拙相接、意趣盎然，或笔势雄浑、姿态横生……体现了创作者深

厚的传统功力，又有独特的个人风貌。如李明的行书作品《清严谨贵州省旅店题壁》，用笔干净利落，恪守中锋，笔圆墨饱，结字灵动、雅正，力道遒劲，线条质感厚重浑厚又不失飘逸，拙中见雅，碑帖相融，是一件难得的优秀作品。又如杨科云行书《明邵元善红崖诗》作品，整幅作品典雅秀丽，结体雅正，章法浑融，法度谨严，气宇轩昂，用笔灵动而又清爽，线条对比平和，流畅，韵味浓郁，尽显二王及宋人之风。当然还有很多行书作品都很精彩，各具特色。

草书作品共25件，约占四分之一，其中二王系统风格为主，小草11件，大草略少，草书4件，明清调8件，宋人黄庭坚风格的大草1件。小草写得灵动飘逸，秉承二王之风，兼蓄魏晋古韵。大草写得笔墨酣畅，笔走龙蛇，迅疾处有“飞鸟出林”“惊蛇入草”之势，继承中又加新意。草书古朴端庄、轻松率意，和而不同。如刘宗阳的大草作品《莫友芝黔山词醉花阴》，取法二王一脉，兼涉明清，整篇大气磅礴，用笔圆熟，提按顿挫间把墨色的浓淡枯湿及奇正大小表现得淋漓尽致，每蘸一次墨就是一个节奏，从湿到枯，从枯到湿，大小错落，有收有放，具有很强的段落感。又如李锐草书作品《刘知白忆洗马诗》，以宋人为基调，间涉明清，用笔丰富多变，纵横酣畅，疏密浓淡对比，使得作品具有很强节奏感，狂放中又略具婉约，雄浑中不失飘逸，刚劲中充满灵动，富有很强的视觉效果。又如胡紫桂大草作品《莫友芝黔山词百字令》，写得笔墨酣淋漓漓，点画枯湿

得当，帖意碑风融为一体。大起大落，线条的粗细枯湿及字的大小疏密都对比强烈，对笔墨具有很强的驾驭能力，让人观之如波涛涌至、峻岭连绵，精神为之提振。

隶书作品一共15件，基本以汉隶风格为主，其他或取清人，或取简意。汉隶大多端庄大气，雍雅朴茂，瑰异凝重，有正大气象。以清人和简帛书为法源，写得很有发挥，取舍与借鉴，融古为我，相得益彰，也很是精彩。李劲松隶书作品《邓恩铭七绝二首》，融汉碑和简牍于一体，去燕尾波磔，线条朴拙，结字多变而富有情趣，线条丰富的质感和字形的取势造势都用心经营，书写时的轻松自在、闲适之情又跃然纸上。王璠隶书作品《郑珍茅台村诗》，书宗汉隶朴拙一路，依托汉碑又有新意，用笔含蓄厚重，起收隐于笔端，线条迟涩，粗细匀称，结体古拙，以字的大小变化来调节节奏，纵横间极富醇厚稚拙、朴茂劲健之感，别有一番天真自然之趣。

楷书作品较少，或许很多人觉得楷书是入门的书体，也可能觉得楷书太安静，无法体现自己的情绪变化。虽说楷书是很基础，要写好也是很难的。此次楷书作品，纯以唐楷法创作的作品就一两件，绝大部分作品都是以魏碑或是碑意来创作的，而且此次展览，竟然无一件贵州作者创作的楷书作品，这是很值得我们思考的。此次楷书作品，创作者都有很强的创作能力，以传统经典为法源，掺入自己的理解和书写的艺术表达，有的意趣横生，有的平正大气，有的雍容端庄，有的秀雅灵动。朱志刚楷

书作品《莫友芝访溪上人出迷途禹门山》，就取法北魏墓志，写得雍容大度，静穆俊朗，结体精准，点画舒张，通过结构和笔画的改良，把极小的墓志放大创作，既显得大气开张，又在法度之内，延续着书者美轮美奂的视觉追求。林玉梅中楷作品《严寅亮题贵州印江护国寺联》，以唐人为宗，写得萧散自然，不急不厉，用笔方圆兼备，曲直相发，粗细有致，结构因字赋形，自然生发，从容不迫，在有意无意间。

篆书作品最少，一共只有10件，其中8件是贵州作者创作的。贵州的篆书传承由来已久，从莫友芝到陈恒安，再到包俊宜，都是以篆书闻名于世。此次展览篆书风格主要有大篆、小篆及汉篆，作品书写各具特色，字形、笔法、章法等书法本体要素的运用都深合经典，自由书写中不失规矩。倪和军篆书作品《赤松和尚黔灵山题壁二首》，取法秦汉及清诸家，吸取秦汉篆书风神气韵，融合清篆意趣，以清篆的用笔方式参入秦汉篆的创作中，用笔干练，流畅优美，字距紧密、行距疏朗、两边辅以小字行书释文，整体感觉端正大度，章法疏衡，可见视觉之独特，别开生面。秦良静篆书《吴国伦观圣象二首》，颇具形式感，正文辅以求色小楷，颇有装饰性，又显得自然和谐，其篆书风格独特，既有大篆的元素，又有小篆的影子，还有汉简的面目，笔画强健有力，方圆相济，结体恣肆纵横，独具机杼，具有很强的抒情性和视觉冲击力。

作品大多，每幅作品皆有可品之处，因篇幅有限就不一一赘言。书法展览是一场“纸上聚会”的活动，通过不同的创作内容，不同的书体，不同的风格，汇聚一堂，是文化艺术的交流，也是梳理地方历史文化脉络的契机。展览期间，来贵州美术馆现场感受书法艺术氛围、现场学习的书法家及爱好者络绎不绝，这是贵州难得的一次高水平的书法展示。欣赏书法艺术，探索书法之美，品读经典诗文，了解贵州历史文化，这是举办这次展览的初衷和心愿。

（作者系中国书协会员、贵州省书协理事、行书委员会副主任）

3月末，在遵义大剧院观看了新创大型黔剧《无字丰碑》的首演。遵义大剧院地处新蒲新区，相对偏僻，还以为观众不多。进了剧场，与想象中的情景大相径庭，上千个座位已经满满当当。更为欣喜的是，从大幕拉开直到谢幕完毕，观众一直随着剧情的发展，或为人物的悲喜、或为演员的精彩表演爆发出一阵阵热烈的掌声。现场观众有一个共同的评价是“好看”。其实，“好看”是对一部戏剧最基本的要求，但同时也是最难达到的要求。

《无字丰碑》是国家艺术基金2022年大型舞台剧和作品资助项目，该剧由贵州省委第一书记林青为创作原型，塑造为中国革命抛头颅、洒热血的共产党人形象。

充满悬念的剧情

悬念的设置是剧作家吸引观众的注意力最常用的手段之一。《无字丰碑》的悬念设置，被剧作家曹海玲巧妙地安排在两个互为因果的情节上。一是林青接受了中央下达给贵州工委的任务，要获取敌人的密码、军用地图和情报。林青能否完成任务？怎样完成任务？这是整出戏的大悬念。在完成的过程中遭遇了一波三折：首先是敌人派了熟悉地下党情况的叛徒陈扬庐到贵阳担任特务室主任，大肆搜捕地下党，林青面临着被抓的危险；与此同时，林青还要打通送情报的交通要道，而这个交通要道的关键人物就是东门的守军管长范大胆，说服范大胆的过程中，林青两次与陈扬庐面对面与毒蛇、稍有不慎，就会暴露身份，这是小悬念；另一个情节是林青从上海返回贵州后，敌人利用他的母亲作为诱饵，母子不能相认，这对于一个人来说，无疑是一个残酷的考验。几次母子相遇，林青都差点失控不住，险象丛生。这两个情节交替出现，一波未平，一波又起，把观众之“念”，牢牢地系在“悬”上。

真情实感的人物形象

《无字丰碑》的成功，还在于该剧塑造了众多的人物形象。这些剧中人，各有各的个性，各有各的特点，既相互区别又相互映衬。主人公林青，机敏、睿智、沉着、冷静，具备了一个中共地下党领导者的素质。林青又是一个具有个性的共产党员。他是艺术家，书画、音乐、唱文琴是他的特长，也是他对敌斗争的武器。他以文琴茶馆为舞台，宣传、组织群众，在他周围，聚集了一批革命力量（一枝花、范大胆等等）。林青还是一个孝顺的儿子，当他还是孩子时，宁肯自己被打死也不愿母亲受辱；重返家园后，母子不能相认，其境其情，考验着林青。扮演林青的演员也较好地把握了林青在复杂斗争中的性格特征，唱腔时而高亢激烈、时而婉转轻柔，表演有张有弛。塑造了一个有真情实感的林青。

陈扬庐是剧中主要角色之一，他狡诈、凶狠，内心阴暗而又脆弱。他曾经是中共地下党党员，被捕后叛变，一心想立功来保全被软禁在南京的家人。饰演这个角色的是国家一级演员、黔剧国家级非遗传承人朱宏。他准确地抓住了陈扬庐这个人物的复杂个性：在人前耀武扬威，不可一世，独处时则虚弱不堪，一封电报就足以叫他“浑身冷汗”。从头饰到步态，从念白到唱腔，朱宏都作了认真揣摩，找到了属于“这一个”人物的形象特征。

剧中其他人物的形象也给人留下深刻印象。圆滑世故，胆小怕事的大碗茶，最终完成了从普通百姓到革命者的升华。快人快语、豪爽仗义的范大胆，果断选择了率部起义，加入革命队伍。还有能干泼辣又不乏柔情的一枝花，含辛茹苦、忍辱负重的林青母亲等等。总之，这台戏中的人物真实可信，扮演者功不可没。

创新的呈现方式

中国戏曲走过了几百年的成长之路，形成了歌舞并重、行当齐全、时空变换自由等一系列程式化创造方法，在世界戏剧舞台上独树一帜。随着时代的发展，戏曲固有的表现程式已不能适应观众（特别是年轻观众）的审美需求，任何传统，只有融入现代生活才会有生命力。于是创新成为增强戏曲生命力的关键。《无字丰碑》的主创团队，策划之初，就把艺术创新定位为该剧追求的目标之一。

首先是交响乐和传统文琴伴奏乐队的融合。交响乐的运用是剧本的宏大叙事所决定的，无论是增强角色唱腔的感染力、还是情景气氛的渲染烘托，交响乐的作用都是传统乐队所不及的。导演依据剧本提供的戏中戏情节，巧妙地把文琴乐队搬到舞台，使文琴传统乐队成为了剧中的一个角色，在剧情的推进中与交响音乐相互呼应。观众听到的，既有传统乐队的文琴雅韵，也有交响乐气势磅礴的黄钟大吕。作为黔剧的探索，无疑是成功的。

其次是时空的自由运用。自由时空处理本来就是中国戏曲的传统，一个圆场百十里，一句慢板五天。一般来说，传统戏曲的时空基本上还是沿着人物的行动脉络在一个空间进行转换。该剧的时空处理，则更加自由：或在一个舞台空间同时表现几个时空，如林青、范大胆、陈扬庐的对唱，表现了两个不同时空的人物纠葛和矛盾冲突；或让时空凝固，角色的心理情绪却在继续流动。如前述林青母子在茶馆相遇那场戏。我以为该剧最具有探索意味的，是苍涯子这个人物的设置。苍涯子既是剧情的叙述者，又是茶馆文琴班班主唱。他既在戏中，又在戏外，成了推动和交代戏剧情节不可或缺的部分。

三是剧中歌舞的运用。中国戏曲特点是“以歌舞演故事”，传统的戏曲表演是程式化的，而《无字丰碑》里的舞蹈，既有传统的“开打”，也有进入时代审美的“新歌舞”。国民党特务搜捕中共地下党一场戏，就是一场十分精彩的武打戏，只见演员翻跃腾挪，一个个功夫了得，观众掌声不断。“新歌舞”则有以国标舞为元素的酒吧舞和表现谍报工作的谍报舞。酒吧里，国民党军人正在联欢，女演员们一袭旗袍，光彩照人。地下党谍报人员，就在这看似妙曼的舞蹈里传递情报；谍报舞所表现的，则是地下党谍报人员获取情报的过程。这两个舞蹈，成功地避免了写实化弊端，而且非常好看。既让观众能轻松地观赏，又舒缓了紧张剧情的节奏。

《无字丰碑》的创新之处还有许多可圈可点的地方，需要剧组和戏曲界专家归纳总结：哪些创新是可以肯定的？哪些戏的处理还有问题？总之，我以为这部戏已经具备了向精品剧目冲击的条件，希望这部戏在进一步的打磨提升中，有更为精彩的表现。

《无字丰碑》剧照。

《无字丰碑》
一部好看的黔剧

罗运琪

详实的画史 视觉的盛宴

——《贵州绘画史》简评

刘泽海

贵州绘画从1413年贵州建省至今，走过了曲折而辉煌的发展历程，由一脉涓涓细流成长为波澜壮阔、气象万千的长河。其间涌现了数以千计的画家，诞生了众多在中国绘画史上有影响力的作品。在中国绘画的百花园中，贵州绘画虽然不算是最鲜艳夺目的花朵，但它却以独特的风韵绽放在黔岭深处，清新质朴，芳香四溢，引得人们驻足观赏，由衷赞美。

相较于贵州绘画取得的成就，贵州学者对贵州绘画的研究比较薄弱。2010年前后，贵州民族大学的顾补光、顾雪涛父子，开始系统地到贵州绘画史进行梳理，经过十年辛勤的耕耘，于今年2月出版了《贵州绘画史》。

《贵州绘画史》论述1413年贵州建省至2014年，六百年来贵州绘画发展的历史。全书53万字，论述画种以中国画、油画、版画为主，兼及水彩（粉）画、漫画、年画、连环画、宣传画、插图、漆画、壁画等小

画种。书中以时代为经线，以画家及其作品为纬线，编织出明初至当代贵州绘画恢宏壮丽的历史画卷。列入该绘画史的画家约800余人，重点论述的画家近百人，贵州绘画史上的大家和名家，如明代的杨龙友、马士英，清代的郑珍、何威凤，民国的姚华、黄于夫、桂百铸、张寒杉、邱石冥、杨秀涛，新中国初期的宋吟可、王渔父、孟光涛、王树艺，以及新时期的方小石、刘知白、杨长槐、王振中、董克俊等，书中都有详细的论述。以上所列画家仅限于已经去世者，如加上当今仍在勤奋创作的绘画大家和名家，在贵州绘画的天空中，可谓星汉灿烂，美不胜收。

《贵州绘画史》分为五章，第一章为明清时期的贵州绘画，第二章为民国时期的贵州绘画，第三章为新中国成立前27年的贵州绘画，第四、五两章为改革开放以来的贵州绘画。每章首先论述影响这一时期绘画发展的重大历史事件和政治、经济、文化方面的重要举措，然后再论述这一时期代表性的画家及其作品，并从总结贵州绘画的艺术特色和发展规律。

入史画家根据其艺术水平和社会影响，分为若干档次，论述他们的文字多至上千字，少的几百字，也有的画家书中只点了一下他们的姓名。全书史论结合，图文并茂，集学术性、资料性、观赏性于一体，是第一本全面、系统地论述贵州绘画的史著，具有填补学术研究空白的价值和意义。

一部绘画史，必须用图片支撑，做到图文并茂，互相补充，如果只有文字而无图片，便难免显得单调枯燥，使读者对各个画家的绘画艺术缺乏形象、直观的感受。为此《贵州绘画史》选刊了从明代到新时期各个重要画家的300幅画作，它们大多为各个画家的代表作，其中不少作品或入选各种权威的文献性画集，或曾经入选高层次的美术展览，或获得过重要画展的奖项，或被中国美术馆等学术机构收藏。

以中国画为例：杨龙友的《倪瓒山水图轴》和《枯木竹石图轴》，同时入选权威的《中国美术全集·明代绘画卷》；姚华的《寒林平远图》，由故宫博物院收藏，先后入选《中国现代美术全集·中国山水画卷》和《翰墨流芳：近现代中国书画精品·山水卷》；王渔父的《月夜飞兔》，是中国美术馆的第一号藏品，曾入选《百年中国画卷》和《中国现代美术全集·中国画花鸟卷》；刘知白的《玉岭飞雪》，曾入选《改革开放·中国美术三十年》；钱文观的《马寅初忧虑》，曾获第七届全美展铜奖，并入选《中国现代美术全集·中国画人物卷》……

再以油画为例：李自由的《新来的老师》入选第四届全国美展，被中国美术馆收藏；李昂的《苗女》入选第一届全国油画展获“中国油画奖优秀奖”；入选《中国现代美术全集·油画卷》；《改革开放·中国美术三十年》；孔阳的《大山之祭》入选第三

届中国西部大地情中国画·油画作品展览金奖；任小林的《五色天地》入选第七届全国美展获铜奖。

版画则更加引人注目：吴家华的《侗乡三月》入选第六届全国版展，被中国美术馆收藏，入选《中国现代美术全集·中国美术六十年》；蒲国昌的《节日》入选《中国现代美术全集·版画卷》；《新中国美术五十年》；《改革开放·中国美术三十年》，被中国美术馆收藏；董克俊的《太阳雨》入选第十届全国版展，获首届全国风俗画大赛荣获二等奖，入选《中国现代美术全集·版画卷》；《新中国美术五十年》《改革开放·中国美术三十年》，被中国美术馆收藏；曹琼德的《屯堡记忆》获第十七届全国版展金奖，被中国美术馆收藏；钱筑生的《圣经组画》入选第七届全国美展获铜奖；王建山的《璀璨的阳光》入选第九届全国美展获铜奖……

以上所列虽然只是书中刊载作品的一小部分，但管中窥豹，贵州绘画的成就于此可见一斑。读者阅读《贵州绘画史》，不仅可深入、系统地了解六百年来贵州绘画曲折而辉煌的发展历程，而且能在视觉上享受到一次美的盛宴。

（作者系贵州人民出版社历史文献策划部主任、编审、博士）

本版责编：黄蔚 邱奕
版式设计：查雨施