

朱友舟。刘瀚路 摄

名家访谈

夏日，长沙，湖南省文化馆展厅。木刻拓片垂落，楚系古文字婉转游走。数千年前楚人手书的气息，静静舒展。

朱友舟站在作品之间。他是岳阳走出的学者型书家、南京艺术学院博导，常年游走在文字考据与艺术创作的交界地带。这里正在举办他的古文字书法展，核心展品，便是耗费六七年时间完成的《楚简集字〈楚辞〉》。

七年时间，再现楚风《楚辞》

“这个项目，前后花了六七年，2018年正式启动的。”全书以楚简集字形式系统呈现《离骚》《九歌》《九辩》《天问》《渔父》《怀沙》等《楚辞》核心篇目，汇集近三万个楚简墨迹字形。

不少观众以为，集字只是简单拼凑出土古文字，算不上难事。朱友舟摇了摇头，“第一道难关，是缺字。”

即便目前出土简牍文字总量超十万，但《楚辞》中仍有三成文字找不到现成楚简原形。朱友舟给自己立下铁律：绝不凭空造字。

“由古往今溯源，先查找商代甲骨文，没有就查西周金文，再查春秋文字，还没有就参考战国金文，拆解上古文字偏旁结构，依照楚简书写的书写规律重构字形，相当于依托古文字源流合理造字，不能凭空乱写。”有时候单单考据，设计一个缺字就要耗费很长时间。

整部书稿邀约了多所高校的古文字学者进行多轮勘校。即便如此，朱友舟坦言：“出版之后，也有学者指出少量问题。因为学科本身还在发展，新的出土资料不断涌现。未来我会结合学界意见做修订，补充校记。”

朱友舟忽然停下来，指着其中一个字：“你看这里。”同一个字，在不同的地方，有着不同的字形。这是战国楚简特有的现象。战国时期，“言语异声，文字异形”，没有统一的规范，同一个字往往衍生出五六个异体，有的繁复华丽，饰笔层叠；有的简约质朴，意趣天然。

选择哪一个字形进入集字经典，成了另一种考验。《周易》是儒家群经之首，编撰这类经典时，也会选择具有经典性的字形。”朱友舟解释道，“如果同一个字有多个异体，我优先挑选笔画简约、最贴近西周金文本源的那个，舍弃后世添加大量饰笔的繁复写法。”他举了个例子：“比如‘不’字，有的字形上方加横画、下方加点画，我就选用无多余装饰、贴近金文原貌的标准字形。”

细细端详着眼前那些灵动欹侧的楚简文字，字形长短开合不拘定式，姿态天然烂漫、线条富于变化，时而婉转萦回，时而劲挺爽利，枯笔与润墨交错相生，有种繁复的美。

屈原所处的时代，正是楚文字高度成熟的年代。楚人日常便是以这类文字记录思想。楚简书法与屈原辞赋，诞生于同一片楚地山河，拥有一脉相承的审美基因。

屈原的楚辞，句式参差错落，上天入地、神游太虚，充满奇幻想象；香草、云神、江河、日月，文气回环往复，一唱三叹。

楚简文字打破方正均衡的书写规范，字形欹侧倾斜、长短随心、曲笔繁多，不受束缚；大量使用弧形、回旋线条，少平直硬折，字形盘旋舒展，自带流动气韵。

“用楚简文字书写楚辞，视觉意象和文学意境互相呼应，阅读的层次感与想象空间，就被大大提升了。”当我们用后世楷书转译的文本阅读《离骚》时，其实已经失去了某种原生的审美体验。

被忽略的文字支流

跟随朱友舟的脚步，我们停在一组楚简与秦简

对照展品前。两种文字并排陈列，气质截然不同，一眼便能看清时代与地域的审美分野。左侧楚简，线条欹侧舒展、弧画连绵，如风拂藤蔓，自由烂漫；右侧秦简，字形方正平直、笔画凝练简约，像列阵兵士，规整肃穆。

“很多人对汉字演变有个固化认知，觉得文字是单线迭代、新旧替代，金文变小篆、篆书变隶书，旧的彻底消亡，新的完全取代。”朱友舟坦言，一脉相承，后浪推前浪。这种叙事看似清晰，但却是对字体演变复杂性的粗暴简化。

文字的存续，是多元并存、兼容共生。他以历代文字体系举例佐证：元代祠堂并行汉文与八思巴文，清代公文通用满汉双文，官员两种文字都得掌握；时至今日，女书、纳西东巴象形文字等小众古文字，依旧有自己的传承体系。

汉字自身的发展脉络，亦是如此。商代文字体系相对统一。到了西周，王室金文与诸侯金文已出现字形差异。东周之后，周王室权威衰落，列国割据自立，文字彻底走向地域分化，最终在战国形成燕、齐、晋、楚、秦五大文字派系。其中燕、齐、晋、楚合称东方六国古文，书风互通，气韵相近；地处西北的秦系文字独成一脉，二者字形差异超两成。

秦统一东西文字、推行“书同文”，并非彻底抹除六国文字，而是以秦系文字为唯一官方标准，统一全国书写范式，就连秦本土早期的异体字形，也一并规整取缔。大一统的政令，让灵动的六国古文字慢慢退出官方正体舞台，渐渐淡出大众视野。

这种历史的变迁，留下了一个耐人寻味的追问。既然楚简早已淡出正统文字体系，为何我们还要耗费心力研究、传承这类“非主流”古文字？

在朱友舟看来，“秦书同文统一的，只是行政公文的书写标准。”秦统一仅仅十几年，根本来不及完成深层的文化同化。楚汉更迭之后，大量楚地士人进入汉王朝上层，楚地的思想、书写审美，持续潜移默化影响后世。

历史的“废料”往往是未来的“种子”。被主流叙事抛弃的东西，可能以隐性的方式滋养着后来的创造。

“只研究秦系文字，根本解释不了为何汉代书体有着多样的面貌。”朱友舟结合多年考据研究说道，秦文字法度森严、刻板端正，很难自然演化出洒脱灵动、牵丝连带的笔意。学界诸多研究早已证实，汉代隶、草书的字形结构、简化逻辑、笔墨气韵，部分源自楚简等六国手写文字。

“另外，大量战国古玺、出土简牍，过去的释读存在很多错漏。依靠楚简文字的研究，我们可以修正过往的错误，同时也可以丰富当代书法创作的取法资源。”

让简帛书法走向经典化

展厅之内，人流络绎不绝。几个年轻书法爱好者举着手机，贴着展柜玻璃拍那些竹刻楚简的局部线条；另一边，三五位文史专业的学生围在长卷前，凑近了，一个字一个字地辨认、讨论。

近些年，越来越多书家将目光投向简帛文字，寻找新意，试图打破帖学、碑学的固有桎梏。可朱友舟心里清楚，一道现实难题还摆在那里：简帛书法至今没能完成经典化。

提起行书，人们立刻想到王羲之的《兰亭序》；说起草书，怀素的《自叙帖》浮上脑海；谈到楷书，欧阳柳脱脱口而出。这些都是流传千年、公认的经典。而诞生于先秦、承载着多元文脉的简牍，始终缺少一个家喻户晓的传世范本。大众对它的认知，远远配不上它的文化分量。

究其根源，朱友舟解释，“简帛属于近现代大规模出土的新兴文献，大多出自先秦书手，无历代名家背书、无千年传承定论，想要完成普及与经典化，注定是一场漫长的沉淀过程。”

但朱友舟并不悲观。他觉得，简帛书法完全可以复刻清代碑学的崛起之路。“汉碑、魏碑大多也非名家作品，最初也不是备受推崇的书史经典，后世经由学者深耕考据、书家持续临摹、出版社系统

整理传播，才逐步确立了《曹全碑》《礼器碑》《张猛龙碑》等等这样的经典范本。

如今的简牍亦是如此。郭店楚简《老子》、青川木牍秦简等出土文献，书写水准很高、风格也很典型，就是潜在的经典。在他看来，只需学界、书界、出版界多方合力，筛选出数件风格突出、价值上乘的代表性简牍，持续研究、临摹、出版、推广，让这些出土古文字走进培训机构、扎根创作圈层、普及大众视野，便能完成从“出土文献”到“传世经典”的蜕变。

到那时，典籍文书中那些陌生的简帛古文字，才能真正被大众所熟知、与之对话、并深入研习。

如今，朱友舟正在为这件事奔走。

这些年，他持续举办古文字书法专题展览。此次回湘办展，他格外用心，特意带领学生团队返乡布展。展览开幕之前，朱友舟带着几名学生在现场布展。大到每件作品的陈列位置、展陈节奏，小到每一束灯光的投射角度、笔墨呈现效果，他都逐一核对、亲自敲定。

他与岳麓书院合作开设简帛书法公益高级研修班，每年固定授课，系统讲解、示范郭店《老子》、上博简《容成氏》《曹沫之阵》、曾侯乙简等代表性简牍，带领学员溯源字源、临摹范本、建立正统的简帛审美体系。

出版领域同样稳步推进，继《楚简集字〈楚辞〉》后，他携手湖南美术出版社及崇文书局陆续筹备《诗经》《周易》楚简集字系列典籍。“要给广大书者提供可以直接临摹的规范范本。”他说。

“晋尚韵、唐尚法、宋尚意、元复古、明尚态、清尚朴，每个时代都有专属的书法风貌。”朱友舟认为，简帛书风或终将成为独属于当代的标志性笔墨语言。

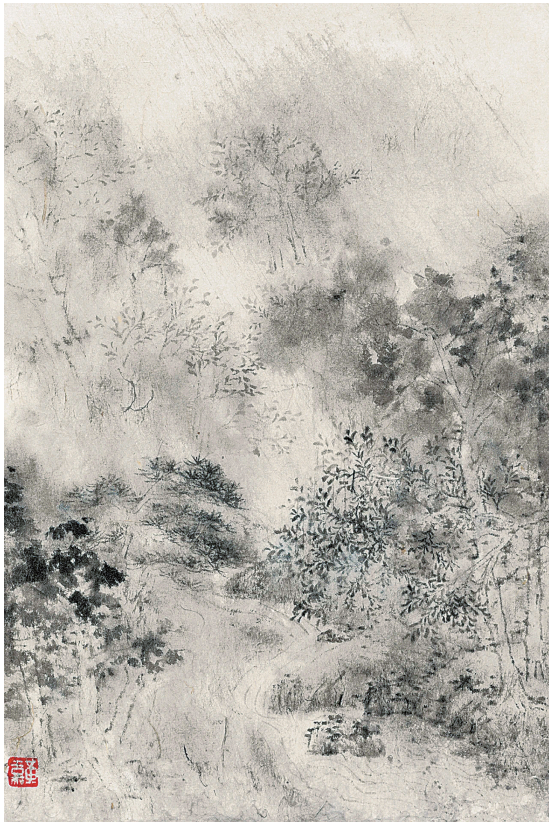

朱友舟楚简文字书法作品。

艺苑杂谈

云岫逸气
心意远

于游

《暮雨寂寞过林涧》35cm×25cm 纸本水墨 2025年

青年艺术家黄嘉近几年的山水画，变化很大，其山水作品的气息，让我想到良宽的句子：“相逢又相别，来去白云心，惟留霜毫迹，人间不可寻。”这里突出的是禅境和意外。读黄嘉笔下的山水，给人一种山色空蒙的意味。画面虚淡而充盈，纸面上的逸气却能让入浮想联翩。

对于当代中国画而言，那些古意之美，是需要用一份纯粹的心，才能感知到进而注入笔墨里。这是一个非常奇妙的新世界，也是由心而造，可以任意所为的精神家园，是可以畅想和觉知的清静之地。

黄嘉，选择中国山水画来表达自我，一则是源于她的出生地——湘西土家族苗族自治州，山清水秀，自然极美。与江浙不同，这里山岭纵横，云朵绵绵，雨夜深幽，奇峻无比，神妙浪漫，既有大山崇高巍峨，也有涓涓溪流，一派清野质朴的世外桃源。这些来自远古文明的气息，不可避免地影响着黄嘉的生活与艺术。楚湘之地，人文荟萃，这里的人，好文、勇敢、憨厚、真诚、质朴，这些底蕴同样也是黄嘉由内向外艺术创作的最大原动力。

读她近期的作品可以感知到，其作品的意境或手法都很出彩，虽借助自然景观的意识还很浓，但重视笔墨的空灵和虚淡逐渐成为她笔下造化的主体。比如作品《暮雨寂寞过林涧》《庭前好花欢饮酒》《夜雨入春蔬》《锄月种梅归》《闲坐虚堂得清凉》《烟横晚蒲舟中眠》。这些作品，多是借自然中的景物入画，有自然物象的根本，也是以简括的笔墨来表达自我，对自然美的崇敬和想象。一笔一画间突出的是心境悠然。那闲适轻松的状态，简而疏，括有妙，虚能深，净会安，意味无穷。这以自然之美延伸出纸上的笔墨之美，妙不可言，却又是一种极静状态的生成。

作品《留花空住》，就很明显地把湘西大山里的崇山峻岭、山壑岩壁、峰峦叠嶂意象化了，在一种笔墨轻松入纸的结构里，凸显了自然造化的天然之象。那云，那石壁，那草房，那树木之间的错落与搭配，虚虚实实，仿佛是由云由风来定调性，让自我的腔调充满整个画面，看上去很舒服，又迎面一股清凉之感、寂静之状。还有一幅《山寺钟声远》，整个画面调性都很好，远处的寺庙与山林、水云相拥一体，意境高远，画面笔墨饱满，让人容易产生幻觉。这里的水与墨、笔与形、浓与淡、近与远融汇在一起，很纯粹。画面葱郁叠翠，云气十足，达到了山水画的飘逸感觉，虚妄之境凸显出来，是一幅相对超远的好画。有同样感觉的还有《长林赏春》《云淡秋树影》《只在白云深处歇》等等。

另一幅《夏荫蝉鸣》，是将山水溪涧的自然之象，在一种繁密的笔墨叠加中形成山水语言，包括对山泉激荡的画外之音，也最能表达出黄嘉对湘西，对曾经生长过的山野之地的自然印象。还有湘人的品质，在这幅作品里体现得相对充分。作品表达着自然物象与意象之间的互通，又在笔墨关系里找到了一种语言呈现的好方法。那些古画里的自然、文学、诗兴、意趣，同样都会影响到她每一次造境的心情。我感觉，如果能让自然在纸上变得更无厘头些，接近儿童笔下的那些艺术形色，就更好了。恰如苏轼所言：“论画以形似，见于儿童邻。”这样子，或许能获得更大的创作空间。也无所谓与人相论，与人相契，更多的是表现自我。由心而造，出自我的品格和意趣，这也是中国画艺术之根本。“时代造就人，无论东与西”这样的认知，也会成为开拓艺术未来的一把金钥匙。

黄嘉，或许已经开始触及到我说的这种境地，比如《坐来云我两悠悠》，画面大片的云朵环绕在山顶间，让人感觉进入仙山无人之地。这里的云，这里的山，赋予氤氲之气，淡淡的，道蕴间，悠悠然也，白云如梦，山峦翠秀，清风云淡，坐忘如神，绝然是一种心境的外化。还有作品《两个世间无事人》，就显得空旷无垠，天地宽阔之气象近在眼前。其实，作品着墨不多，却能呈现大气象，此乃不易。正如宋词里的豪放派加婉约派，二者兼而有之，得到了一种艺术上的中和之美，挺有意思。

对话朱友舟：让《楚辞》说回『楚语』

湖南日报全媒体记者 刘瀚路 通讯员 毛怡雯

■方水土

“渔鼓（那个）一打嘟嘟响，听我把零陵表一番。文旅融合新画卷，绿色明珠山水靚。宜居宜游更宜业，乡愁烟火醉潇湘……”夜幕降临，华灯初放，永州市零陵区大西门历史文化公园戏梦广场，人头攒动，伴着“嘟嘟嘟”的渔鼓打响，零陵渔鼓《喜看零陵新气象》的精彩表演，引来观众阵阵喝彩。

我听着零陵渔鼓长大。

小时候在乡下，电影是我们最喜爱的文化伴侣。当时的电影队有一个放映员叫唐天宝，人清瘦精干，放电影技术好，还唱得一手好渔鼓。电影队每到一个大队，唐天宝都要先找支书了解情况，然后将其编成渔鼓词，晚上在电影正片放映前演唱宣传。

每当电影队来了，我就追逐而去，既为看电影，也为听渔鼓。

后来，我参加工作进城，各类文艺演出多了，也经常看到零陵渔鼓的“芳容”。它深深烙印在我的心中。

零陵渔鼓又称“打渔鼓”“唱道情”，源于明末时期，现在是国家级非物质文化遗产。因其独特的韵律、悠扬的唱腔和丰富的文化内涵，成为流行于湘南的文化瑰宝。演唱题材广泛，以民间传说、神话故事、历史演义、零陵风土人情及婚丧喜庆等百姓生活场景为表现对象。运用零陵方言，词句有七字、十字句，长短不一。有独唱、有说有唱和说唱表演相结合三

种表现形式。表演形式丰富多元，分为独唱、说唱相间、说唱表演结合三种范式，沿袭“起、承、转、合”的经典叙事结构；以七言开篇引题，以说唱交织铺陈叙事，以情节递进推向高潮，以凝练唱词收尾点睛。旋律行腔具有跳跃性，艺术感染力独特。多为即兴演唱，表演时长灵活，短则几分钟，长则三四个小时。

零陵渔鼓的道具是渔鼓筒，一根两尺多长的竹筒，打通竹节，一头为空，一头蒙上猪板油皮且用红布圆箍箍紧，即成。表演时，演唱者左手抱渔鼓筒，指握一块竹片，敲打筒身，竹板“喀喀”，清脆悦耳；右手击拍蒙皮的圆箍竹筒，竹筒“嘟嘟”，灵动回响，边打边唱，还配以肢体技巧表演，那眼神、动作，尽显深厚演艺功底。另有一人在旁用二胡配合演奏渔鼓曲调，相互映衬、默契十足。一板一眼，韵味十足。唱至动情处，演唱者还会眯起双眼，颌首轻摇，情韵尽显。

随着时间的推移与不断探索，零陵渔鼓的演唱风格悄然革新，不断尝试全新演绎形式，衍生出对唱、渔鼓戏、表演唱等多种表演形态，同时融入戏曲、小调、零陵花鼓戏音乐等多元元素，为古老曲艺注入全新生命力，唱腔更为悦耳，演绎舞台也更为广阔。

如今的零陵渔鼓，早已跳出传统民俗演出的局限，成为文旅融合、基层宣讲、文明传

渔鼓声声韵味长

袁忠民

播的鲜活载体。凭借短平快、接地气、易传播的优势，它深度融入乡村振兴、生态文明、基层治理、普法宣传、文明创建等时代主题，推出的《乡村振兴呈美景》《醉潇湘》等曲目，深受群众喜爱。

时代浪潮涌，渔鼓声声韵味长。为了让零陵渔鼓这朵艺术奇葩永葆活力、焕发新彩，当地

四月二十九日，国家级非物质文化遗产代表性项目零陵渔鼓表演。