

艺苑精英

磨刀老人莫立唐： 人品居先，画品随之

易鹰

观画识艺和睹画思人一样，总是让人内心触动，或是共鸣共情或是回忆回味。莫立唐先生书画兼善、德艺双馨、淡泊名利，是一位真正的中国书画艺术大家。回想与莫老的交往，不只在昔年的笔会、画展上，还有与他多次在长沙城古稻田园楼阁中酣畅的夜谈中。

莫老是集诗、书、画创作于一体的大家，字耀光，自号紫云翁、磨刀老人。早年考入南京美专，师从著名画家、美术教育家高希舜，毕业后又曾与老师执教于同一讲堂。莫老成名较早，新中国成立初期，他就是湖南的一位卓有成就的画家，后又长期担任湖南省美术家协会驻会常务理事、湖南省群众艺术馆美术辅导等职。其擅长山水、花鸟画创作，喜好书法、诗文。绘画技法重在“写”，绘画创作追求传统与生活的融合。几十年来莫老专职辅导画坛新秀，更身背画囊，遍走山乡、渔村、苗寨，登黄山、上南岳，八次赴张家界写生。祖国的大好河山和大自然的神奇造化激发了他的艺术灵感，他不忘疲倦地在砚田墨海之中耕耘。莫老的山水画古茂深厚，花鸟画别具气象。笔下无论是

工写还是大写意都有自己独特的笔法和境界，具有强烈的个性。而自成一体的“斧劈”更是古厚奇崛、饮誉书坛。

莫老曾在晚年自题诗句《临池偶记》中，谈到对绘画的认识，“从观古今之画品，凡笔墨不能入纸者，造型不能传神者，刻画不能入微者，思维不能浮想者，运笔不能随意者，笔意不能生发者，设色不能单纯者，均属上乘之作，故不足观，学者岂可忽乎哉。”可窥其在中国画笔墨与形式上的探索之深。

他还有关于书法的论句：“书之为艺，有书气甚者，有文气甚者，有画意甚者，书气者逼人。文气者雅人，画意者迷人。逼人者八法森严，令观者顿生仰止之叹，王、颜、欧、柳是也。雅人者八法内蕴，风度翩翩，令观者殊多回味，米、赵、香光是也，迷人者寓物象于书道之中，寄情怀于八法之外，藏真之寒猿饮水撼枯藤是也。”可见其在书法研究与笔墨实践上的探索之厚。

莫老不仅在书画创作上受到湖南书画界一致称颂，更受人敬仰的是他的人品。他曾言：“人品居先，画品随之，生活居先，作品出

之。”这是莫老对待艺术的真诚态度，也是他为人的写照。只有心正笔才正，人品高洁，画如其人，艺术自有精品出。南雅中学办学十周年之际，时任校长孙传贵先生托我找一大家题写办学理念“为学生终身发展奠基”。教育是国之大计、民生大事，此事不可等闲视之，非德艺双馨的大家命笔不可，我第一个想起了莫老，连夜和校长赶往他家索题，于是有了今天立于南雅校园每天迎送莘莘学子成长成才的磅礴大气石刻。

“磨刀不误砍柴工”。每每想及莫老的人生与艺术，眼前便恍惚出现了一位老者的影像。他步履沉着，性情倔强，不事张扬，每日砥砺于笔墨之间。所谓磨刀者，即非人磨墨磨人之谓也。莫老一生在笔墨的天地中找到了一条自己的路径，其笔下风华，自然卓尔不群。

值莫立唐先生逝世十周年之际，长沙美术馆举办特展，汇集山水、花鸟、书法等一百余件精品力作及相关文献，全面呈现其艺术成就。特别感谢莫老家属慷慨捐赠了部分作品，让先生艺魂永续，润泽一方文脉。

莫立唐作品。

剧戏连台

《长沙》，不只一种看法

陈征宇

《长沙》剧照。

最近，网红长沙新增了一个打卡地标，那就是位于长沙湘江新区后湖设计创意园的“后湖·戏码头”演艺新空间。“五一”假期，入驻该演艺空间的全景沉浸式互动街区戏剧《长沙》十分火爆，从原本预计的连演三场紧急加演至五场，门票依旧供不应求。

《长沙》由湖南省演艺集团旗下湖南省话剧院出品，以话剧院优秀演员为核心班底，采用双线剧情叙事：一条线讲述了毕业于岳麓山大学城的三位大学生叶语、司徒展鸿、刘建军联手在长沙创业，开办电脑公司的起起落落；另一条线则是发生在长沙老城区里，胡大姐、胡闹两娘崽和王大哥、王小红两父女，两代人剪不断理还乱的爱情故事。两条故事线通过胡大姐串联在一起，配合现场大屏幕及沉浸式演艺空间，展现了长沙城从1992年到2012年的历史变迁，借普通市井人物的故事，传递“仰不愧天”的精神底色。

该剧的一大特点是沉浸式舞台，完全摒弃了“我在台上演、你在台下看”的传统模式。舞台被打造成烟火气十足的长沙老街巷，光影斑驳的旧居民楼、儿时熟悉的邻里市井味道让人倍感亲切。观众从进场掀开门帘的那一刻，就直接“穿越”回上世纪90年代，入场即入戏。演出时，更是随时可以跟着剧中人物一起吼《海阔天空》、唱《红日》《爱情》，一起感叹《光阴的故事》，一起《潇洒走一回》……

第二大特点是互动式演出。观演过程中，演员时不时就会来跟你互动。胡大姐会问你“看到我屋里崽有咯”，王大哥会把他屋里女交给你崽看一哈，胡闹会蹿进观众席躲避妈妈的追打，司徒展鸿会管观众借烟抽……最搞笑的是，刘建军还会随机邀请女观众同台互动，在伙伴面前打趣逗乐。您要是戏剧爱好者，不

妨主动报名上去演一段。据观察，最佳观影席是靠近中心舞台的米粉摊子，演员随时会坐进来跟你零距离互动，戏一散你就可以跟别人吹牛：我跟《长沙》的演员一起嗦过粉咧。

第三大特点是地道长沙味。全剧以长沙话为主基调，饰演胡大姐的瞿岚，虽然是18岁才到长沙求学的新长沙人，但一口溜利的长沙话，让人深信她是长沙老口子。为了照顾外地观众，该剧安排暗恋胡大姐的王大哥讲一口常德话，又把创业三人组里的司徒展鸿安排成了东北人、女主叶语则是上海囡囡。如果你是长沙本地人，保证你到了现场一秒“爷青回”，那是记忆中挥不去、散不了的童年旧时光；如果你是外地人，那你更应该去感受下，如今的网红长沙当年长啥样？

就像剧中借胡闹之口说出的台词那样：长沙就像一杂细仔子，它也要长大、要跟着这个时代去发展变化。而记忆中的旧时光既然挥散不去，就不如用自己的方式去留住它。

《长沙》以精湛的艺术匠心，将地方故事转化为具有普遍情感共鸣的戏剧IP，就像一封写给长沙的情书，从视觉、听觉、触觉为大家留住了老长沙的风貌和年代记忆，是对本土优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展的一次生动实践。今后将固定每周末在“后湖·戏码头”演艺新空间上演。

在这个空间里，观众进场可以看《长沙》，场外还可以“逛长沙”。戏剧IP元素被深度植入餐饮、手作、文创等消费环节，通过“烟火街角”主题创意市集、“戏剧角色推荐小吃”等特色设计，实现了艺术内容与商业消费的自然衔接与相互赋能，既丰富了观众的综合体验，又为演艺空间突破单一票房依赖、实现可持续发展摸索出一条可行路径。

方水土

愿将平生付抛功

我出生在湘西龙山县，潜心研学三棒鼓，至今已44年。方圆百里，众人皆知，我是个爱跟三棒鼓较劲的“追梦者”。

三棒鼓，又名花鼓，相传由安徽凤阳花鼓演变而成。一般打鼓、敲锣、抛刀耍棍各一人，敲锣击鼓轮番演唱，亦有两个队或三个队联合演唱的。

我从小热爱民间艺术，好学唱山歌、三棒鼓、劝孝歌。20岁那年，我拜洛塔乡三棒鼓代表性传承人向家昌为师，向其潜心学习三棒鼓。从那时起，我便立志要将这珍贵的民间艺术瑰宝发扬光大。

我肯蛮蛮，拜师学艺没几天，就初步掌握三棒鼓表演的基本知识与技能，能将三把尖刀抛在空中，可达到四五个回合以上。

师父常说：“只要掌握抛刀方法和技巧，万物皆能抛。”这话我记在心里。学徒期满回家，我天天练。

起初是练习抛尖刀，感觉越抛越来劲，两个月后，竟然尝试着抛菜刀、镰刀和各种长短不一、重量不一的刀，还尝试着抛三把多重三斤重的斧头。刚学习抛刀抛斧时，用手掂量一下那三把分量不轻而又明晃晃的刀和斧，心里也十分紧张而恐惧，但回想起师傅的谆谆教诲，便坚持不懈地挑战自己。

三棒鼓讲究文武双全，敲锣打鼓、唱词、抛刀，都是必学内容。天道酬勤，出师半年后，我就既能抛三根棒，又会抛三把刀和斧。第二年，就能自编词，边打边敲边抛边唱，能独立完成四个人同时表演的抛刀、唱词、敲锣、打鼓动作，还能随机应变唱山歌，又能抛长短不一、重量不一的刀与斧，如菜刀、镰刀、尖刀。

30岁起，我背着行囊奔波在湘、鄂、渝、黔四省边区，走街串巷卖艺，这一演就是几十年。

三棒鼓是国家级非物质文化遗产代表性项目，既要坚守，更要创新，要将这门艺术瑰宝发扬光大、传承下去。在乾州古城工作时，我教搭档向英三棒鼓知识和技能，将她也培养成了龙山县三棒鼓代表性传承人。

2014年，我把四岁的三个孩子米建华（4岁）、米诗媛（6岁）、米殷巧（8岁），当成亲生骨肉来养育，还收他们为学徒。每逢暑假，便以奖励方式教他们学习三棒鼓，米殷巧有次抛刀，练到1200个回合刀都未掉。

为了让三棒鼓走出湘西，走上更大的舞台，我坚持传承和创新相结合，不断教仁姐弟新花样，如边抛刀边梳头、边抛刀边唱词、边抛刀边捡地为师，为弘扬民间传统文化，我便决定面向社会招收学徒，让这门民间艺术继续绽放奇光异彩。这些年，只要有人愿意学，我都来者不拒。我常教导徒弟：“要抛刀先吃苦，得有一副站功、一副臂力。”

从第二年起，每到寒暑假和周末，我就背着沉重的行头，带着仁姐弟走南闯北当街卖艺。我们常被湘西三棒鼓艺术团邀请，多次参加三棒鼓大型演出活动。每次演出，总是掌声不断。

我一生奔波，四处卖艺，历经沧桑，年过半百后，深感岁月不饶人，为弘扬民间传统文化，我便决定面向社会招收学徒，让这门民间艺术继续绽放奇光异彩。这些年，只要有人愿意学，我都来者不拒。我常教导徒弟：“要抛刀先吃苦，得有一副站功、一副臂力。”

2017年至2018年，我与向英在乾州古城演艺厅正对面开办三棒鼓传习班，面向4至18岁青少年招生授课。我们办班2期，每期1个月，先后培训120人。培训结束后，学员们皆能登台表演。

为了让老手艺走出大山、走向更广阔的天地，我带领一众徒弟四处巡演。2017年至2021年，我在吉首乾州古城驻场表演近五年。我们不仅在湘、鄂、渝、黔四省边区各类文艺大赛中斩获金奖，2019年还远赴澳门，登上全球旗袍春晚的舞台。那一刻，飞舞的刀刃照亮了舞台，我们也捧回了“最佳玫瑰奖”。

如今，我已年过花甲，家里珍藏着几十座奖杯。回首这44年，我把平生都付与了这三棒鼓的抛功。只要我还能动，这刀就得接着抛，这歌就得接着唱。（口述/米仁勇 整理/左洁）

湘江艺话

那年春风，吹过《观榜图》

郑学富

《观榜图》局部 明代 仇英（传）纸本墨笔 现藏台北故宫博物院

作为明代画家仇英的《观榜图》，以科举放榜为创作题材，用工笔写实的绘画手法，定格下金榜张贴之时士子围观榜单的鲜活瞬间，将科举制度下的士子百态、文人心境尽绘于画卷之中。该画既是一幅惟妙惟肖的风俗名画，更是一卷映照时代风貌的历史缩影。

从古至今，读书求知、凭学识开启人生道路，是无数人坚守的信念。如今，考生足不出户便能查询高考成绩，设计精巧的录取通知书也会陆续送到手中。而在信息不发达的古代，科举考试的结果主要通过“放榜”的形式公布。一纸榜单，便是旧时读书人寒窗苦读之后最牵挂的答案。

古时候的放榜日是个重大的日子，万人瞩目，观榜者除了应试的各路举子外，还有一些官员和民众，摩肩接踵，熙熙攘攘。唐代徐夔《放榜日》云：

“喧喧车马欲朝天，人探东堂榜已悬……”描写了唐代放榜日的热闹情景。自唐以后，各朝基本延续了放榜制度。明清时期，科举制度确立为童试、乡试、会试、殿试，每级考试的结果都会放榜。《清稗类钞》描写道：“自朝至夕毕，别自第五名倒写至解元，每写一名，易满堂灯烛一次。至是时人声嘈杂，如鼎沸，如火警，如乱兵之入城，如夕鸦之归林。”颇具仪式感，也足见世人对这场选拔的重视。

《观榜图》以绘画的形式将这一激动人心的时刻生动地展示出来。此图现藏中国台北故宫博物院，纵34.4厘米、长638厘米。画卷以河流、建筑为界，构图大致分为六段，依次描绘了从乡野、观榜、官门、殿试、传胪到后苑的连贯场景。

画卷起首于绿柳成荫的乡野景致，其间隐现民居，意境宁静。接下来便是观榜盛况，楼阁巍峨，金榜高悬，数百个人物簇拥在高院大墙的张榜棚下争相观看。画家将观榜者的心境刻画得细致传神、入木三分。高中者喜极而泣，仰天大笑，相拥道贺，急欲快马报喜；落榜者面色惨白，身形踉跄，沮丧绝望，被友人搀扶而去；焦灼者踮脚探头，眉头紧锁，奋力前挤，生怕错过名字；淡然者负手而立，神色从容，成竹在胸，缓步而来；还有随行亲友、围观百姓驻足其间，或满心期盼，或低声议论，众生百态跃然纸上。城楼有武士戒备，城门外设锦衣卫值守，大象与象奴侍立。

画卷后半段描绘殿试与传胪盛况：金碧辉煌的大殿内丹楹饰金，色彩绚丽，墨绘蟠龙窗布于四面，中设七宝云龙御榻，皇帝立于其中受百官朝拜。宫殿内外，丹陛丹墀上文武百官、侍卫云集，场面隆重，烘托出殿试、传胪的盛世盛况。卷尾，宫女太监立于御后苑门前，园内孔雀漫步，大片绿柳与假山亭阁掩映其中，与卷首景致呼应。

在绘画技法上，此画承袭传统工笔画精髓，线条细腻流畅，笔触沉稳精巧。人物衣冠服饰、神态举止刻画精准入微，亭台楼宇、街巷景致描摹古朴典雅，色彩素雅温润，尽显古画清雅韵味。画师着重人物内心情绪的描摹，以形写神，将科举士子的悲欢心境展现得淋漓尽致，写实功底与人文底蕴兼备。

一卷《观榜图》，让我们得以窥见古人的求索与期盼。同样是一场检验学识的大考，旧时科举寄托了读书人入仕的单一理想，而今天的高考则通向更多元的人生可能，两种选拔制度在各自时代都承载着奋斗与希望。

艺苑杂谈

谭小平作品《马王堆畅想》。

近期我创作工笔重彩作品《马王堆畅想》，以画意为媒，回望西汉长沙国辛追夫人所处的时代，在古今对话间打捞深埋地下的楚汉文脉。

作品取材于马王堆汉墓出土文物与《汉帛画》，画面以辛追夫人为视觉中心，身前奴婢屈膝奉膳，红漆食器上复刻出土漆器铭文“君幸食”，三字古意盎然，译为今语便是“请您用餐”，一件食器、一句祝语，瞬间拉近两千余年的时空距离，将汉代贵族日常生活细节落于笔墨。身后侍婢静立恭候，规整的衣褶以传统铁线描细细勾勒，还原汉代服饰礼制。

画面上半部分借鉴马王堆帛画天界图景，红日栖金乌、弯月卧灵蛇，龙凤腾云、羽人飞天错落缠绕，把

关于马王堆的畅想

谭小平

汉代盛行的黄老升仙信仰熔铸进画面。设色沿用楚汉漆画浓烈厚重的配色，朱砂、石黄、石青层层晕染，红黑纹饰的汉代漆樽、食盒分布画底，复刻楚式漆器精巧繁复的工艺特征。

落笔之时，我意在跳出文物冰冷的陈列形态，用畅想式构图让尘封的历史活起来。古器物铭文、神话纹样、古人生活场景相融，既有工笔细腻雅致的视觉观感，又蕴含楚汉浪漫瑰丽的精神气韵。

马王堆承载着湘楚大地的千年底蕴，这幅创作既是我对出土文物的艺术转译，也是对汉代民俗、信仰与生活的致敬，愿观者透过笔墨，窥见两千年前鲜活的汉代烟火与神仙遐想。