

湖北文艺界

Hubei Literature Art Circles

湖北优秀文艺人才推介(一)

01

2025第1期
总第 276期

准印证号
(鄂)4200-2025191/准
内部资料 免费交流

Hubei Literature Art Circles

湖北文艺界

2025年 第1期

湖北省文学艺术界联合会主办

柳秀林《苍穹之下》200cm×200cm 2021年 纸本水墨

编委会

总顾问 杨俊

主任 张士军

副主任 马尚云 王永平 李悦 张海旺

编委 (按姓氏笔画排序)

马薇薇 王艺杰 王志新 付敏 叶大军

龙世楚 刘多斌 刘智毅 刘翔 华先锋

何学英 余绍树 宋辉 张志诚 张航

张情 张盛志 张莉 张萍 李占富

李甲杰 李劲松 李彩秀 周玲 陈亚妮

胡瑛 郑鸣 桂全宝 高翔 梅定祥

梅建 郭光俊 章建育 鲁晓丽 黄超芬

虞旻子 雷青松

编辑部

主编 王永平

执行主编 虞旻子

责任编辑 杨葵词

文字编辑 汪小花

美术编辑 徐颖哲

主办 湖北省文学艺术界联合会

编印 湖北省文联文学艺术院

准印证号 (鄂) 4200-2025191/连

刊期 2025年湖北优秀文艺人才特刊(一)

总期数 第276期

出版时间 9月1日

地址 武汉市武昌区东湖路翠柳街1号

邮政编码 430077

印刷单位 武汉市籍缘印刷厂

电话 027-68880764

邮箱 hbwyjbjb@163.com

发送对象 文联系统及相关单位

印数 50份

CONTENTS 目录

李晶伦：说学逗唱，武汉伢演绎汉派曲艺	04
曹小琴：雕花剪纸，给过去一个未来	08
莫 龙：编舞就是生活	14
柳秀林：翰墨铺陈，运视时代浮沉	19
喻之之：文学的真正功能应是深层疗愈	26
金思柳：摄影要为历史留存，为人民写真	30
丁 力：临池不辍，教学相长	36
赵 曦：音乐是作曲家的一面镜子	41
黄铃智：文艺志愿服务是爱的双向奔赴	46
王 涛：十年磨墨香，一笔化心声	52
黎 明：摄影记忆着我们的家园	58
郭春玲：说尽人情方是书	64
杜海斌：书法的艺术便是“大巧若拙”	69
董 进：喜剧服务基层，艺术不忘初心	75
包 涵：传承创新，将活力注入恩施扬琴	80
陈 健：杂取百家，技艺交融	84
张玉慧：用声音化妆，与观众共舞	90
周 敏：不忘初心，踔厉前行	95
魏无忌：文学作品的形式应该是多样的	100
丁东亚：找到属于自己的写作场域	104
吴 迪：守正创新，既抓“市场”又冲“赛场”	109

李晶伦
说学逗唱，
武汉伢演绎汉派曲艺

◎文 / 徐盛悦

国家二级演员，师从著名相声表演艺术家陆鸣。
曾获“江花奖”、湖北省“百花书会”一等奖、中部六省曲艺大赛一等奖、
CCTV 第九届小品大赛三等奖等。

LIJINGLUN

成长之路：爱看、爱听、爱学

生于1979年的李晶伦，是在中国相声最为辉煌的一段历史中成长起来的。那时打开电视就有丰富的相声节目，也涌现了一批经典相声作品。李晶伦从小就爱看相声、听相声，对着屏幕模仿相声。身边的大人看了觉得这孩子还真有几分模仿的天赋。适逢当时武汉说唱团招生，李晶伦妈妈的同事看到后，极力推荐李晶伦也去试一试。这一试，就此确定了李晶伦后来的人生方向。

加入武汉说唱团后不久，李晶伦又听到一个消息：中国北方曲艺学校来武汉招生了。中国北方曲艺学校位于天津，当年受文化部和天津市文化局双重领导，

人送外号：曲艺界的“黄埔军校”。兴奋地李晶伦立即报了名，并顺利被录取，专业嘛，叫“诵说”——其实还是相声。在天津学习的这三年里，李晶伦接受了系统的训练。而他人生中第一次登台亮相，也发生在这三年里。

李晶伦始终难以忘却北方曲校二年级时和同学们一起去山东巡回演出的经历。曲艺学校的老师挑了一些较为优秀的学生，在将近一个月的时间里“下基层”，为各地民众献上公益演出。“我们就在外面不停地演出，每一场都让我们更深地认识了戏曲这个舞台，正是在那个时候我们才真正了解了舞台。”

湖北
HUBEI
文艺
WENYI
界
JIE
优秀
YOUXIU
文艺
WENYI
人才
TAICAI
推介
TUIJIE

一方水土： 传承独具特色的汉派曲艺

李晶伦当初是以委培生的身份去北方曲艺学校上学的，学费全免，条件是毕业后还得回到武汉说唱团。回来后，李晶伦和同学一听，咋武汉的相声和自己学的这么不一样呢？初回武汉的李晶伦总觉得台上老师们很着急，有些铺垫还没到位，就抖了包袱，包袱一抖完就马上进入下一个话题了。后来轮到自己

上台了，李晶伦才明白：一方水土养一方戏，武汉观众的特性决定了武汉相声的独特性。

武汉的码头文化，武汉人性情直爽，说话也直戳戳的。演出和排练之余，李晶伦常到街头巷尾搜集创作素材。“观察特定的人物或者典型人物，剖析他的心理，他为什么会这样做、是什么样的生活环境把他们变成这样的，然后再把一个鲜活的人物编织到节目里，或者在需要的时候加以运用。”李晶伦曾参与拍摄了一部微电影，他饰演的角色是一位有点结巴的的士司机。李晶伦惟妙惟肖地模仿了不同的结巴状态，例如他自己总结出的“连环话式”和“气短式”口吃，前者是音调不同的重复，后者是缺氧般的停顿。这种活灵活现地扮演不同角色的能力，正得益于他平日观察时积累的成果。

李晶伦在武汉说唱团有幸拜陆鸣为师。在精进技艺的同时，他也自觉增长了一份对汉派曲艺的责任感。“我们是武汉说唱团，可以说是最接地气的一个国家团体，是从人民群众中摸爬滚打出来的，因此说好武汉话，宣传和推广武汉话，我觉得这都是我义不容辞的责任。”

然而，用武汉话讲相声，并不容易。武汉话的音调是向下走的，放在舞台上

显得没那么响亮。如何在演出时把武汉话说的更“肉坨”（饱满）一些，成为李晶伦费心钻研的一大难题。此外，武汉话渐趋失传，很多方言词在现实生活中已经失去了原意、或是被普通话中的词所替代。剧团的前辈老师们向李晶伦这一代的演员传授了不少武汉话的要点，而李晶伦也决心要接过这个接力棒，把武汉方言和汉派曲艺继续发扬光大。

创新：传统曲艺的未来

如今，李晶伦在武汉市艺术学校的曲艺班教曲艺台词和相声。武汉艺校曲艺班现有11名学生，都是15岁上下的年纪。李晶伦带着他们打基础，练语言基本功。上个学期，李晶伦教了不少：除了说相声，他还演小品、演话剧、参演电影和电视剧。在李晶伦看来，这些不同类型的表演形式之间也存在共性。最为重要的当然还是运用日常生活中的观察积累，用心揣摩人物、力求合理且生动地展现人物。“我们曲艺最大的特色和长处就是，仅凭他一人可以随意地跳进、跳出人物，而且一点都不让你觉得尴尬。”

演员要将生活与表演融会贯通，而相声作为一种艺术形式，本身也是海纳百川的。李晶伦始终对相声的未来持有

开放、乐观的态度。他并不担忧新兴的脱口秀等艺术形式的冲击，“我们不要墨守成规，相声就是在和别的艺术形式相互借鉴中发展起来的”。他更不担心传统曲艺会在互联网时代消亡：“我们比戏剧节目进网络更方便。我们的形式简单，两个人往那一杵就行了，对吧？”

李晶伦坚信只要艺术工作者用心想办法，就能创造出适应时代、反映时代的好作品。“我们不光要融合其他艺术形式的长处，我们还要接纳各种舞台，曲艺流行了这么多年，它本身也是随着时代变化不断向前发展。”李晶伦期待能吸引到更多新面孔走进剧院，听听历史悠久的地道汉派曲艺，多和演员们交流互动。

曹小琴： 雕花剪纸，给过去一个未来

◎文 / 徐盛悦

湖北省工艺美术大师，鄂州雕花剪纸项目省级传承人，中华文促会剪纸艺术分会副会长，湖北省文促会剪纸艺术专委会会长，鄂州市雕花剪纸研究会会长，湖北省第九届学雷锋文艺志愿服务“时代风尚”最美文艺志愿者。

CAOXIAOQIN

中国是世界剪纸的原乡。2008年，鄂州雕花剪纸入选第三批国家级非物质文化遗产名录。2010年，鄂州雕花剪纸作为中国剪纸中的重要分支列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。承载着岁月的流转，凝练了时间的记忆，鄂州雕花剪纸呈现中华优秀传统文化的深厚底蕴和无穷魅力，正成为一张递给世界的名片，绽放无限精彩。作为鄂州雕花剪纸项目省级传承人的曹小琴，正是这张名片的守护者之一。

惺惺相惜：功夫不负有心人

在农村长大的曹小琴，天资聪颖，对美有着独特的追求和独到的见解，擅于在美丽的大自然中感知“美”。每当她看到了让自己心生雀跃的事物，就跑回家用铅笔把它们画出来，或是用剪刀剪出一些物品。当时，她还不知道这就叫做“剪纸”，只是模仿着奶奶裁剪衣料的样子，在纸上留下自己脑海里的图案。奶奶有一双巧手，会用棉花纺线织布，做成各式各样好看的衣服，有的还亲手绣上花。在奶奶潜移默化影响下，曹小琴从小便对传统技艺有着强烈的好奇和向往。

待到上师范时，曹小琴对美术着了迷，闲暇里经常翻阅美术书籍，她也成为学校里小有名气的“小才女”。这个瘦小顽强

的女孩很快引起了恩师陈盛凡的注意，师生惺惺相惜。在恩师的悉心指导下，她开始钻研雕花剪纸。陈老师用钢锯条做了一把刻刀，连同一块蜡盘和几份纸样子，一起递给了曹小琴，并手把手教她学习雕花剪纸技艺。后来她才知晓，递给她刻刀的这位启蒙老师，原来是当地有名的剪纸老师。

如今，曹小琴在鄂州市吴都小学专门从事雕花剪纸教学。几年前在她手上筹建的学校剪纸工作坊，已成为全市业内的一块金字招牌，她的剪纸也在全省技能大赛荣获一等奖。

剪纸作为一门传统技艺，要想实现“活态传承”，必须突破传统的“依样剪”模式。曹小琴经常聆听中国民间剪纸研究中心主任、中央美术学院乔晓光教授的授课，乔教授的两句教导她始终铭记于心：“孩子们是天生的艺术家”“让孩子们放开身心，让他们剪自己的生活”。

于是，曹小琴经常带着孩子们走出课堂，去菜场看市井生活百态，去江滩看轮船江中奔流，去闹市看人流络绎不绝，去农村看山水田园画卷，尽力从生活中汲取养分，激发创作源泉。有一年暑假，她带着七八名孩子前往市郊的荷塘，让孩子们看一看荷花，摸一摸荷叶。回家后，孩子们根据采风印象创作出自己的剪纸作品。

曹小琴甚是欣慰：“只要孩子们能剪出精彩的作品，就是对我最大的回报。”经过多年的教学积累，她指导的学生多次在全国剪纸大赛中获奖。

线线相连：雕镂剔刻生雅韵

在教学之余，曹小琴一直坚持剪纸创作。她所有的作品都是自己设计，用铅笔画稿，再用零碎的时间一点点或剪或刻而完成的原创之作。提及剪纸，曹小琴说：

“线线相连可以说是剪纸最大的一个技术特点，必须考虑每根线条怎么连接。整张剪纸你拎在手上，没有一个地方是断的。”

在她的案头上，正铺着一幅今年春节前夕花了近四个月时间完成的《龙腾盛世》。她牵着剪纸的一角展示，线线相连的《龙腾盛世》得以完整地展开。这幅作品也被湖北省文旅厅作为“荆楚非遗过大年”的内容之一，放大了数十倍后展示在武汉的“黄浦路”地铁站。

在志愿服务活动中，曹小琴下乡讲授剪纸课程

《龙腾盛世》

《花样故事》

“有图必有意，有意必吉祥。”曹小琴曾花一年时间创作了一幅题为《花样故事》的作品。这幅作品完整呈现了老花样的制作流程：做蜡盘、制刻刀、熏样、刻花样、卖花样、绣花，以及当年花样艺人走村串巷卖花的场景。面对这幅剪纸，观众仿佛在聆听一位老艺人讲述当年的“花样故事”。

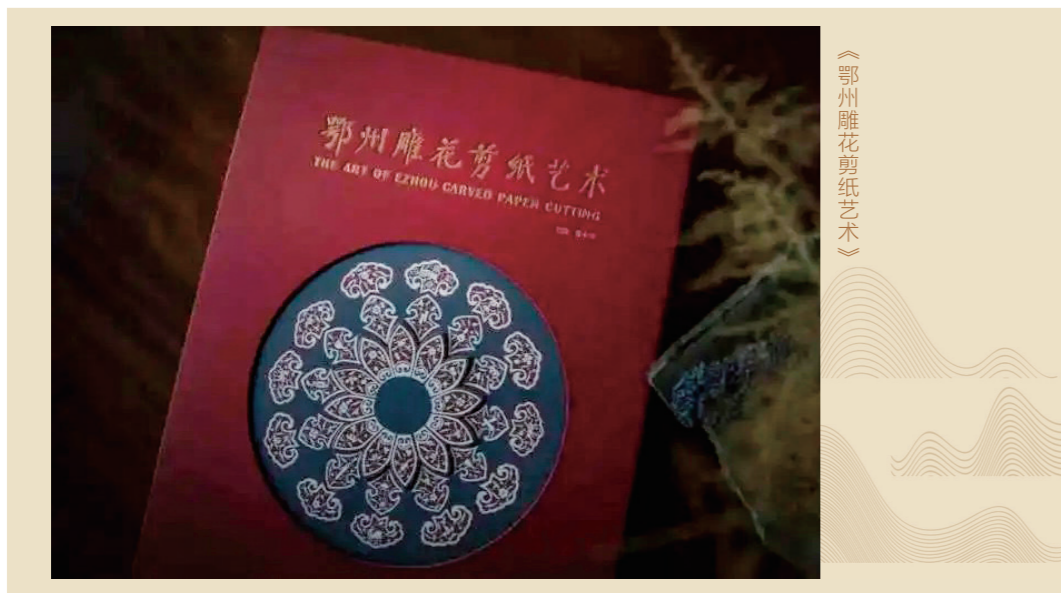
作为一个文艺志愿者、雕花剪纸研究会的会长，曹小琴深知，剪纸的传承，关键是要走入寻常百姓家。为此，她组织会员，长期义务参与市里的“六送”文艺志愿活动，为乡亲送剪纸、送温暖、送祝福。

记得有年冬天，曹小琴随着荆楚“红色文艺轻骑兵”活动来到一处村庄。一位老太太冒雪来到志愿服务的露天展台前，问曹小琴能不能给自己快要结婚的孙子剪个喜字。曹小琴立马就用大红宣纸剪了一对喜字送给老人家并送上祝福。老太太开

心极了，连连道谢。

曹小琴从事文艺志愿服务已经有二十多年了。多年前，她为了能使鄂州市梁子湖区一个偏远的小镇学校——沼山镇海博学校的孩子接触到剪纸技艺，坚持每周一次到校授课，往返需要三个小时，风雨无阻。这些年来，她先后到华容区临江乡中心小学、鄂州市聋哑学校、鄂州大学、鄂州市群众艺术馆等地进行义务讲解，授课学员多达3000多名。

借助一次次文艺志愿服务的机会，曹小琴也努力向省外乃至国外传播鄂州雕花剪纸文化。去年，在文化部组织的“非遗援疆”活动中，她的一幅《凤舞九天》剪纸作品，就被作为湖北礼品赠予新疆文旅厅。《凤舞九天》以楚国器乐虎座凤架悬鼓这一文物为参考，展现了浓厚的楚文化特色。而这次新疆之行也给曹小琴留下了深刻的印象，她为新疆同胞自由奔放的舞

《鄂州雕花剪纸艺术》

蹈和音乐所感动。从新疆回来之后，曹小琴琢磨着要用剪纸来表现新疆，表现“新疆真是个好地方”的作品图样也正在打磨成型之中。

路路相通：剪上生花绘春秋

2021年，曹小琴主编的《鄂州雕花剪纸艺术》一书正式出版。书中收录鄂州老花样、鄂州新剪纸、鄂州儿童剪纸作品共400余张，文字近5万字。除了置入二维码可观看专题片，裸背胶装等亮点外，全书中英文对白也是她的创意。“我希望这本书不仅给我们鄂州人看、给湖北人看、给中国人看，也要让更多的外国人看到中国的传统文化。”

2023年，曹小琴与中剪会副主任、

金坛刻纸国家级传承人杨兆群老师共同主创完成《美丽鄂州空港新城》十米剪纸长卷，全景式展现了鄂州的山水乡愁和城市风光。鄂州雕花剪纸已经成为鄂州一张靓丽的城市名片。经过一年的努力，曹小琴及其工作团队已经设计、打样出80种进入市场的文创产品。

2023年11月，曹小琴应湖北省文化旅游厅之邀参加了英国伦敦世界旅游交易会。《鄂州雕花剪纸艺术》也作为湖北礼物，赠送给了英国牛津大学图书馆。曹小琴在会上向世界各地的游客介绍了雕花剪纸。春节期间，曹小琴又随湖北代表团前往新西兰参加文化交流活动。随剪纸一起传递出去的，还有剪纸背后蕴藏的中华文化的美好寓意。

曹小琴曾在老挝国立美术学院讲授剪纸课。在课上，她鼓励学生在剪纸作品中融入他们的文化符号。曹小琴示范的是福娃和大熊猫，而学生们交的作业是老挝的大象和国花占芭花。这次教学经历，让她发现自己是真的把中华文化播撒到了异国他乡，让两国文化有了真正的交流与互鉴。雕花剪纸，虽只是中华文化众多瑰宝中的一项，但薄薄一张剪纸背后蕴含着中华民族丰富而绚烂的文化底蕴。让越来越多人了解中华传统文化，于曹小琴而言，就是最有成就感的事。

在新西兰交流时，曹小琴带着当地民众与孩子一起感受剪纸

在新西兰交流时，曹小琴带着当地民众与孩子一起感受剪纸

莫龙：编舞就是生活

◎文 / 段雨青

编导，国家二级演员。创作舞蹈作品《传》获湖北省第五届“金凤奖”（职业舞蹈）作品一等奖；创作舞蹈作品《阳台》入选第十三届全国舞蹈展演，入围第十二届中国舞蹈“荷花奖”当代舞终评。

MOLONG

舞蹈与生活相互交织

莫龙的生活与舞蹈紧密相连，如同两条交织的线，共同编织出他的人生轨迹。

从小在艺术氛围下长大，热爱舞蹈的他，踏上舞蹈之路似乎是自然而然的事。1999年，他凭借着体育舞蹈的功底考入武汉市艺术学校，开始了专业的舞蹈学习之旅。经过六年的努力学习和刻苦训练，他顺利进入了武汉歌舞剧院工作。

初入歌舞剧院的莫龙，怀揣着纯粹的热爱不断练习，想精进自己的舞蹈技术。但由于天生骨骼较硬，即使付出成倍的努力，舞蹈水平也并不突出，这使他一度感到迷茫。幸运的是，在师傅的悉心指导下，他开始涉足舞蹈创作，以思想代替肢体诠释内心情感，发掘自己的内在优势。

创作《传》时，他发现编舞不仅需要对舞蹈技巧十分了解，更需要长时间的文化沉淀与对生活的深入观察。为了突破自己传统的编舞方式，他敞开心扉，广泛学习他人的思想理念，接触国外的艺术门类，从中汲取思想精髓，“由于我们长时间生活在自己的圈子里，久而久之，这种生活模式就会变得固化”。要改变这种现状，就需要勇敢地从这个固定的圈子里走出来，向外拓展视野，去接触和了解更广阔的世界。于是在假期时，他常常游历各地，观赏演出，拓宽眼界，提升艺术品味。

这些经历让莫龙在传统理念的基础上，逐渐尝试并实现了一些突破，在热爱的舞蹈领域里找到了前行的方向。

起舞时，他用肢体语言表达自己的情绪。如今，作为编舞者，他通过动作设计表达自己的生活洞见。他的生活之线与舞蹈之线不曾分离，继续缠绕着向前延伸。

编舞与生活相互靠近

对于莫龙而言，创作出激发作者、角色和观众三者同频共振的作品，关键在于将舞蹈与日常生活紧密相连，创作出真实而引人入胜的场景与角色。

在根据电影《百鸟朝凤》编导与传承有关的舞蹈时，他由电影中所讲述的唢呐老艺人带领徒弟们学习唢呐的故事，联想到了自己跟随师傅学习舞蹈的经历，他正如电影中始终坚守于师傅身边的徒弟般，怀着传承艺术精神的决心，踏实用心地学艺。于是他将自己置于这一角色中进行创作，“即使生活与剧情中发生的事件不一样，但情感是不变的”。真情实感的流露恰恰最动人心，这部舞蹈《传》最终获得了湖北省第五届“金凤奖”作品一等奖，并入选国家艺术基金资助项目。荣誉代表着他的创作方式是被认可的，备受激励的莫龙更加坚定地将自身经历与情感融入舞蹈创编中。

《阳台》是莫龙与编导张博卉在疫情背景下共同创作出的一部舞蹈作品，展现了武汉人民在那段特殊时光中的真实生活状态，也是他们心灵深处情感的真实写照。“武汉封城时，我常在阳台边向外眺望。开始时，看着窗外漫天飞雪杳无人迹，心中充满了恐惧，慢慢在新闻中看见新增病例数量逐渐得到控制，又燃起了希望”，在舞蹈中，这段复杂的心路历程被生动地展现，刻画出人民从“黑夜走向曙光”的众志成城与强烈信念。如今疫情散去，但淋漓的情感表达使观众在舞蹈中总能与那

段时光产生共鸣。

莫龙认为，创作者与其塑造的形象之间需要有某种共通之处，如果脱离相关生活经历仅仅凭借想象创作，作品最终只会成为一个空洞的外壳，缺乏真实和深度。在着手创作以消防员为题材的舞蹈时，莫龙起初设想过塑造各种英勇的形象，如冲向火光的逆行者、百姓平安的守护者，而他总觉得这些英雄形象与他的情感之间存在一层隔阂。直到他看见一张名为“全家福”的照片，心中的隔阂瞬间被击碎。在照片中，只有父母和一件挂在衣架上的消

舞蹈《传》

防战斗服。他意识到，时刻准备着面对牺牲的消防员和自己一样，也是父母的孩子，有着自己的小家。

在这一视角下，消防员的形象从无畏的战士回归平凡的个体，莫龙得以从贴近生活的切口顺藤摸瓜，挖掘情感细节，“每当我思念逝去的亲人时，亲人仿佛会微笑着回来”……他明白，故事中消防员的父母只能在一次次思念中慢慢接受孩子的牺牲，理解孩子心中比生命更重要的责任，于是创作出舞蹈《当我想你的时候》。“观众在观看时，可能会感受到这些故事就发生在他们身边，仿佛自己就是故事中

的角色。我觉得这样的反馈更加直接和真实。”

《阳台》与《当我想你的时候》两部舞蹈作品均入围中国舞蹈“荷花奖”终评，不论是取材于生活还是寻找生活中的情感共鸣，莫龙并不是简单地将想法灌输其中，而是将自己化身为最纯粹且真挚的个体，用心体会、将心比心，以共通的真情叩开观众的心门。

编舞与生活相互滋养

前不久，莫龙编导的双人舞《幸福生活》在湖北省新人新作展演中荣获一等奖。

双人舞《幸福生活》

这部作品似有快乐魔法，每当观众沉浸其中，都不由自主地被其传递的温馨与幸福所打动。作品讲述了一对小夫妇，他们自己种花、采花、卖花，生活平淡而温馨，某天丈夫卖完花后回到家，将怀中藏着的一朵玫瑰掏出送给了妻子。这便是莫龙心中对幸福的定义。“生活也许不用太富裕，只需要一点小浪漫。”这部作品不仅为观众带去了幸福，也让莫龙自己感到了幸福。

莫龙认为，通过舞蹈展现那些在生活中常被忽视的美好细节，使观众珍视生活、珍视自己，为观众带来情感共鸣，便是舞蹈的意义所在。为了创作出让观众感受到幸福和喜悦的作品，莫龙格外

留心生活，而这份留心也滋养了他心中那份对生活的热爱，“我觉得我的生活很幸福，我珍惜眼前的每一刻，全心全意地活在每一个当下”。编舞与生活相互滋养形成良性循环，这也许便是艺术的魅力所在。

莫龙仍在尝试突破自己，在现实题材之外，他正在创作一部以山水为主题的写意舞蹈，“山和水在自然界是相依相存的，你抱着我，我流淌着你，就像人与人之间，大家拥抱、支持、关爱、相伴”。不变的是，他的作品始终与生活相联系。他说，“编舞就是生活”，在舞蹈的世界里，他找到了拥抱生活与美好的最佳方式。

柳秀林： 翰墨铺陈， 透视时代浮沉

◎文 / 徐盛悦

湖北
H U B E I
优秀文艺人才推介

湖北省美术院中国画创作室主任，国家二级美术师，中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员，湖北省中国画学会秘书长、省政协书画院院务委员、湖北省书画院院士、华中师范大学外聘硕导。

LIUXIULIN

《苍穹之下》200cm×200cm 2021年 纸本水墨
中国美协第五届全国中国画作品展参展作品

生于齐鲁 学在荆楚

出生于山东烟台的柳秀林，从小就对中国画有着浓厚的兴趣。他在长辈的影响下临摹过潘天寿画的鹰，初中时还在启蒙美术老师的指点下练了几年的书法。那段时间打下的书法功底后来也融入到了他的绘画创作当中。家人觉得他颇有几分天赋，便让他进入艺校继续学习。兴趣是最好的

老师，艺校三年，他好像突然一下子开了窍，懂得了学习的重要性，最终以外省专业第一的高考成绩，考入湖北美术学院中国画专业。

来到湖北后，他对中国画有了更深刻的体悟。除了在美院的系统学习，他还在高校当了七年美术老师。虽然教学中的琐事不可避免地挤占了创作时间，但与学生

相处的时光也带给了他许多创作灵感。此后，他又跟着陈孟昕教授读研，精进自己的技术和观念。在恩师陈孟昕看来，柳秀林的创作正兼具了齐鲁文化中扎实的造型基础和荆楚文化中灵动的笔墨情趣。

如今，柳秀林的身份是湖北省美术院的专职画家，他得以毫无拘束地将全部的时间精力都花在中国画的创作和学术研究上。“我个人的创作与研究旨在通过作品

的展现，试图探寻一种写实与写意，以及中国传统笔墨情趣与当代视觉元素的有机结合，也希望中国画水墨创作语言上能找到新的突破，讲究写意精神为宗旨，体现中国水墨人物画的写意性与灵动性。”

巧易得 朴难得

柳秀林的很多创作都围绕着日常生活中的普通人展开。“有一天我在粮道街路

《看戏》195cm×200cm 2022年 纸本水墨
入选抱石风骨——第二届全国中国画展

这一转变的契机得益于2016年他去中国国家画院的学习。国家画院的老师常和他聊到一个问题：作为艺术家，作为一名艺术工作者，我们要如何去表达更有深度的东西。巧易得而朴难求，这不单单是“藏巧于拙”，而是要勇于抛弃虚浮的表面掩饰，切切实实地传达出真实的世界。“也就是关注内心、关注当下、关注自己的感受。”柳秀林说，那时候觉得自己应该追求一种以小见大的创作方式了。

正如柳秀林2018年个展标题“羁旅行路”，他的很多创作正源于“行走在路上”一瞬间的感慨。中国画讲究“目识心记”。不同于对着模特速写或写生，“目识心记”不要求准确复刻人物的外形和动态，而是追求尽可能地捕捉到那个瞬间所蕴含的情感张力。为了更鲜活地呈现那些瞬间，他

直接用毛笔在生宣纸上写意，放弃了事先起形塑造等步骤，而选择直接执笔取象，主观提炼，直率地展现内心印象中最为凝练的形象要素。

历史与艺术交织，笔墨当随时代

对柳秀林而言，关注身边的人是回到中国画创作语境的要求。“把自己生活中最真诚的感受转换到画面上，把人生的遭遇变成境遇。”古人云：感时花溅泪，恨别鸟惊心。诗画同源，心境与画境因情感而共鸣。在这一维度上，中国画只是一个载体。他认为，一位成熟的艺术家无论画何种题材，实际上都是回归到自己的内心，作品所能呈现出来的独到之处，也正源于艺术家对自我的挖掘。

借用王国维的《人间词话》，中国画

《匠心筑梦——大国工匠翟国成》200cm×300cm 2023年 纸本水墨
中国国家博物馆基本陈列改陈美术创作项目

写意精神也可以分为“三重境界”：从熟练掌握各种技术技巧，到寻得自己的个人语言和独特风格，再到洗尽铅华历练后的顿悟。而“中国画该如何实现创造性发展”的问题，就需要当代画家达到第三重突破自我后的顿悟境界。对柳秀林而言，这也意味着需要摒弃惯性笔法的“熟知”，多些朴质真实的“陌生”，使画者和观者面对纸上呈现的“现实”时，能产生深沉的思考和全新的审美心理活动。

作为国有画院的专职画家，柳秀林把“展现时代变迁和社会风貌”视为自己作画时义不容辞的本职与使命。今年他也早

早列好了计划：为中国国家博物馆基本陈列改陈美术创作项目创作《匠心筑梦——大国工匠翟国成》，完成国家艺术基金的结项，创作湖北省委宣传部文艺精品扶持项目《湖北长渠——白起渠》、省文联的楚国八百年主体性创作项目《卞和献玉》等。他始终坚信中国画的创新发展离不开对历史和时代潮流的把握：“毕竟笔墨当随时代，要坚持以人民为中心的创作导向，在找寻自己的笔墨语言的基础上，在关注传统、观照当下、放眼未来的基础上推进创作。”

《卞和献玉图》200cm×500cm 2023年 纸本水墨
楚国八百年主题性创作项目

喻之之： 文学的真正功能应是深层疗愈

◎文 / 陈智富

中国作协会员，武汉作协副主席。出版有中短篇小说集《十一分爱》（中国作协“21世纪文学之星丛书”）《迷失的夏天》《白露行》《四月的牙齿》，获屈原文艺奖等。

YUZHIZHI

作家印象

喻之之对自己献身于文学事业有足够的信心、耐心与热忱，她的近作有井喷之势，保持较高水准，呈现难得的新面貌。

——陈智富

陈智富：请谈谈你为什么走上文学道路？

喻之之：小学六年级的时候，我父亲去世了。当时的我，既感到悲伤，又感到恐惧，更不能理解死亡，想象不出在短暂几十年后，这个世界会和我没有关系。直到某天，我翻起书架上父亲的书，读到唐诗宋词时突然顿悟：唯有作家可以永生。懵懵懂懂的我，便因为害怕死亡，立下了要当一位作家的远大理想。父亲去世带来的不安定感，伴随了我小半生，让我对一切都感到惶恐，好像什么都会马上失去一样，但同时，也令我具备了一种底气，也随时在积攒把一切推倒重来的勇气。

陈智富：回溯过往，你第一次发表作品的记忆应该是最深刻、最激动的，当初的喜悦或许仍然萦绕于记忆深处，成为你走上文学道路砥砺前行的动力之源吧。

喻之之：我十几岁时，在山西大学主编的《语文报》上发表了第一篇散文，是写故乡景色和人事物的，随后又接连

发表了几篇，那当然给了我一种极度的幸福感，到现在我仍然记得那种甜蜜幸福充盈内心的感觉。

陈智富：你从小喜欢读哪些作家、哪类作品？最令人回味无穷、念念不忘的作品有哪些？

喻之之：《红楼梦》是我百读不厌的书，小时候最初的阅读体验是冬天的寒夜，在自家楼上一个人点着蜡烛读《红楼梦》，那时候整个乡村万籁俱寂，门口的树睡着了，树上的鸟睡着了，仿佛连村外结冰的池塘也睡着了。后来读沈从文、汪曾祺，也很喜欢。这些年看马尔克斯，几乎奉为偶像，他的很多作品，比如《梦中的欢快葬礼和十二个异乡故事》《礼拜二午睡时刻》，是我反复阅读、也反复向朋友们推荐的作品。伊丽莎白·斯特劳特的《奥利弗·基特里奇》、大卫·格罗斯曼的《迷狂》、安东尼·马拉的《我们一无所有》、李敬泽先生的《会饮记》等等几部是我近些年读过的最好的作品。

陈智富：创作的成熟自然会激发你

湖北
H U B E I
优秀文艺人才推介

的更大自信，你的自信背后一定是无数个日夜遭遇瓶颈的绞尽脑汁，以及突破瓶颈的喜悦寸心。请谈谈这方面的感受。

喻之之：遇到瓶颈，最常用的方法无外乎读书、行走、思考，学习一门新技能，那都能重新为你打开一扇窗。我抛弃繁复的语言，用最简洁明了的语言写作，随之我创作了《忧伤的夏小姐》《四月的牙齿》《何不顺流而下》，赢得好评。如果有人与我一样，真心地热爱文学，真诚地想把作品写好的话，那我想说的是：甘于承受自己的命运，准备受苦，多读多写，准备迎接无数个青灯古佛般死寂的夜晚，才能看到一线光明。

陈智富：你这几年在写城市系列散文，似乎有一种加强与武汉这座城市的精神血脉联系的强烈冲动，也颇受好评。你是怎么萌发这个创作念头的？

喻之之：那一年，《长江文艺》的笔会在黄陂主办，《长江日报》“江花”副刊主编周璐老师邀请我给“江花”写一篇散文。当时想到奶奶刚去世，想到这半生，我跟奶奶的爱恨纠葛，争吵斗嘴，以及到葬礼上我才明白了她的悔恨，便有了《奶奶的千层底》。截至2022年，我已写了接近三十位亲朋故人，即将出版。

陈智富：你怎么看经典文学作品可能

难免经过多次的修改？

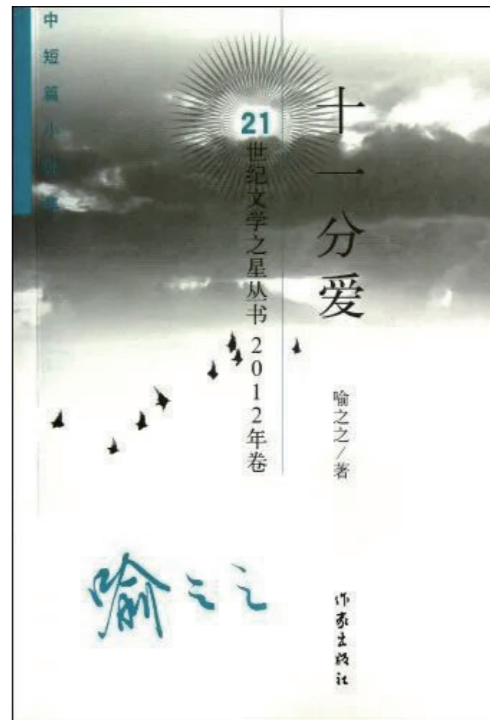
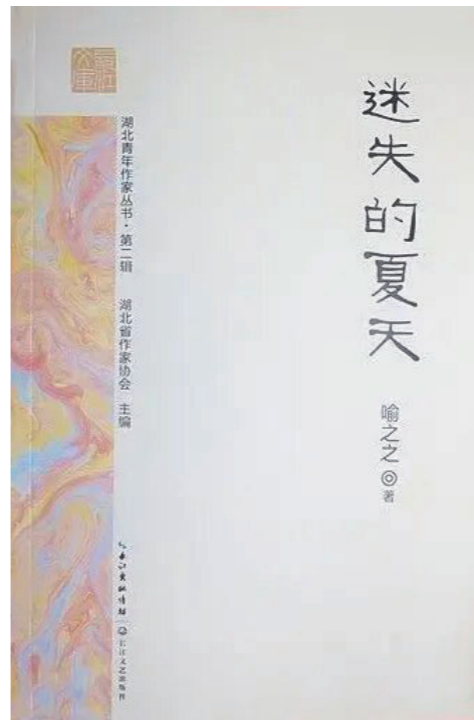
喻之之：确实有些作品是在一次次的修改中脱胎换骨的，但有时候，有些作品并不需要怎么修改。比如说在作家中流传着一句话：短篇不过夜，中篇不过周，长篇不过月。短篇作品，先构思好，然后一气呵成完成，那种叙述的节奏和步调，你就是想改，也改不了，恐怕就是想插个小细节进去，也会很难。但至于中篇和长篇，我确信是需要很多修改的。

陈智富：你觉得文学创作，灵感顿悟和勤奋苦练哪个更重要？

喻之之：灵感顿悟当然重要。写到一定量之后，需要灵感的顿悟带来质的飞升，但勤奋苦练同样重要，需要不停地练习，持续地写，来保持语言的敏锐。这就像故宫的建造一样，最初的设计肯定需要灵感，但当建造开始之后，就需要日复一日、持之以恒的劳作来贯穿执行。所有伟大的建筑都是。只有极少数人可以通过灵感的顿悟成为伟大的作家，那是天之骄子，显然我不在此之列。

陈智富：你作为坚守纯文学写作的青年作家，对网络文学、通俗文学怎么看？

喻之之：我跟很多网络作家是朋友，比如说写《大唐荣耀》的沧溟水。我也喜欢看《三生三世十里桃花》《理想之城》

改编电视剧、《盗墓笔记》改编电影，特别是《楚乔传》曾令我泪流满面。我对任何一位能够做到日更的网络作家都充满敬佩之情，人家靠自己讲故事的能力，能留住读者，能挣到钱，这真的是值得大家尊敬的。

陈智富：在短视频、碎片化阅读、快餐文化盛行的时代，文学面临各种娱乐方式的严峻挑战，你觉得文学的功用到底是什么？

喻之之：文学的真正功能，应该是深

层疗愈吧。在短视频和娱乐精神充斥生活的今天，文学像20世纪80年代那么火热，可能比较困难，那种沸腾是转折时期产生的现象，现在正在趋于平静，在平静中，有这么多人阅读，在坚持写作，已是一件了不起的事了。

（采访者：陈智富，文学硕士，中级会计师，中国作家协会会员，中国散文学会会员，《湖北作家》执行副主编，武汉文联首届签约评论家，著有访谈评论集《你为什么当作家？》。）

金思柳： 摄影要为历史留存，为人民写真

◎文 / 徐盛悦

中国摄影家协会会员，湖北省摄影家协会副秘书长，湖北省新文艺群体高级职称评审专家，《长江日报》高级记者，《长江日报》城市摄影队主编。

JINSILIU

摄影工作是职责与使命所在

金思柳从事摄影记者一职，已经30年了。自1993年8月，他因爱好而考进《武汉晚报》，便开始带着相机奔波于武汉的大街小巷，用镜头记录民生百态的点点滴滴。在金思柳看来，摄影工作是自己义不容辞的职责，“为历史留存，为人民写真”是自己作为摄影工作者应当肩负的重要使命。

30年的记者生涯里，最让金思柳难忘的还是2004年春节，他前往巴东县中医院，拍摄优秀护师王飞越的经历。患肺癌晚期的王飞越不惧死亡的降临，病榻上的她冷静坚定地签下志愿捐献眼角膜的协议。王飞越去世后，她的眼角膜先后为5名眼疾患者带去光明。这样一位受尽磨难却仍心怀阳光的女性令金思柳十分钦佩，从而拍下了饱含敬重之情的新闻摄影专题组照《她走了，目光依然明亮》。后来，这组照片也在第十五届中国新闻奖评选中斩获一等奖。

在此之后，金思柳的新闻摄影作品连续10年获得人民摄影“金镜头”年度新闻摄影奖项，更是从2014年起至今，10年间有7幅作品连续5届入围全国摄影艺术展。投国展，对金思柳来说，主要是看重国展评选的公平公正，“因为每次国展的评委均来自素不相识的专家，且都是通

《她走了，目光依然明亮》组照之一

过在评委库里抽签产生的”。借着国展的机会，他正好可以让作品获得正确的定位，在思想性和艺术性上重新得到审视，为自己今后的摄影发展定方向、明基调、找路径。因此，在第27届全国摄影艺术展览首次设立长期关注类作品时，金思柳毫不犹豫地投稿了他耗费14年时间拍摄的专题《陪读家长》。通过这组镜头，他有意从侧面呈现出当下教育可能存在的问题。

“作为从业了将近30年的新闻工作者，尤其是摄影记者，我要对得起这份工作，也要对得起手中沉甸甸的相机。”

《陪读家长》入选第 27 届全国摄影艺术展，并被中国摄影家协会永久收藏（1）（2）

《道路渍水》入选第 25 届全国摄影艺术展并获得纪录类铜奖

摄影作品源于生活的厚积薄发

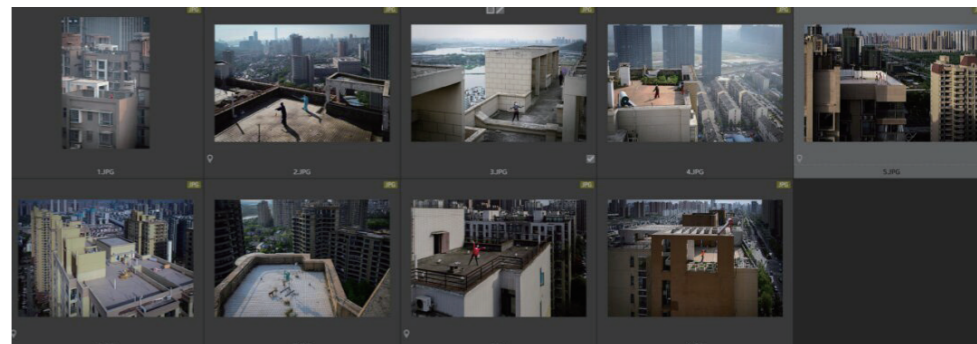
对金思柳来说，这些摄影作品不仅承载着对社会的责任，也自己 30 多年经历留下的宝贵痕迹。他早年参军，退伍后做了摄影记者也始终站在新闻前线。世界著名摄影家卡蒂埃·布勒松曾说：“真理之眼，永远向着生活”。关注生活、关注时代，成为了金思柳多年来养成的拍摄习惯。以国展入选作品为例，他的目光涉及教育、生态、医疗、铁路运输等多个行业和领域。按金思柳的话来说，影像见证了他在不同战线上建立的感情，他也用影像来表达对这些工作和生活经历感激。

金思柳第一次参加国展的作品是一张抓拍照片《道路渍水》。如何抓拍到一张好照片，也得益于他早年工作时积累的丰富经验。2013 年夏天，武汉暴雨，金思柳判断黄埔大街一带估计会因大量积水而出现交通堵塞的情况。他冒雨赶到后又等了一个多小时才拍到这张

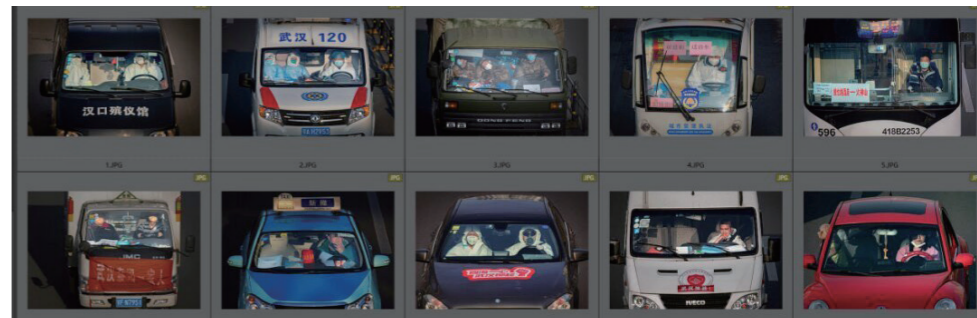
满意的照片。当时也有很多同行拍照后待了一会就走了。可金思柳敏锐地觉得这个地方多等一会可能还会出现更有意思的场景。“我想再坚持一下，看看是不是会有意想不到的事情发生。果然，过了一会儿有个骑摩托车的小伙子出来了。”轿车在渍水面前整整齐齐地望而却步，这辆摩托车却潇洒地涉水而过，这成为了画面中的亮点，也使得反映民情生活的照片，多了一份戏剧性的故事情节。

若说抓拍是在经验判断基础上的偶然所获，那么专题摄影则考验着摄影师的

综合能力，如对选题的敏锐把握、影像的表达功底、思想主题的提炼、后期编辑的水准等等。2021 年举办的第 28 届全国摄影艺术展览上，金思柳有两组专题同时入选。这两组专题所呈现的，正是武汉人难以忘却的 2020 年新冠疫情。不同于蹲守医院、记录医护辛劳的同事和同行，金思柳把镜头对准了困居家中却设法在小区屋顶锻炼的市民，以及冒险在疫情严重地域来回奔波的车辆驾驶室，于是便有了视角新颖的《武汉人的楼顶战役》和《战疫驾驶员》这两组作品。

《武汉人的楼顶战役》入选第 28 届全国摄影艺术展

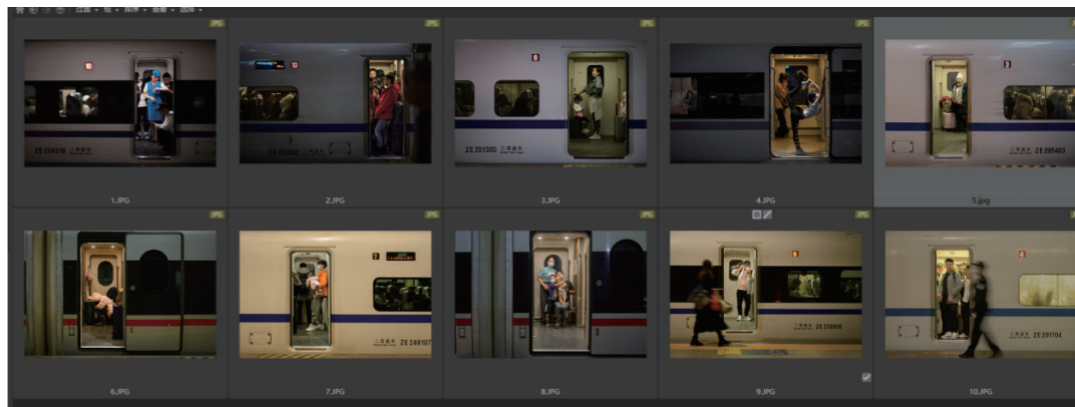
《战疫驾驶员》入选第 28 届全国摄影艺术展、2020 “徐肖冰杯”中国纪实摄影展

影像是一瞬间的持续积累

摄影作品想要“守正创新”，除了选题视角要独特，也离不开摄影师对日常生活的细致观察。金思柳在拍摄《战役驾驶员》时就特地选在每日下午五点，只因他发现那时的阳光才能最好地展现驾驶员的神态和职业精神。创作永远源于生活，创作的主体也应当是人民大众。金思柳偏爱纪实摄影，在他看来，摄影最大的优势正在于用忠实的镜头和艺术的眼光记录真实

的世界。“我要用影像来展示自己的职业，展示对社会的理解和对生活的热爱，呈现出当代社会真实的瞬间。”

今年是摄影术诞生 185 周年，而金思柳也将在今年迎来退休生活。即便未来告别记者的身份，摄影也已经是金思柳生活中不可或缺的一部分了。他早已习惯早上起床后先翻看前几日拍下的照片，思考如何调整、如何命名、如何归类、如何后期强化……“摄影艺术永远都让我充满了激

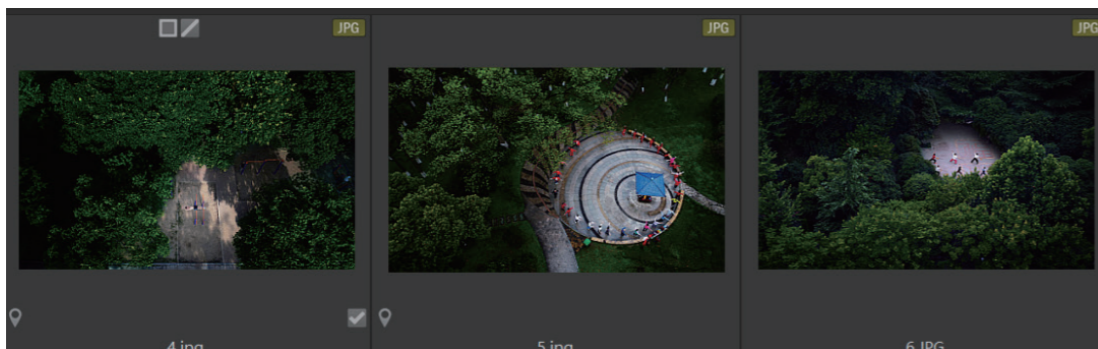
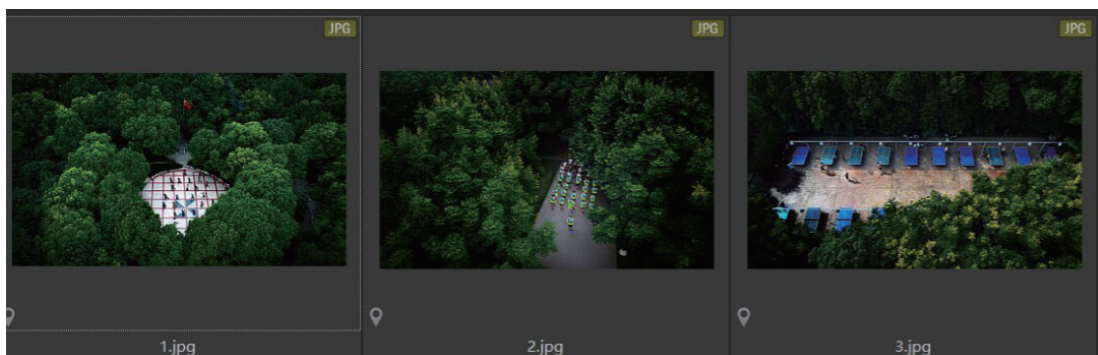

《动车车厢里的旅客》入选第 29 届全国摄影艺术展

情，对生活充满了美好的希望。”金思柳从不担忧没有拍摄的素材，他只担心自己来不及拍下所有想拍的题材、所有想定格场景。

稻盛和夫曾说：“所谓人生，归根到底，就是‘一瞬间、一瞬间持续的积累’，如此而已，每一秒种的积累成为今天的这一天；每一天的积累成为一周、一月、一年乃至人的一辈子。那些让人惊奇的伟业，实际上，几乎都是极为普通的人兢兢业业、一步一步持续积累的结果。”金思柳始终记着这段话，也是如此践行

的。他珍惜自己的记者身份，想方设法挤时间用影像为生活留影、为时代造像。他衷心希望能有越来越多的人加入摄影的队伍，享受摄影，热爱摄影，让摄影陪伴终生。“我希望我们的摄影工作者和摄影爱好者，能用自己的相机记录生命的每一个变化，哪怕是一个很小的变化，当中也会孕育一个大变化、大文化、大历史。虽然我们只是极为普通的平凡人，但也是为时代影像发展作出应有贡献的摄影人。”

《丛林之炼》入选第 26 届全国摄影艺术展（1）（2）

湖北
文艺
界
优
秀
文
艺
人
才
推
介

丁力：临池不辍，
教学相长

◎ 文 / 段雨青

硕士毕业于中国艺术研究院书法专业，武汉城市职业学院书法专任教师，湖北省中小学书法教育委员会培训导师，湖北省书协培训中心辅导员，作品多次入展中国书协主办展览。

DINGLI

近日，丁力凭借楷书作品节录《旧唐书》入选全国第十三届书法篆刻展览。该作品取法于欧阳通，既融入了褚遂良的笔法精髓，又糅合了北魏墓志的元素，使整体呈现出宽博秀润的书风。这次创作不仅是丁力深厚书法功底与独特艺术精神结合的体现，更是他向南北兼容的书法审美理想迈出的一次精彩尝试。

博闻精研 教学相长

广博与专深是治学的两个法门，相辅相成。丁力的学习之路便遵循此道，先旁拨远览而后深入精髓，以求得其要义，达到精通之境。

在中国美院的本科求学期间，丁力在老师的教导下广泛临摹楷、行、隶、篆、草等多体书法经典字帖，日复一日地与青灯相伴，刻苦练习，稳步打下了坚实的书法基础。这一广泛涉猎、博采众长的习书过程对他的书法技艺是一次有力的锤炼，持之以恒的练习也磨砺了他的意志和心性，让他在书法的世界中收获了人生新的风景。

本科毕业后，丁力进入中国艺术研究院继续深造，在导师陈海良的指导下，他将重心放在了书法技法与理论的研究性学习上。他开始立足一个书法家或一种审美理想深入钻研，在收集整理资料的基础上

进行理性剖析，以精而深的研究由点及面挖掘。这一过程中，他对书法艺术的理解不断深化，专业素养与艺术思维均得到了有力提升并运用于创作实践中。

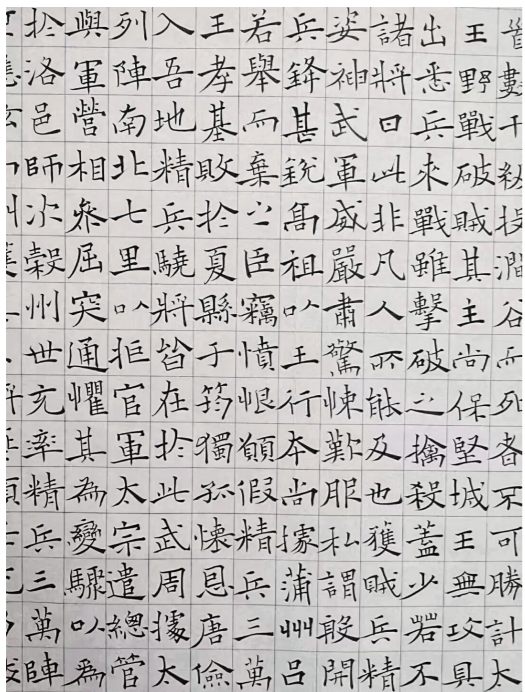
完成硕士学业后的丁力进入武汉城市职业学院成为了一名书法专任教师，提及这一角色的转变，丁力谦虚地说，“这是新的学习阶段”。他将大量时间投入到教学工作中，整理众多古代与现当代优秀书法家作品，建立教学资源库用以辅导学生创作。丁力喜欢教学，希望用自己的所学为传承书法艺术做出贡献，学生迸发出的个性思维、创作形式也反向激发着丁力的创作潜力，形成教学相长的良性循环。

“学然后知不足，教然后知困”，丁力在不同的学习阶段突破自身，以求索不倦的心态持续深入地走在习书之路上。

南北兼容 刚柔并蓄

宜昌，这片土地山川秀美、江水润泽，生于斯长于斯的丁力对秀丽温婉的景物有着天然的共鸣。秀美的自然风光落于纸上，化作点划的细腻、结体的飘逸、章法的空灵，深深吸引着他。如果说宜昌秀润的风光滋养了他的身体，那么秀润的书法则抚慰了他的心灵。

在秀丽之外，丁力还崇尚宽博厚重的书风，这源于他在北京的求学经历。历史

全国第十三届书法篆刻展入展作品（局部）

文化厚重的首都无处不透露着雄浑博大的气象，为他带来全新的美学感受，深刻影响了他的书法风格。在两种地域风格的影响下，他开始转向追求南北兼容的书风，将北魏到初唐时期南北兼容的典型书家作为学习对象，在创作中取法欧阳通、褚遂良、北魏墓志等楷书代表。

丁力在全国第三届临帖作品展中的入展作品所选碑帖便是欧阳通的《道因法师碑》，他对这一碑文有着深刻领悟，“它瘦劲、劲挺又刚劲厚重，主笔收尾时末锋飞起、捺脚短促，严谨雅正又尽显峭拔。

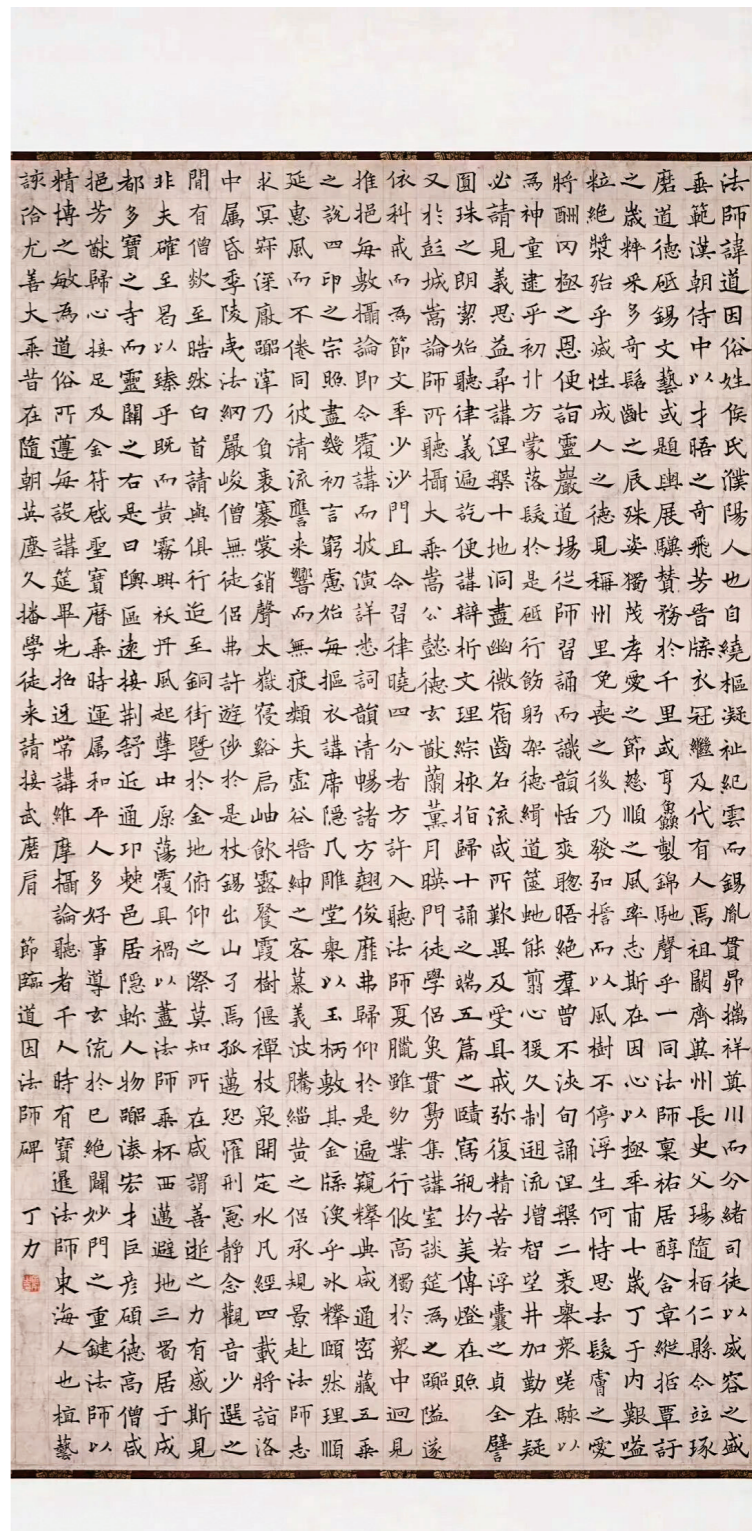
它锋芒棱角太露，虽促成了欧阳通书法的鲜明特色，但带来了少含蓄之趣的局限”。于是丁力创作时在忠实原碑的基础上减弱刀刻锋芒，增强笔势连贯性。他还精心研磨松烟墨用以书写，力求以澄净通透的墨色展现出作品的气韵畅达之美。创作作品在取法小欧的基础上融入了汉隶、魏碑的元素，追求端妍古雅的意趣。

在丁力心中，书法之美是兼收并蓄的美，汉碑中蕴含的庙堂之气庄重肃穆，宋元时期的文人书法则透露出一种书卷气，而明清时期的高堂大轴则表达出激烈动荡的审美，这些不同的气韵在黑白二色中并行不悖，构筑出生机勃勃的书法世界。

神形兼备 以书达意

在由点画线条所构筑的书法空间结构中，书者的心理意向与高尚情操得以悄然流露，而书法的深邃之处，亦在于“形”与“神”的相互交融。

丁力认为，书法学习是由形入神的过程：“首先要寻找适合自己心性表达的经典碑帖，并能坚守和深入，在此基础上博采众长。”丁力的学习便是如此，从追求形似开始，以符合自己审美的欧阳通、褚遂良的作品为原点刻苦练习，找出线条与结构中的规律，再慢慢拓宽视野，学习其他优秀书家墨法以求“变”。

丁力临摹欧阳通《道因法师碑》

将书家碑帖临摹纯熟后，“要兼顾技法与文化修养，在长期的实践中，找到具有个人气质的艺术表达方式”。在丁力看来，书法的内在神韵是书家个性风范与思想感情的结晶，学习书法不仅要勤练，也要通过读书提高修养，掌握更多艺术理论。丁力也从其他艺术中汲取灵感，丰富自身艺术感知力。书乐同流，书画同源，艺术门类之间蕴含着微妙的美学共性，他从音乐的韵律感中体会书法的节奏之美，从绘

画的章法里洞悉文人的超逸心境，进而将这份感悟融入书法之中，使其神韵倍增。

字为心画，书如其人，笔墨点画之间所流露的“神”，正是创作者的生命律动。对于丁力而言，书法不仅是一门能够映照人心的艺术，更是一个深入自我、探寻本真的过程。他向往着心无挂碍地在书法天地中表现真我，将那份浑然天成的“自然”之境视作毕生的追求。

丁力参加中国书法大会节目录制

赵曦 · 音乐是作曲家的一面镜子

◎ 文 / 徐盛悦

作曲家，武汉音乐学院二级教授、硕士研究生导师。中国音乐家协会作曲与作曲理论学会副秘书长、湖北省音乐家协会副主席、武汉市音乐家协会副主席。湖北五一劳动奖章获得者。曾获中国音乐最高奖“金钟奖”金奖、文化部“文华音乐作品创作奖”二等奖、“湖北音乐金编钟奖”金奖、“湖北省屈原文艺奖”等。

ZHAOXI

2011年第八届中国音乐金钟奖，赵曦获金奖（叶小纲颁奖）

音乐需要坚持

赵曦始终认为，小孩子在成长的早期应该尽可能多的接触音乐。这既是他的教育理念，也是他自身的成长经历。赵曦的父母都是音乐老师，所以他从小就与音乐相伴成长。学习音乐是自然而然的事情，以音乐为职业也成为了再合理不过的选择。

以如此明确的目标为指引，赵曦的音乐之路似乎可以用“一帆风顺”来形容：12岁进入武汉音乐学院附中学钢琴，18岁在武汉音乐学院攻读作曲和钢琴双学位，

23岁成为作曲专业硕士，而后留校任教。

然而，这背后也有诸多被赵曦轻描淡写带过的挫折，比如高二时他的手腕意外受伤，不得不暂时放下未来亲自演奏《黄河》的梦想，不过这反倒将他推向了作曲的道路。当时，赵曦看了一部电影《春天交响曲》，影片中著名钢琴家舒曼因练琴方法不对，手受伤后改学作曲的人生境遇，深深鼓舞了赵曦，他把目标转向作曲，希望自己也能够成为像舒曼一样伟大的作曲家。

一个人所谓的顺遂或波折，是要放到更长的时间范畴里来看的。如今再回忆起这段人生中的波折，赵曦说这是不幸，也是万幸。

赵曦早已习惯了用音乐来表达自我。在他看来，音乐最需要的是坚持，他希望能够坚持自己想表达的东西。“我觉得只要坚持下去，一种风格也好，一种语言也好，它可能就会成为你自己的东西。”赵曦的创作其实不拘泥于某种特定的风格，只是随着自身的情感和想法，自发地将感性融入乐谱当中。事实上，他在创作时更在意的是怎样以技术来呈现灵感的问题。“在创作的过程中，甚至在创作之前，我就会去思考如何体现我个人在音乐本身的技术手段和音乐之外的文学性表达等其他特性。”

音乐是无国界的语言

在注重自我表达的同时，赵曦的创作风格可以用

2018年赵曦应邀参加茱莉亚 FOCUS 音乐节

2018年赵曦受邀赴台湾艺术大学举行作品音乐会

2018年5月赵曦与德国“现代室内乐团”在北京音乐节排练现场

“多元”“求新”来概括。他曾前往俄罗斯做访问学者，在异国他乡更加深切地感受到“音乐是一种无国界的语言，所有人都可以在音乐中感受到相似的内涵”。他为大提琴与五面锣而作的《静默……于纸墨之间》就是一部东西方乐器相互对话的作品。在2021年5月美国巴尔的摩交响乐团“文化连接系列”音乐会中，外籍演奏家 John Locke 演奏五面大小不一的“武汉锣”，华裔大提琴演奏家李波则在大提琴上吟唱着楚调古韵，演奏家与乐器之间

的中西呼应，似乎使得中西文化在更丰富的层次上达成了更深沉的交流。

虽然接受的是西方音乐体系的教育，但赵曦总会有意识地去挖掘中国传统音乐的宝藏。湖北丰厚的编钟音乐研究就为赵曦提供了不少创作上的启发。如他所创作的《南国——为钢琴、铜管、弦乐与打击乐而作的小协奏曲》《土家风情二则》等一系列作品皆带有鲜明的民族性，赵曦坦言：“我希望我的音乐能够以中华传统文化和民间音乐地域性作为音乐的母语，同

时又兼顾一定的时代性和世界性。”

不过，赵曦却也并不刻意强调地域性或民族性的概念。他觉得作为一名艺术家无需被地域性所束缚，就算不有意说明自己从何而来，作品中也会自然带有艺术家个人的特质。赵曦在湘、鄂两地听过以三音歌为代表的大量民歌曲调，这些丰厚的记忆，在创作时就会下意识的流露出来。“这像是我们无法摆脱的文化基因，我们怎么表达都会带着我们成长当中的文化印记。”

音乐史是作曲家的历史

文化既是每个人与生俱来的成长印记，也应当是每一位音乐工作者的长期关注所在。赵曦深受楚文化的熏陶，近些年来也对曾卓、张执浩等湖北诗人群体颇有兴趣，在创作中不断融入他从系列汉派诗人创作中汲取的想法。他也将这种对文化的重视传递给学生，引导他们在创作时除了技术还要思考人文因素，把自身认知转化为有深度的思考，再进一步融入创作当中。如果说音乐素养是作曲家的基本功，那么作曲家对生活、对文化、对人生和世界的感悟，才能决定他可以走多远。

另一方面，作曲的创新，不仅体现在

音乐形式与技术层面，也源于作曲家思维方式中所蕴涵的个性因子。赵曦在采访时提到：“实际上整个音乐史其实就是一部作曲家的历史。”作曲尤为需要创新，正是那些好似与传统音乐产生了偏差乃至背离的作曲创作，在若干年之后被广泛接受、变成主流，才推动了音乐史不断向前发展。青年时期的赵曦追求独立与个性，经常为“与众不同”的音乐语言而兴奋不已。如今任教近三十年的赵曦，则培育并见证着未来几代作曲家的成长。“年轻人尝试的很多东西可能是不成熟的，甚至会走一些弯路，不过从长远来看他们或许是在推动文化和历史往前走。”

赵曦在与学生的相处中敏锐感知着时代的前沿趋势。当下，AI技术的快速发展在诸多领域引发了人们的担忧，可赵曦并没有太多的忧虑。他认为先前的技术发展，也带来了电子音乐与传统声学音乐在形式、载体上的改变；如今的AI技术依旧无法完全替代音乐创作中人类情感和个性所触发的种种不确定性，因此无需惧怕，反而要主动思考如何利用这种新的技术。而这也将成为赵曦调整未来教学时需要面对的问题：如何回归音乐的本质，强化音乐感受，传达作曲者的观念与个性。

黄铃智：文艺志愿服务是爱的双向奔赴

◎ 文 / 段雨青

湖北卫视主持人，新闻传播硕士，教育管理博士，2015年获中国新闻奖，第九届湖北省学雷锋文艺志愿“时代风尚”最美文艺志愿者，全国融媒体春晚主持人。

HUANGLINGZHI

2024年，黄铃智因在文艺志愿服务方面的卓越表现，被省文联表彰为第九届学雷锋文艺志愿者服务“时代风尚”最美文艺志愿者。数年来，她投身于文艺志愿一线，将自己的主持特长奉献在基层的舞台上。面对闪光的荣誉，她没有踌躇得意，而是满怀感激，以谦逊的态度由衷道：“谢谢群众给予我用志愿服务表达爱的机会。”

在她心中，志愿者服务活动并非单方面付出，而是爱的双向奔赴，能为群众送去文艺活动是一种难得的幸运。因此，她

始终怀着感激与敬畏之心，珍惜每一次文艺志愿服务机会，将自己的才能与热忱奉献给社会，也在奉献中收获了爱与回忆。

学无止境，勤学服务大众

黄铃智热爱学习，一直坚持着“吾生也有涯，而知也无涯”的学习理念，以一颗进取谦虚的心不断提高自己的专业水平与职业素养。

2003年，黄铃智以湖北省第一名的成绩进入浙江传媒学院播音与主持专业学

湖北
I C B M I
优秀文艺人才推介

习。毕业后，她进入香港华娱卫视工作，后又调往湖北卫视继续发展。事业风风火火之时，她得知母校开设了播音与主持方向的研究生课程，毅然决定迈向更高的学术境界。每逢周五下课，黄铃智便立刻从杭州启程赶回武汉，以确保能准时参加周六、周日的节目录制。节目录制结束后，她又匆匆回到学校，有时甚至来不及卸妆。然而，对知识渴求是她克服一切困难的动力源泉，她顺利完成了研究生学业。

黄铃智的主持秘诀，实则也蕴含在她那份好学不倦的精神之中。她视每一次节目主持为宝贵的学习机会，勇于跨足不同领域汲取新知。在主持少儿节目时，她深入研究儿童心理学，并成功考取国家高级家庭教育指导师，以更专业的角度与孩子们互动；在主持《调节面对面》时，她又深入钻研心理学，顺利通过国家二级心理咨询师认证，能够以更细致入微的方式解读人心。正是持续学习的精神，让她在主

持中越发得心应手，展现出干练而又富有亲和力的个人风格。

让黄铃智倍感欣慰的是，深耕知识不仅能让她在节目中表现的更加出色，也能运用所学为大众带来实质性的帮助。她时而运用心理学知识协助他人解决家庭、代际、沟通、婚姻等方面的困扰，时而运用儿童心理学帮助众多父母更好地理解和教育自己的孩子，能够将自己的知识转化为助人的力量使她满足而快乐。

黄铃智追风赶月的步伐从不停歇，如今她正在攻读教育管理博士学位，期待着未来自己可以用新的知识启迪更多学子。在她的心目中，有两件事是不必计较得失的，一是学习，二是助人。她坚信，这两者的价值远超任何外在的回报，只要投入便一定会有所收获。

以德育人，用心启迪学子

黄铃智有着很强的仁爱心与责任心，在节目主持、志愿服务上如此，作为老师也是如此。

身为一线主持人的黄铃智在专业课程教学上独具匠心，常常结合自身的丰富实践，为学生们传授书本之外的实用经验。更为重要的是，她用心对待每一个学生：“每一届的学生都有他们独特的闪光点，每个孩子都是不可复制的存

在，因此我需要用心去引导他们，用心去挖掘他们的潜力。”

在武汉纺织大学教授播音与主持这门选修课时，黄铃智积极探索各种教学方式，力求激发学生对播音主持的浓厚兴趣。这门非必修课程的极高出勤率，无疑是对黄铃智教学效果的最好证明。尽管黄铃智从不向学生们灌输大道理，但她的言行举止、教学态度却深深影响着每一位同学，她说：

“和他们相处的过程中，我能体会到我的课程对他们的成长历程是有帮助的。”

教育也是一种双向奔赴。黄铃智用心打磨出更好的课程，学生真心喜爱并珍视每一次上课的机会，教育蕴含的巨大能量也在教与学的互相促进中生生不息：“我认为老师不仅要教专业知识，更要以育人为本，教会学生如何独立思考，成为坚强自信、善良勇敢且勇于担当的人。”

坚毅前行，播撒爱的种子

黄铃智从很久以前便开始在公益事业中传递爱。十几年前，黄铃智接触到了一项名叫“麦田计划”的助学公益项目，深受触动，于是毅然投身其中，加入到为改善中国贫困山区孩子教育环境而努力的行列中。为收集到需要帮助的孩子的真实资料，她与众多志同道合的志愿者并肩作战，深入每一村每一户，实地走访。

其实，见到座座高山背后翘首以盼的孩子们，并不是一件容易的事。黄铃智回忆道：“有一次，我们乘坐绿皮火车的硬座抵达当地，随后又换乘大巴车颠簸了四个小时，最后还需步行许久，才终于抵达学校。那一晚，我们在学校操场上扎起帐篷，简单休息，第二天清晨便开始了走访学生的行程。”黄铃智走访的这位学生家里，与学校之间隔着十五公里的山路，步行需近四个小时。沿途的路面泥泞湿滑，有时她们需要在两脚宽的悬崖峭壁上行

走，有时又要穿越有蛇出没的草地。这样的艰苦环境并未让黄铃智退缩，反而更加坚定了她帮助这些孩子的决心。她心疼那些每周都要走这样艰难的路程去上学的孩子们：“晴天的路已经很难走，下雨或下雪时简直不敢想象，我只觉得自己为山那边的孩子们做的太少了。”

2018年，黄铃智以一颗赤诚之心，结合自身的专业能力，化身为文艺志愿者，参与到中国文联和湖北省文联所

组织的文艺志愿服务之中。在这里，她遇见了许多来自不同年龄、不同领域的文艺家们，虽然大家术业有专攻，但都有着相同的奉献之心。众人共同汇聚成一股无私的文艺力量，让身处其中的黄铃智深受感染，也有了新的体会：“在这里，每个人都保持着谦虚的态度，对待工作充满敬业精神，大家都深深地热爱着这份事业，并愿意毫无保留地贡献自己的力量，这让我更加坚定了自己的信念和追求。”

作为一名女主持，高跟鞋与礼服裙是

标配，无论酷暑或严寒，她都需以这样的职业形象出现，其辛苦可想而知。而当谈及志愿服务活动的辛劳时，她想到了在台上挥汗如雨的艺术家的，想到了那些台前幕后辛勤付出的工作人员。而对于自己的辛苦，她却轻描淡写，“因为做志愿服务是我的爱好，让我充实、快乐，让我在其中找到了自我价值和成就感，又怎么会感觉辛苦呢？”

在电视荧幕中，黄铃智是千家万户收看的优秀节目主持人；在志愿服务的道路上，黄铃智是将温暖送入千家万户的文艺志愿者。在爱的传递中，黄铃智的内心逐渐变得快乐而丰盈，这份内心的怡然也鼓舞着她将爱的种子播撒到更远的地方。她希望在未来能够以文艺为纽带，促进跨界、跨国的文化交流，在构建和谐桥梁的崇高事业中贡献一份自己的力量。

王涛： 十年磨墨香，一笔化心声

◎文 / 段雨青

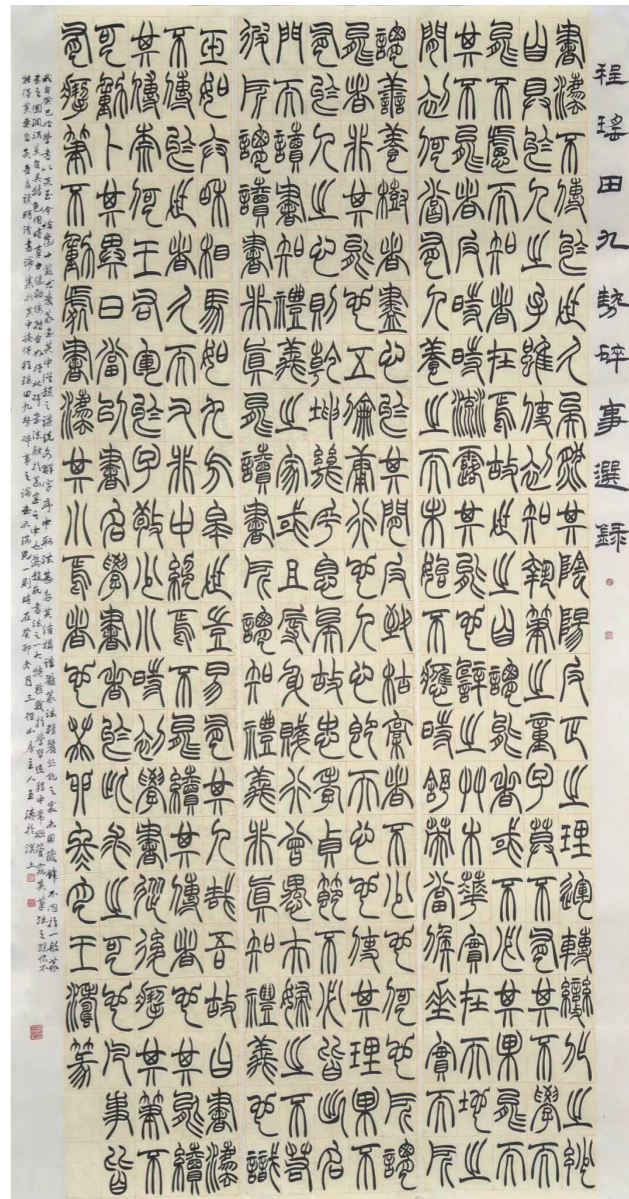
湖北省书法家协会会员，湖北篆刻研究院研究员。中学时受业于肖鹏飞学习书法。2020年本科毕业于湖北美术学院中国画学院书法专业。2022年于本校就读书法与篆刻方向研究生。

WANGTAO

十年砺剑 妙手偶得

在全国第十三届书法篆刻展览中，研究生在读的王涛凭借篆书作品成功入选。此次入国展，对学书已近十年的王涛而言是一份意外的惊喜，也是新起点的开始。

这幅入展作品采用小篆，取法于清人赵之谦。首先，篆书创作涉及到文字学领域的交叉运用，书法艺术与“字本位”的要求紧密结合，字法要求零失误就是第一大“拦路虎”，面对创作中遇到的一部分生僻复杂字，王涛首先是借助手中已有工具进行查阅，没有的再到图书馆以及网络等多渠道进行查找，反复结合文本文意推敲，确定好再进行书写。其次，对于作品风格来讲，王涛在深入研究中发现赵之谦的篆书有一个关键特点——“错位”。这种“错位”体现在：同多数小篆书家相比，线条有较大的摆动弧度，结构上打破了一般小篆的“对称”，强调“错落”和“不对称性”。这些年断断续续研究赵之谦书法的路上，

全国第十三届书法篆刻展入展作品

他着重关注赵之谦篆书中“错位”这一要素，并在这一特点中寻求一个立得住的平衡点，这和其他作品比较起来有一些小的区别。

全国第十三届书法篆刻展展厅留影

在作品的正文部分，他强化了“错位”这一特征的表达，通过左右结构的错综安排和横划的微微倾斜，赋予了作品更为生动的韵律感。此外，题头以隶书书写，落款处配以赵之谦风格的小行书，题头、正文、落款三大块相互呼应，构成完整而有层次感的作品。

在理解和运用赵之谦篆书的“错位”精髓时，曾有老师点拨王涛需要辩证看待，既要看到其摆动的一面，也要理解其“正”的另一面，把握好“错位”的度，尽量做到自然而不刻意。这种对“错位”的驾驭不仅是一种用笔技巧，更是书家书写时自然流露的笔势，于是王涛开始寻找赵之谦的书写状态。他推测，赵之谦在日常书写

中可能并不会很细致地追求细节，而是以自然流畅的速度书写，于是王涛一直在摸索赵之谦写字时的状态，在临摹时努力寻找适合自己的速度。在创作过程中，他并不像之前写篆书那样刻意强调起笔收笔藏头护尾，所以作品中也带有一些出锋露尖的个人习惯。

此次入展作品王涛写的十分紧急，而正是这种特殊状态意外成就了这幅作品。他惭愧地说，自己开始时雄心勃勃想投篆刻、篆书和行草作品，后来因时间不足不了了之。规定的截稿日期是2023年12月15号，在收到征稿启事之后他的篆书已经打好了两遍稿子，而在截稿前两天，他还是决定重新用别的内容，换稿换形式。这

个决定意味着他要在极短的时间内完成全新的创作，他连续奋战了一个白天和两个通宵，一气呵成，完成了这幅作品。由于写作过程中速度较快，作品中“错位”的特征变得尤为明显，难能可贵的是做到了通篇的统一，使得作品有了不一样的呈现。后来尝试再次以同样的方式创作，但却发现无法复制当时的心境和状态，难以写出这种独特的韵味。

艺术的有趣之处恰在于此，那些我们费尽心思、踏破铁鞋也难以触及的艺术境界，或许会在某个不经意的瞬间，毫无预兆地自然呈现。而正因王涛坚持不懈地学习、完善自己，他才得以在关键时刻迎接那个不期而遇的惊艳迸发。

情许书艺 笃志勤学

书法对于王涛而言，是“初见乍惊欢，久处亦怦然”的美好存在。

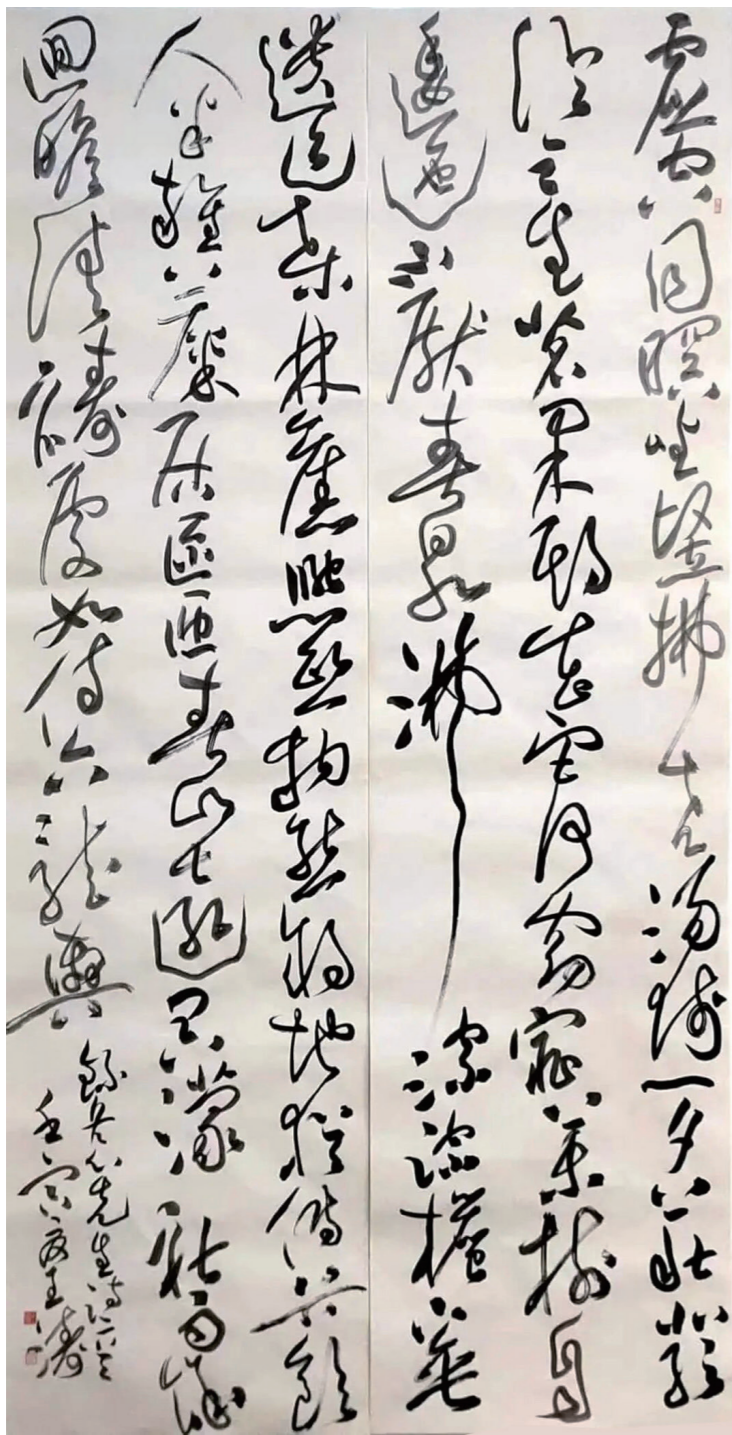
王涛出生在恩施一个边远山区的农村家庭，童年时期并没有机会接触、学习书法。老家十里八村也有一两位会“写字”的先生，当时年幼的王涛看着毛笔下变换多姿的汉字，心中涌起一股莫名的喜爱与向往。小学时，他缠着父亲给他买了硬笔字帖练字，在努力下他的字体逐渐变得工整美观，经常受到老师夸奖，或许是一直得到鼓励的原因，使得他对书法的兴趣逐

渐浓厚，并且立志成为一个“会写字的人。”

步入高中，来到县城，王涛第一次正式接触书法。听闻学校中有一位书法造诣极深的肖鹏飞老师，他怀揣着对书法的浓厚兴趣，主动寻找这位老师学习，并在学习过程中彻底爱上了这门艺术。高三时，他决定遵从本心，从体育考生转为书法考生。他清晰地记得，2013年9月6日这一天，他正式拜师学习，从此踏上书法这一改变人生的道路。

高考两度失利，后来他终于踏入了湖北美术学院的殿堂，在这片自由的艺术天地里，他得以自在遨游。在这里，每位老师都拥有丰富的艺术感悟，他们将自己的经验和知识毫无保留地传授给学生，让王涛深感学无止境。他奋进不息，每天晚上其他同学回到宿舍休息时，他仍然在教室里勤奋地练习，或是刻印，或是思考。他常常练习至深夜，直到寝室门禁时才匆匆赶回宿舍，有时，他甚至会选择在教室通宵写书法。

“勤学苦练”是书法学习的必经之路，也是王涛习书的真实写照。2022年，他再次考入母校湖北美院孟庆星教授门下，成为一名书法篆刻方向的硕士研究生。如今王涛正在湖北美院读研究生二年级，年轻的他人国展，归功于他对书法艺术的一片赤诚之心。他以坚定的信念对抗焚膏

湖北省第二届行草展获奖作品

继晷的枯燥，用磨穿铁砚的决心追求更高的书法境界，他笔下的每一个字，都闪着热爱与执着的光芒。

书无定法 落纸云烟

王涛谈到，他曾受老师启示：魏晋以前书法是“自发”阶段，汉字注重实用的功能。魏晋后开始进入书法的“自觉”阶段，人们开始追求书法的艺术性，从此往后书法的审美功能逐渐超过实用功能，自觉地创造书法美成为体现中华民族特色的一种艺术形式。当前文化背景下的书法已进入“自为”阶段，现代化科技的发展使电脑打字逐渐替代了手写，传统书法的实用功能逐渐削弱，书法不再是日常书写的延伸，转而偏重于纯艺术的特征。因此，

篆刻《拥叔权拜小诸侯》

王涛认为书法应避免千篇一律的表达，要发掘自己的审美趣味，以个性化为作品注入丰富精神内涵。

王涛也坦言，个性化表达并非一蹴而就之事。历览前贤名迹，它首先需要建立在对传统经典的深入学习和深刻理解之上，在不断临摹和研究古人作品的过程中逐渐掌握书法的精髓，再加上不断研读经典理论，提高学养，从字外的功夫提高字内的实践能力。在日常的书写过程中，他通常会先思考如何将传统文人的元素融入作品中，然后在书写过程中尝试寻找个性化的表达方式。

“理解书法背后所蕴含的深厚文化底蕴，持续沉淀自身，将自己的个性和情感融入到作品中，也是使书法作品独具一格、充满生命力的方式。”王涛谦虚地表示，自己还在学习和摸索阶段，距离真正的自我表达还有很长的路要走。

书法求索之路任重道远，王涛怀揣着热爱，始终坚定前行。他深深扎根于传统的土壤之中，汲取着古人智慧的精华，同时又不忘记紧跟时代的步伐，与时俱进。传承与发扬书法这一传统文化的过程也是王涛不断探寻自我的过程，期待王涛书写出更多精彩篇章。

黎明· 摄影记忆着我们的家园

◎ 文 / 徐盛悦

中国摄影家协会会员、湖北省摄影家协会中青年专委会主任、宜昌市摄影家协会副主席，个人或作品曾获亚洲十佳先锋摄影师、中国十佳新锐摄影师、新浪年度纪实摄影师、三峡艺术明星奖、国家艺术基金青年扶持项目资助，入选湖北省文联中青年优秀文艺人才库等。

LIMING

黎明最初买相机，是和他的同学一样，为了外出写生时能够拍下作画时的素材照片。和他的同学不一样的是，他琢磨起了如何用相机拍些更有意思的东西。美术专业的训练也给予了他在摄影上大胆尝试的底气和丰富的新奇想法。如今再见大学时的老同学，他们仍然津津乐道于黎明当年用多重曝光和在照片上打磨作画的作品。

大学毕业后，黎明先是做过高中美术老师，又到媒体行业做美术编辑、视觉统筹。虽然摄影并非他的主要本职，但黎明始终带着他的相机，用镜头和影像探索自我、寻找家园、延续记忆。某种意义上，他的创作依旧延续了大学时期的实验摄影风格，他的拍摄历程也更接近于宣扬人与自然、文明与生态观念的行为艺术。

三峡情景：故事从这里开始

进入媒体行业工作的黎明，因工作而走近三峡，没想到就再也难以走出三峡。2003年三峡水电站开始蓄水发电，也正是在那一年，黎明开始了延续至今、长达二十多年的三峡拍摄之旅。以2003年为分界线，黎明把变迁后的三峡称为“后三峡”。在他看来，三峡的巨变不仅仅是自然景观的变化，更复杂的是原住民生活方式的改变、人们对于这块精神胜地情感的

变化。这个荒诞迷离的后三峡，也正是当下人类发展的缩影。

赶在三峡正式蓄水之前，黎明在云阳的山顶上看到了让他终身难忘的景象：长江雾气朦胧中，白色的帆布飘飞在打井的支架上。“它带有很多象征的含义，就在这种灵感下我拍了一组《三峡情景》。”黎明带着《三峡情景》参加了2008年平遥的“新纪实联展”。这组带着主观情感的纪实作品，诉说着他对三峡的深切情感：他缅怀三峡，也伤感于逝去的江水和时光。

《后三峡》景观之变系列作品
万州码头蓄水前后景观 黎明摄影

湖北
优秀文艺
人才推介
J C B M I

《后三峡》人水生活系列作品（2008年）黎明摄影

《后三峡》三峡好人系列作品（2022年）黎明摄影

“江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年望相似。”在黎明看来，摄影是一种记忆的仪式，每张照片都是在留住永不复返的昨天。黎明不再有闲散的假期，而是几乎将休息的时间全部都投入到后三峡的影像记录当中。经年累月积攒下来的海量影像被分为三个主题：人水生活、景观之变、三峡好人。这些照片，不仅仅是一种文献资料，更表达了黎明对三峡、对三峡居民、对人与自然关系的理解。

家园：你我皆是“移民”

《三峡情景》为黎明的视觉呈现奠定了一种空灵、复古的水墨画基调，也成为了他有意识地进行新纪实景观摄影的开端。在传统山水画里，人从属于自然，融于自然万物当中。黎明用相机定格的三峡也是如此。一年又一年，他沿着三峡、沿着长江前行，既是故地重游，也是“回家”。2009年到2013年期间，黎明在长江三峡库区各县市和重庆、岳阳、安徽、云南等地，用大画幅相机搭配黑白胶卷拍摄了一组新的作品——《家园》。

黎明以三峡的变化为观察世界的出发点，因此他对工业建设侵占自然生态的现象非常敏感。三峡只是当下城市化进程中的一个缩影，人类物质文明与精神家园的断裂正在无数的地方反复上演。他路过洞庭湖，看见岳阳楼已不复从前；他前往西双版纳参加摄影展，却见澜沧江旁也遍布怪诞的人造景观。人类在不断地向自然索取，家乡早已不再是记忆中的模样。

“实际上，我们每个人都是一个移民，我们每个人都是一个游客。”黎明在自己的摄影集《未知的家园》中写道，“我们

《家园》系列作品 秭归（2010年）黎明摄影

《家园》系列作品 秭归（2010年）黎明摄影

带着乡愁不断地去寻根，去找寻心中的家园。无论是存在地还是精神上的家园，人都不可能重返，但我们选择流放，让自己的精神自由地去寻找，哪怕寻找一个未知的家园，也绝不成为一个现实的俘虏。”

《三峡情景》系列作品（2005年）黎明摄影

《在三峡》AI摄影系列作品（2023年）黎明摄影

《三峡游记》系列作品 黎明摄影

在三峡：古今记忆的差异

黎明用黑白灰的色调拍摄山水景观，虽然在形式上贴近了传统山水画，但如今人与自然的关系却已不复从前。“自三峡七百里中，两岸连山，略无阙处。”以酃道元为代表的诸多文人都曾提笔留下关于三峡的诗句。人们通过寄情山水，实现精神上的逍遥自由。黎明拍摄过两组专题：《游山玩水》旨在引起人们对山水观念变

化的思考，《三峡游记》则营造出古人穿越到现代游历山水的梦境。影像经由他的手，成为了贯通时空的媒介。

黎明的设想并不止于单纯的古今对话。他还用AI创作了一组《在三峡》，为自己曾经的记忆留下完整的“在场证明”，也希望能够邂逅平行时空中游荡于三峡历史与未来的自己。尽管AI摄影被一部分人斥责为虚假，可在黎明这儿，

AI是返回真实记忆和展现内心情感的工具。“我用AI回忆我走过的三峡，补救我没有拍到过的场景，甚至填补我的梦境。我穿越到100年前，让自己置身于那个原始的三峡，让我那个时候也‘在三峡’。同时我也可以大胆预想未来的三峡是什么模样。”

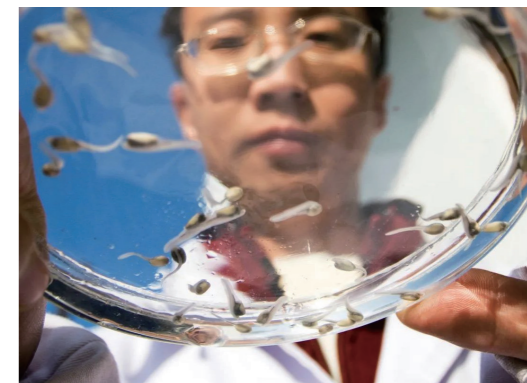
在这组《在三峡》作品中，有一张图是中华鲟畅游在被水淹没的徽派建筑旁边。黎明借此遥想：随着文明的发展，作为“活化石”的中华鲟是否可以在长江中再度繁荣壮大？从2008起，黎明花了十多年追踪拍摄中华鲟的人工繁育过程，见证了从最后一年打捞野生亲鱼到子二代放流回归的全过程。去年其专题作品《保护国宝中华鲟》入选了第29届全国摄影展，而今年，黎明更期待着中华鲟子三代能够在自然繁衍上的突破。或许未来的某一天，中华鲟可以像他用AI模拟的那样，成群结队地沿着长江逆流而上、溯流而下。

三峡对黎明来说是向外观察的出发点，也是探索自我的回归处。他透过镜头去关照自然生态、也关怀那些生活在自然当中的人们。他也始终放眼于一个更大的时空，追溯过往、反思当下、畅想未来。摄影是保存记忆的仪式，而说到底，没有记忆就是没有根，更没有未来。“我认真去看这些东西，我不断去做这些东西，以

我的这种拍摄方式，以这种行为去告诉大家我们该怎么样去关注人类、关注我们的精神家园。我们每个人都应该要清醒我们从哪里来，我们要到哪里去。”

《保护国宝中华鲟》（2008年）黎明摄影

《保护国宝中华鲟》（2008年）黎明摄影

《保护国宝中华鲟》（2012年）黎明摄影

郭春玲·说尽人情方是书

◎ 文 / 吴唯臻

二级演员，师从著名湖北评书表演艺术家何祚欢，湖北评书市级代表性传承人。荣获湖北省“新人新作”金奖、湖北省“百花书会”一等奖、武汉艺术人才“江花奖”、中部六省曲艺大赛金奖、中国曲艺“牡丹奖”入围奖。

GUOCHUNLING

从“家学”到“科班”

郭春玲与曲艺结缘始于“家学”，她的父亲是一位老师，却对曲艺有着狂热而真挚的喜爱。于是“女承父志”，带着父亲的曲艺之梦踏上征程，郭春玲在曲艺之路上慢慢展现出过人的禀赋。十五岁时，她如愿考入天津中国北方曲艺学校，成为全校年龄最小的学生，开始系统学习北方评书。

1995年，郭春玲考入武汉说唱团。除了北方评书以外，她在团里还演小品、说相声、演贺岁剧，也是在这里，她接触到了湖北评书。武汉说唱团是湖北地方曲艺非遗保护传承基地，湖北评书是团内三项国家级非遗保护项目之一。因工作需要，2015年，学北方评书出身的郭春玲，担起了传承湖北评书的重任。

湖北评书：从市井中长出的艺术

真正开始学习湖北评书后，郭春玲才发觉，自己事先“冇识到吓”（武汉方言，大意是“没有意识到事情的难度”）。她不是武汉本地人，而曲艺表演对语言熟练度的要求又相当高。她并未自幼浸润于此地的方言之中，只能处处留心，努力学习。“要到市井中去，听听老百姓们平时是如何形容各种事物的。”郭春玲平时常坐公交车出行，在老武汉的公交线路上，去听

地地道的武汉话，学习包含各式各样情绪的生动表达。

地方曲艺又不仅仅是口音转换的问题，更凝聚着本土的文化精魂。湖北评书的气口、语速、节奏、逻辑重音，与北方评书有很大区别。相较顿挫分明的北方评书，湖北评书别有一种娓娓道来、余韵悠长的故事感；它所表现的人物，也有自己的精神气质，比如武汉人那种热心快肠的“江湖气”。在郭春玲看来，“一人演出千军万马”的评书艺术，不仅是根据人物性格调整声线，更要透过话语和表情、经历和背景，把握鲜活立体的人物，带着那种“劲”演出。这一切都需要在日常生活中不断积累。

湖北评书作为国家级非遗，绝不是封存在博物馆里的文物，它是流动着的。郭春玲笑言老师何祚欢先生对自己的期许：

“你不像我就对了！”一方面，她要继承既有的表演方式和特点，另一方面，自身的演艺经历与艺术理解，也为她的评书注入个性：“我打小学的那些东西肯定是抹不掉的，我现在是把北方与南方评书结合在一起，也结合自己其他演出经验，在人物塑造方面，有我自己的优势。”而作为湖北评书传承史上少有的女性艺人，如何驾驭湖北评书中的诙谐幽默，如何结合自身条件讲一种“女性的书”，也需要她不

断摸索创新。

“学说书并不容易，”郭春玲慨叹，“但我会努力去做，少留遗憾，也希望把师父教给我们的东西，好好传承下去。”

用曲艺讲当代的“好故事”

民间曲艺存在于活生生的当代人事、市井见闻之中。郭春玲心目中的湖北评书，不能仅仅重复既成的经典。“说书是用平常的语言把大道理讲给人们听，它可以讲述英雄的城市、英雄的故事。”她近期排

演的湖北评书《碧水巾幗》，就聚焦于一位采砂执法一线的女性工作者，讲保护长江，讲工作智慧，讲辛劳与理想……将有价值的人事物转化成具有观赏性的曲艺节目，以自身为纽带传达给观众，在郭春玲看来，这正是专业曲艺演员的职责所在。

与此同时，当代曲艺也需要在娱乐性与社会意义之间寻找平衡。“大家来看我们表演，不是来听大道理的。”相较于当下流行的“短视频”的娱乐方式，评书则是一种“慢”的艺术，这对演员提出了很

高的要求：“一定要能够把观众的视觉和听觉都吸引到我这里来。”看似委婉徐徐的湖北评书，是要艺人在内里使劲的。在时代的飞速变迁之中，无论是传承还是创新，重要的是拿出观众喜爱的作品。新时代的湖北评书依然在路上。

“说尽人情方是书”，此言道出了评书艺术的深味。要传承的既是别有韵味的曲艺形式，更有其中的文化精神，需要生命与生活的厚度。郭春玲特别服膺何祚欢先生说书时的渊雅从容：“何老师在台上的那种学者气度，不是能模仿出来的。”随着年龄的增长，她也在努力将生命体验

融入表演之中：“在我有了人生阅历之后，再看作品，才更能体会到画面感和人物感。”

传承与发扬：用乡音讲人情

郭春玲希望湖北评书能走向更好的未来。在武汉说唱团繁忙的演出和行政工作之余，她还想方设法开辟更多新窗口，推动湖北评书的普及传习。她协助华中里小学开办了湖北评书兴趣班，教孩子们说湖北评书。在授课过程中，郭春玲惊讶地发现，许多本地孩子已经不会说武汉话。丢弃乡音意味着斩断与本土的血脉联

郭春玲在华中里小学给孩子们上课

表演相声《离不离》剧照

系，抛弃蕴含丰富的地方文化宝库。“我们要更重视地方语言，应该让孩子们充分接触本地的文化和语言特色，那是一个人的根本。”

从艺近三十年，郭春玲依然享受每次表演之后的喜悦：“舞台上没有搭档，没有配乐，说评书是一个人的孤军奋战，需要你自己托举自己。但完成演出走下来的时候，那种成就感无可比拟。我一个人就演活了所有人！”评书不容易，但值得。郭春玲也期盼着能有更多人来感受湖北评书的艺术魅力。

“学说书什么时候都不晚。只要你想学习湖北评书，都可以来找我们。”郭春玲呼吁更多高年级的大孩子、大学生乃至成年人，加入传习的队伍。带着更丰厚的文化底蕴与人生阅历，他们可以为湖北评书注入宝贵的生命力，也能在传习中感知曲艺之美，获得观看世界的新视角。曲艺从来不是末流小技，它的深刻巧妙之处值得细细体味。郭春玲相信在这个时代，湖北评书依然能够感动人心，具有无可取代的意义。

杜海斌： 书法的艺术便是「大巧若拙」

◎ 文 / 徐盛悦

湖北省书协会员、中国电力书协会员。全国第十三届书法篆刻展览入展，曾多次参加全国电力、全国职工、湖北省级书法展并获奖。

DUHAIBIN

书香家教 秉笔有由

杜海斌出生于一个知识分子家庭。他的父亲早年任中国商务印书馆编辑，国学积淀深厚，更是写得一手好字。受父亲的熏陶，杜海斌从小就钟爱书法、绘画和诗词等。他至今仍珍藏着父亲留传下来的字帖和书籍。父亲的字帖里不仅有楷书、隶书、魏碑，还有唐人小楷和诸多钢笔字帖。这些字帖是他最初的书法教材，为他打下了坚实的书法基础。

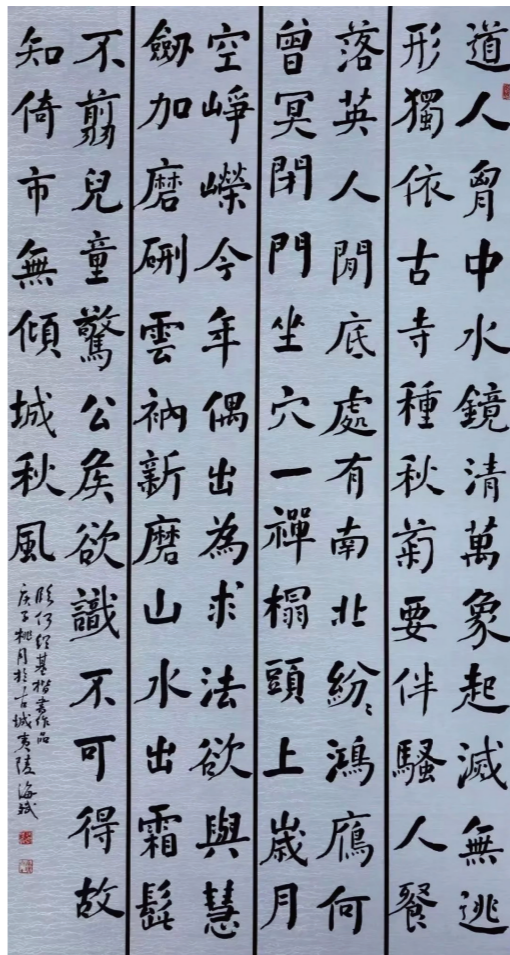
从小学到大学，杜海斌“子承父业”，勤练书法。大学时，他在学生会负责编印宣传刊物，白天上课，晚上则埋头刻印蜡纸。除了自学书法外，他也常常跟志同道

合的同学们相约绘画。在一次绘画比赛中，他获得的奖品竟是一本1947年的老版《书法字典》。当年的他爱不释手，如今这本字典虽已泛黄破旧，杜海斌却依然置于枕边，时时查阅。

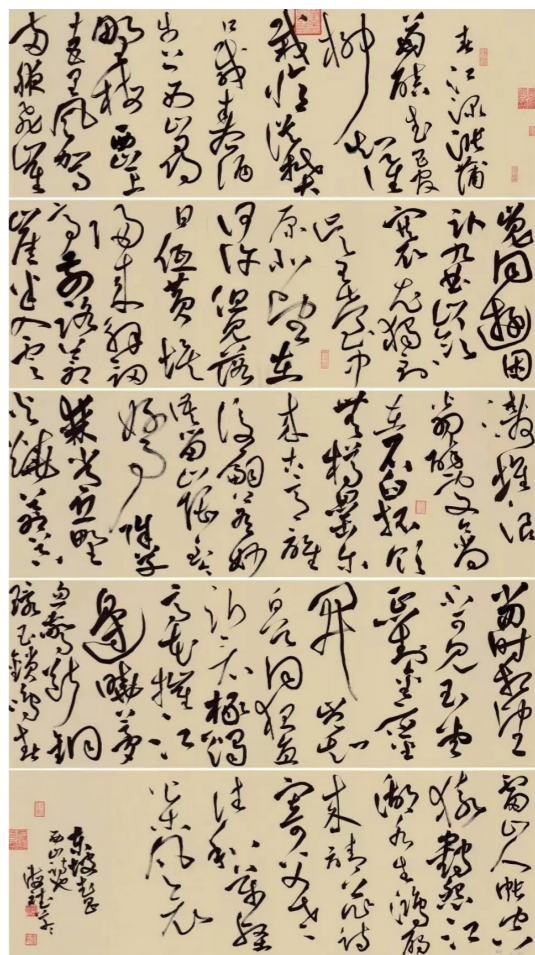
参加工作后，杜海斌曾一度因工作忙碌而暂时放下了书法、绘画等爱好，直到2003年他偶遇一本冯承素摹本《兰亭序》，忽又唤醒了他沉睡多年的书法梦想，以此为契机，他再次拾起了毛笔，临习不辍。

2015年杜海斌回到宜昌，有幸拜金强为师，始学怀仁集王《圣教序》，继学颜真卿及《石门颂》《张迁碑》等石刻碑帖，始悟旷达苍茫厚拙之意。特别是跟随金老师深入学习了何绍基的行、草、真诸体，细察其宽博跌宕、拙朴雄强之气，常临常新，初得子贞三昧。期间他还认识了周德聪、罗海东、万双全等诸多名师，转益多师，进而广闻博取、探源明理。

2020年杜海斌因工作来到武汉后，兼做湖北省书协培训中心辅导员，组织培训之余，受益于诸多省内外名家指教。一次偶然的机会，他参观学习了王勇老师的书法专题展《挥斥方遒》，震撼于线条的凝练遒劲、点画之间的精彩绝伦。自此杜海斌燃起对草书，尤其是大草的似火激情，在王勇老师的用心指教和精细示范下，遍

草书条幅 临何绍基楷书

草书中堂 宋·苏轼《武昌西山诗》

临历代草书名帖，感悟挥运之理，品嚼草法精妙。

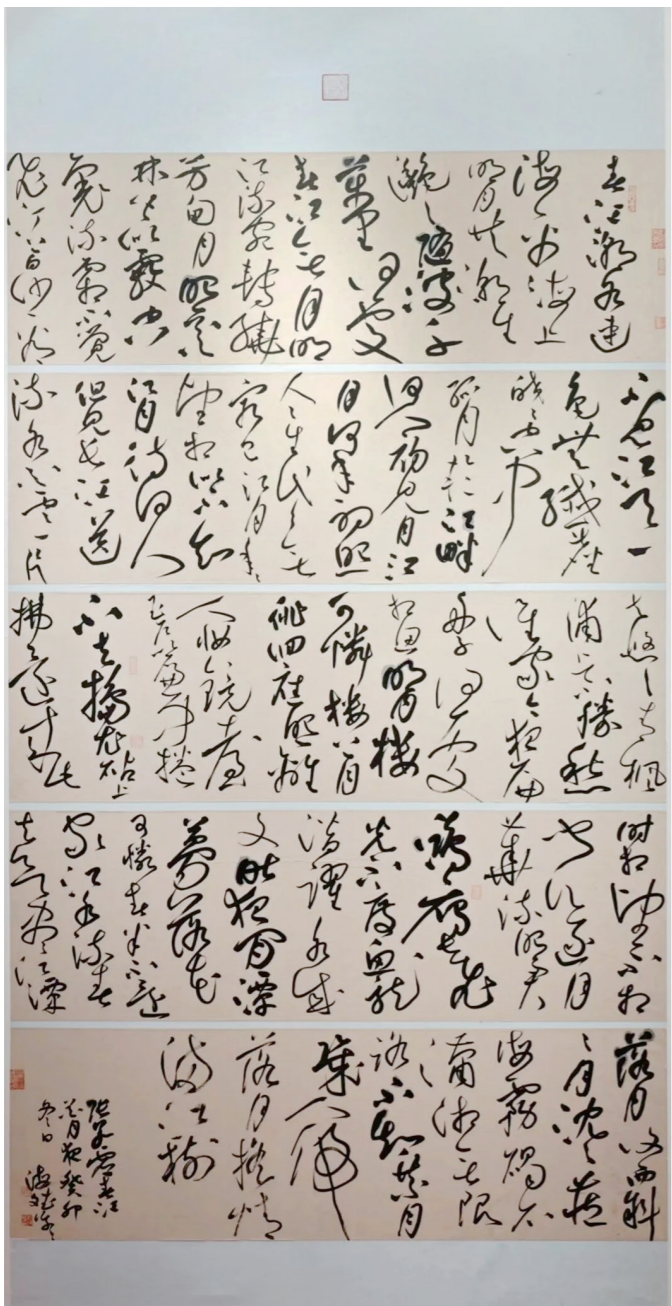
笔开心启 情促技优

杜海斌是凭借草书入展的全国第十三届书法篆刻展。其书写内容为唐代张若虚的《春江花月夜》。经王勇老师提议，他选择此诗。这首诗以春夜的江水映月为背

景，细致、形象而有层次地描绘了相思离别之苦，虽有情绪感伤，但格调高洁。

有时候书法创作者与作品内容的共鸣需要某种机缘。杜海斌时隔多年重读《春江花月夜》，仿佛也来到了张若虚所置身的那一轮江月之下。“有时读到意浓处我会情不自禁地哽咽，甚至盈泪欲滴”。因怀着对《春江花月夜》的触动，以致激情，

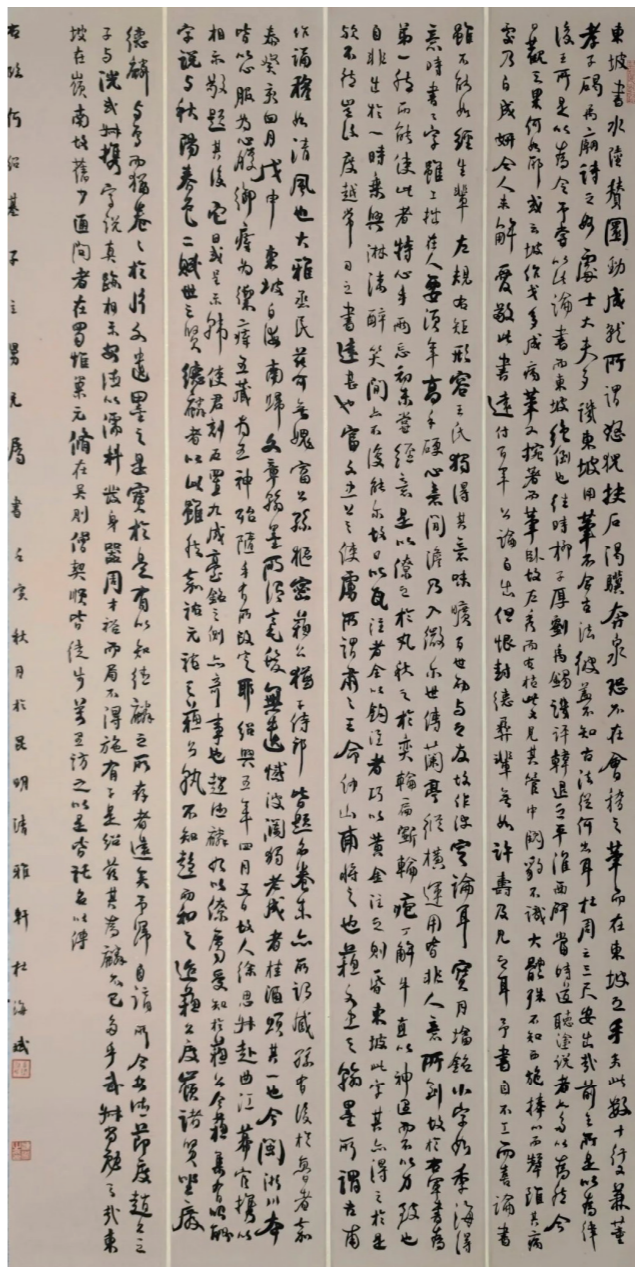

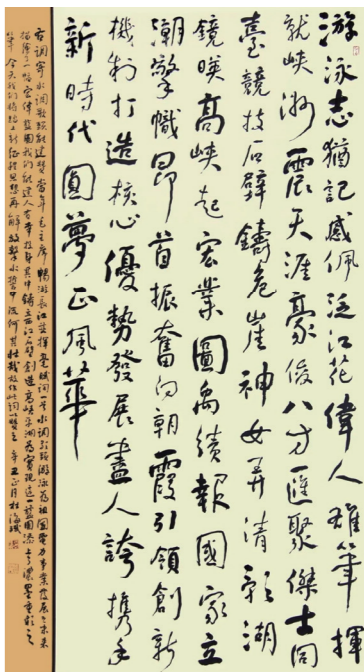
草书中堂《春江花月夜》 全国第十三届书法篆刻展入展作品

杜海斌最终达至“心手双畅”的理想境界。“我最后书写的那几遍，已然由着自己的内心去创作，因为这首诗已经印在了我的心底最深处，每次书写我都会产生一种新的感受、新的激情！”

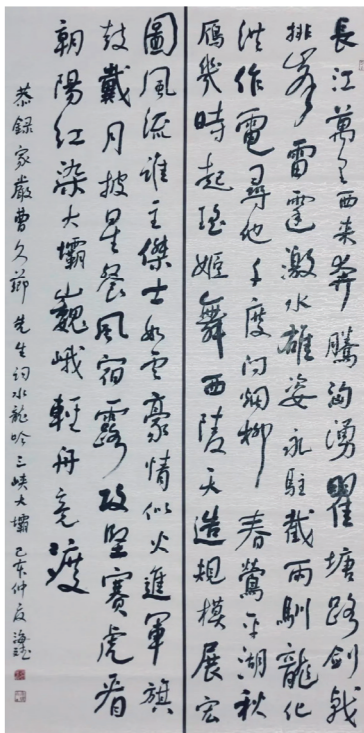
然而，创作过程并非一帆风顺。杜海斌决定写这幅作品时，已近11月中旬，离截稿日期仅剩月余，当时又恰逢工作繁忙，他甚至连出差也带着笔墨纸砚，在不影响工作的前提下争分夺秒投入创作思考。用《春江花月夜》来创作投展，存在的问题也不容小觑：重复字太多，内容相对少。对于大量的重复字处理，他在一遍又一遍打磨的基础上反复琢磨怎样既避免单调雷同，又能自然流露创作激情；对于内容较少的问题，他则仔细编排作品尺幅的宽窄长短与字幅行轴的大小疏密等。“尽管时间紧、难度大，却并没有消弭我对《春江花月夜》的独有情钟，最终在王勇老师的不断激励、倾心

行书条幅 临何绍基《子立舅兄嘱书》

行书中堂 自作诗一首

行书条幅《水龙吟·三峡大坝》

指导下，还是义无反顾地由着激情而作之。”

面试是进入国展的关键环节。杜海斌接到面试通知时，兴奋于这来之不易的机会，却也迷茫于面试未知的空白。他是一个完美主义者，总能抓住自己作品的不足，心有不甘，便想借面试临写的机会能补足缺憾。由于现场时间紧迫，要求必须快速书写，这反而使他忽视了临场面试的紧张感，得以更专注、也更富有激情地沉浸于《春江花月夜》的意境当中，挥毫逐墨，书写更加自然流畅。“我自己感觉现场写的比我的原作更精彩。该饱满的地方更加饱满，该连贯的地方更加连贯，该枯笔的地方更加枯得有味道。”

“若拙”以理 书道以求

近10年来，杜海斌除了临习和创作外，也较为系统地学习了各类书法理论，以及传统诗词歌赋等中国历代文学作品及相关理论，不断提升自身的传统文学素养，增强字外修炼。这些对于他的书法临创与欣赏都有着极大的补益作用。杜海斌感悟道：“学习古代优秀作品，我逐渐感受到要把智巧藏于拙朴之中，书法的艺术便是老子所讲的‘大巧若拙’，很有辩证的意味，这或许就是所谓的‘自然书写’吧。”

从儿时跟着父亲习字，再到后来随着老师学习，书法日见精进，如今入了国展，他的书法人生与他所习书法之风颇有异曲同工之妙——都讲求“巧入于拙”，既非带着匠气的求索，亦非全然的随心所欲。

“我希望能够不忘初心，书为心画，并能兼融并蓄。草书仍然是我的至爱，在现有风格基础上不断兼收王铎、傅山、徐渭之笔意；而行书则打算仍以何绍基为主，上追颜真卿，逐步融入米芾、王铎特点，尝试兼融之趣。这期间则间以临习王羲之、钟繇等小楷。从长期来讲，未来如有可能，我会努力争取五体兼修，乃至溯源到甲骨文的书写及研究。这也许就是我想要追求的人生最高境界，诸体融通，兼修涵养，打通书道之‘任督二脉’，为寻书道之理而上下求索。”

书法也成为了杜海斌为社会和所在企业更好服务的有益媒介。他积极参与书协举办的“送福进万家”、文艺下基层等活动，也积极投入企业的文艺宣传服务职工活动，只为全方位发挥书法的教育、弘扬、宣传、服务等作用。对于前路，杜海斌如是说：“书法学习永远在路上，书作临创永伴我一生。”

董进： 喜剧服务基层，艺术不忘初心

◎文 / 曹鑫池

湖北省曲艺家协会理事，优秀快板书演员。先后荣获2018年湖北省百花书会曲艺大赛二等奖、2020年武汉市黄鹤群星文艺汇演大奖及湖北经视“喜剧之王”等奖项。

DONGJIN

缘起：武汉伢子的童年印迹

董进的童年是在江汉路厚生里度过的。厚生里的不远处就是民众乐园，这里是武汉人闲暇时的精神栖息地：唱戏的生旦净末咿呀呀地演着人生百态，手段高超的魔术师施展着千变万化的术法，演滑稽剧的老派艺人不断赢得观众们的笑声，露天电影周围永远聚集着密密麻麻的人群……这些共同构成了一代武汉人的光影记忆，使得人们在那个没有电脑、手机、网络的年代，拥有了轻松的娱乐时光。

在这热闹的场景中，最吸引董进的是“双簧”表演，艺人前脸和后脸的默契配合令人捧腹大笑，欲罢不能。当时还是稚童的董进常常和小伙伴一起围观表演，深深着迷，甚至有一次忘了回家的时间，被家长罚站。或许从那时起，董进年幼的心中便种下了文艺的种子。

此后，随着家人工作的调动，董进搬离了厚生里，离开了拥有无尽快乐回忆的民众乐园，但在这里度过的童年时光在董进心里留下了深深的烙印，曲艺表演的萌芽也在董进的心中不断生根、发芽、成长。

幼儿园、小学、中学……董进始终担任着班里的文艺委员，学唱样板戏和模仿双簧表演成为了他逗乐老师和同学们的拿手好戏，文艺的梦想在董进心中从不曾有一刻消退，最终成为了他相伴终身的事业。

立志：军旅生涯中的艺术成长

2005年12月，董进加入了中国人民解放军，开始了难忘的军旅生涯。春节期间，演出队来到新兵连进行慰问演出。“兵写兵、兵演兵、兵唱兵”的表演风格深深打动了董进，不仅让他享受到丰富多彩的军营文化大餐，更充分领略了军营舞台的魅力，唤醒了董进沉睡已久的文艺情怀。

彼时坐在观众席的董进在心中暗暗立

下志向，希望有朝一日自己也能站在军营的文艺舞台上，完成从观众到表演者的转变。新兵下连后，董进历经基层连队锻炼，进入机关工作后担任过放映员、宣传干事，在立足本职岗位的基础上，发挥部队文艺骨干的作用。

只要一有空闲时间，董进便去向省曲协专家求学取经，还不断观摩学习武汉说唱都市茶座、武汉天乐社小剧场曲艺演出，将学习积累的宝贵经验和方法运用到部队文化工作当中，不仅成立了电声乐队，还组建了曲艺快板队，极大的丰富了基层官兵文化生活，参演作品受到军内外领导和观众的一致好评。

军旅生涯赋予了董进艺术梦想以新的

生命，不仅促进提升了他的艺术水平，更使他对于艺术的理解愈发深刻，促使他在艺术的道路上越走越远。2015年董进表演的快板书《西安事变》在北京参加中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年专题文艺汇演，受到时任中央军委委员、中央军委后勤部部长赵克石上将的亲切接见。时至今日，董进还清晰地记得首长握着他的手殷殷叮嘱：“小伙子，快板打得好啊，要在基层发挥更大的作用啊！”

事实上，董进从未忘记自己投身文艺事业的初心。他始终记得自己是从部队基层成长起来的文艺战士，从连队小舞台到军委大礼堂，一路走来，董进始终坚持着文艺为人民、为同志们服务的初心。

2017年冬天，青藏高原大雪纷飞，董进随演出分队来到了被称为“海藏咽喉第一哨”的黑沟哨所。在演出结束准备下山的时候，董进发现山顶矗立着一根旗杆。

“慰问官兵一个也不能落！”当得知山顶还有一名战士执勤，董进和所有队员不顾哨长劝阻，冒雪爬上海拔3000多米的执勤点展开了“只有一位观众”的演出。董进为这位独自坚守岗位的哨兵表演了一段快板《特殊任务》，这位执勤战士观看了一场属于自己的专场演出，满含热泪地说：“这是我入伍以来最幸福的一天！”

因为热爱，所以值得，董进的艰苦付出，也为自己赢得诸多荣誉。服役期间他先后荣获全军士官优秀人才奖、中央军委后勤保障部文化工作先进个人、荣立三等功2次，军委嘉奖两次……董进的艺术道路每一步都稳扎稳打，走出了自己的独特风格。

远途：文艺赋能乡村振兴

扎根基层的理念贯穿了董进的艺术生涯。2021年7月，董进来到湖北省南漳县开展乡村振兴驻村任务，在驻村工作岗位上也不忘结合曲艺宣传党的二十大精神，全面弘扬社会主义核心价值观，大力推动国家文化事业振兴发展。通过开展理论宣讲、曲艺进校园等活动丰富群众精神文化

生活，邀请省曲艺家协会、襄阳市文联的文艺工作者来村开展党的二十大文艺宣讲活动，把党的声音送到基层群众心坎上，让党的二十大精神入脑入心。

艺术来源于实践，基层的工作实践给予董进更多的创作灵感。驻村期间，董进个人创作的音乐快板《警魂永铸创辉煌》《金漳儿女心向党》《诗词之乡创辉煌》《福地东巩赞》《柑橘丰收齐欢腾》《诗说金南漳》等深受群众喜爱，进一步坚定了大家积极投身美丽乡村建设和乡村振兴工作的信心和决心。

以文艺引领大众，董进始终以自己的方式为乡村振兴奉献着自己的力量。驻村以来，董进先后荣获湖北省“学雷锋最美文艺志愿者”、南漳县十大乡贤人物、南漳县统战先锋和南漳楷模人物等荣誉称号。

面对荣誉和成就，董进从不曾骄傲自满，而是不断地思考 and 探索，如何更好地促进曲艺为人民群众服务。他认为：“曲艺事业发展要紧紧围绕国家艺术教育发展战略规划需要，要坚持正确政治方向来出作品、创精品。曲艺艺术形式决定了曲艺与人民群众的紧密联系，曲艺是人民的曲艺，曲艺要反映人民的心声，要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向不能动摇。”

在未来道路上，董进将坚持守正创新，立志发挥个人力量助力中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。作为湖北省曲艺家协会理事，董进决心在立足本职岗位的基础上，不断总结好的经验和方法，特别是在驻地中小学继续开展以“传承红色基因，弘扬传统文化”为主题的校园讲演活动，让乡村的孩子们领略到相声、双簧、快板等中华传统艺术的魅力，为丰富师生“第二课堂”发掘曲艺文化新苗打下坚实的基础，促进乡村文艺教育事业的发展，为乡村振兴的文化事业奉献自己的力量。

包涵： 传承创新， 将活力注入恩施扬琴

◎ 文 / 曹鑫池

恩施扬琴代表性传承人，师从著名曲艺表演艺术家、荆楚小曲皇后何忠华先生，代表作品《镇船石》《再访吊脚楼》《闹新房》在多个曲艺比赛中摘获大奖。

BAOHAN

念念不忘，必有回响

与曲艺的意外相逢

你听过恩施扬琴吗？这一极具浓郁地方艺术特色的曲种“恩施扬琴”，也被称为“恩施丝弦”。2008年，其入选第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

在恩施，有一位州级恩施扬琴传承人，她有一个好听的名字——包涵。

包涵与恩施扬琴的结缘颇有几分宿命的意味。毕业于江汉艺术学院幼师专业，与曲艺风马牛不相及，那时包涵对自己的人生规划是毕业以后做一名光荣的人民教师。

但命运的迷人之处就在于它的捉摸

不透。2006年，包涵从职校毕业后考入了恩施市民族文工团，成为了一名歌舞演员，从此开始了自己的艺术人生。“人生所有的相遇，都是久别重逢。”包涵走上曲艺之路，看似是一场意外，实则命运早已埋下伏笔。包涵从小就热爱歌唱，家中的四个姑姑和表姐都喜欢唱歌跳舞，她们一出马，总是“承包”了各种文艺比赛的唱歌奖项。在耳濡目染之下，包涵对于唱歌也有着极强的兴趣，在进入职校之前，包涵就长期担任着班里的文体委员。原本这只是包涵的一个兴趣爱好，没想到兜兜转转，几年过后，却成了包涵日夜相伴的事业。

孜孜不倦，夜以继日 在曲艺之路上绽放

进入文工团之初，包涵主要学习的是声乐，与生俱来的乐感使得她很快便取得了惊人的进步，成为同期学习者中的佼佼者。

在曲艺领域，包涵首先接触到是三才板。三才板属恩施曲艺中的一种，集唱、说、舞为一体，通过表演者边舞边击手中的三才板、竹板、四页瓦、瓷碗片和霸王鞭，形成清脆独特的音响效果。包涵参演的第一场曲目是三才板《取名》，当时著名曲艺表演艺术家、荆楚小曲皇后何忠华到文工团指导排练，为日后包涵与恩师何忠华的师徒情谊结下深厚缘分。

这是包涵与曲艺的第一次碰撞，便随着团队误打误撞地拿下了群星奖。尽管

当时的她还处于懵懂状态，在团队中伴舞伴唱，但对曲艺的浓厚兴趣已然在心中扎根——她想成为一名曲艺演员。

这不是一条容易的路，对演员个人的综合素质要求极高，会唱还不够，还得会演、会念白，人物要“跳进跳出”……包涵从没有想过放弃，只因热爱，在曲艺道路上越走越远。

在文工团曾亚琼和姚顺翠两位前辈的影响下，包涵对恩施扬琴产生了浓厚兴趣。曾亚琼是包涵的曲艺启蒙老师，秉持着一丝不苟的态度，一字一句地教学，包涵的代表作《镇船石》正是曾老师一手指导的成果。这期间，包涵取得了极大进步，除了自身不懈努力，更离不开老师们的细心帮助。

两年后，包涵在宜都排练梆鼓戏，与

何忠华老师再次相遇。久别重逢，两人相谈甚欢。“看着你一步步踏实地走到今天，很喜欢你的灵气和刻苦学习的精神！曲艺看似简单但要求演员的综合能力很强！一字一腔一招一式，一人一台戏，都需要演员的领悟力和勤奋才能获得台下观众的认可……”何老师肯定了她的努力与天赋，决定收她为弟子，亲自指导。2018年，包涵正式成为了何忠华老师的嫡传弟子。

一路走来，包涵始终不忘磨炼自己的演唱水平，从未有一刻松懈。她的付出没有被辜负，变成了丰硕的曲艺成果。包涵先后参加了第10届中国艺术节、全国少数民族文艺汇演、世界非物质文化遗产大会、第4届巴黎中国艺术节、文化部群星奖大赛、中国曲艺牡丹奖评选、中部六省曲艺大赛等重要演出活动，在多个剧目和节目中担任主演或主唱，获得了一系列大奖。

道阻且长，行则将至 新时期传统曲艺的发扬

恩施扬琴是传统曲艺的一种，如何让传统曲艺在新时期重新焕发光彩，是所有曲艺表演者需要面临和思考的问题。

包涵认为：“如何传承发扬恩施扬琴，是我们这一代人的责任，既有老一代艺术家的期待，也有观众的需要。在恩施扬琴上有所创新、突破，一直是我的愿

望与目标。”

因此她不断探索实践，在排演恩施扬琴如《镇船石》时，特意加入歌舞元素，果然受到了年轻一代观众的欢迎和喜爱。包涵深刻认识到，恩施扬琴需要年轻化，一方面要对传统曲艺进行形式创新，吸引年轻的观众，另一方面更要培养年轻人对优秀传统文化的兴趣和爱好，有了更多人的参与，才有人才的支撑，艺术的发展和繁荣才有希望。

人生海海，曲艺之路漫漫。包涵始终坚持不断探索，与时俱进，在传承前人衣钵的基础上，将恩施扬琴进一步发扬光大。

陈健：
杂取百家，
技艺交融

◎ 文 / 曹鑫池

一级演员，中国杂技家协会理事、湖北省杂技家协会副主席。现任武汉杂技艺术有限责任公司党委书记、董事长、总经理。2015年入选湖北省文联中青年优秀文艺人才库和第一批湖北省舞台艺术人才培养工程。

CHENJIAN

杂技是中国古老的艺术形式之一，千百年来一直深受大众喜爱。新中国成立后，杂技艺术成为中国人民与世界各国人民文化交流的使者，如今的武汉，正是中国杂技事业发展的重镇之一，武汉杂技更是被列为国家级非物质文化遗产。

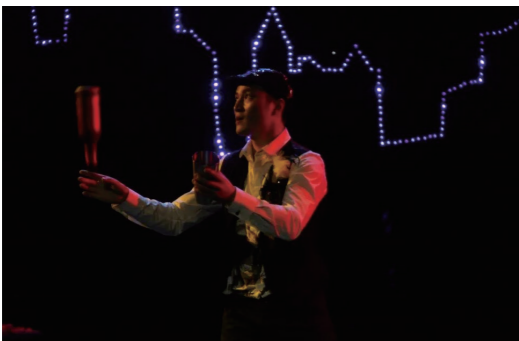
武汉杂技团，一个有着七十多年历史的杂技表演团体，新中国第一代杂技表演艺术家夏菊花便是从该团走出，经过几代人的不懈努力和追求，先后培养了一大批杂技表演艺术家。当前，在以武汉杂技

团团团长陈健为首的一批优秀杂技家的带领下，武汉杂技正迈入新的发展阶段。

立志：

须知少年擎云志，曾许人间第一流

作为一个地道的武汉伢，陈健生性活泼好动，喜欢挑战各种高难度动作。因此当武汉杂技团来到陈健所在的小学招生时，年幼的陈健立刻被这种肢体的艺术吸引，毫不犹豫地报了名，从此走上了相伴终身的杂技之路。

任何一门技艺的成就都充满了汗水，杂技更是如此，需要表演者们从小进行艰苦的训练。

初入杂技团，迎接小学员们的就是满满的日程表和艰巨的训练任务——早上七点起床练早功，进行基础练习，下午和晚上进行文化课学习和舞蹈训练。学习训练任务繁重，这便是杂技团每天的日常。

对于这群十来岁的孩子来说，最难的是早上的基本功练习，倒立、压腿、跟头……这些动作看起来简单，做起来可一

点也不轻松。

陈健依稀记得，那时每次翻跟头都要坚持至少半个小时，对训练者们的意志力是一种巨大的挑战。压腿环节更是让人痛不欲生，已经发育了的骨骼硬要压到一定角度，过程充斥着汗水与泪水。不服输，是陈健作为武汉伢最突出的特质，尽管眼泪直流，但动作一刻也没有松懈。

同期的许多学员都没能留到最后，一部分退出了训练，还有一部分在一年后的选拔考试中被淘汰出局。而陈建，一边哭着一边坚持了下来，靠的不是幸运，而是艰苦卓绝的努力。

前期扎实的训练，为陈健日后的杂技表演事业奠定了坚实基础。1990年，12岁的陈健经历层层选拔，从60多个学员中脱颖而出，成为了十几个前往日本演出的表演者之一。在那个电视机都未普及的年代，陈健便已乘飞机出国演出。这场演出大获成功，一位国际友人陈健参与表演的节目十分欣赏，赞不绝口。懵懵懂懂的陈健，终于明白了多年来训练与坚持背后的意义。从那时起，陈健便立志要走上更高的舞台，让更多的人看见自己，了解中国杂技的魅力。

成才：

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来

1993，经历了七年的训练，陈健从艺校毕业，成为武汉杂技团的一名正式演员。在日复一日的训练演出中，陈健逐渐成为一名成熟的表演者。这个过程既有快乐也有困难，而陈建视困难为成长路上的最大助力。

1994，在某个团体项目的排练中，陈健被分配到了底座的任务。一直以来，他主要负责的都是杂技的翻腾动作，底座则与翻腾完全不同。但陈健没有推辞，一头扎进新的训练中。

陈健每天都要将一根长达四五米的钢

管竖在自己肩膀上，钢管上还要再站一位杂技演员，肩部负荷重量达上百公斤。这一过程不仅会让底座的表演者痛苦无比，对于表演者肩部力量的要求也十分严格。为了呈现最完美的艺术效果，他每天都泡在练功房里。

那段时间，陈健的肩膀一次次被磨破，又一次次结痂，新茧覆上旧茧，仍不曾放弃。他曾要强地想过：“别人能做到的我也一定要做到，哪怕吃再多的苦也在所不惜，一定要把最完美的节目呈现在舞台上。”

努力不会被辜负，付出终会有回报。凭借着这股子不服输的劲头，陈建为观众呈现了精美绝伦的视觉盛宴，也成就了自己的艺术人生。

回首：千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金

陈健的杂技生涯已走过近四十个春秋。从孩童时期的基础训练，到青年时期的大放异彩，再到成熟时期与团队一起呕心沥血发扬杂技艺术……如今的陈健，接过了武汉杂技团团长的重担，开始为整个团队的管理与业务负起责任。

回首往昔，对于舞台的热爱是始终

激励陈健大步向前、永不放弃的最重要的因素。“当我站在舞台上的那一刻，内心的充实和骄傲是无可比拟的。谢幕时观众们的惊叹和喝彩，是最激动人心的兴奋剂。让杂技艺术被更多的人了解和热爱，更是我不懈前行的动力。”热爱，溢于言表。

近年来，武汉杂技团推陈出新，创作了越来越多的优秀作品，这些作品不仅在国内取得了极大的反响，更走出了国内，在国际舞台大放异彩，先后获得了多项国内国际重大杂技赛事奖项：主演《大跳板》荣获第四届武汉国际杂技艺术节“黄鹤金

奖”，主演杂技剧《海盗》荣获文化部“优秀出口文化产品和服务项目”、“2009-2010年度国家文化出口重点项目”，主演楚文化杂技剧《梦幻九歌》获湖北省第七届“屈原文艺奖”艺术奖……

当陈健站在国家级舞台上演出时，十二岁那年的心潮澎湃、少年意气仿佛得到了跨越时空的呼应。年少时就立下的志向，不断生根、发芽，最终长成了枝繁叶茂的参天大树。

展望：

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索

对于杂技的真正内涵，陈健有着自己独到的理解：“杂技杂技，杂取百家，技艺交融。杂技是融合了舞蹈、音乐、表演等诸多领域的一种艺术形式。它不仅仅具有技术性，更具有艺术性，一名优秀的杂技演员，必须做到‘技’与‘艺’的交融。”

在某些历史时期，杂技一直被看作难登大雅之堂的雕虫小技，其自身所具备的极高的艺术价值长期被忽视。新中国成立后，国家十分重视杂技艺术的发展，如今关于杂技的偏见早已随着时代渐渐消散，但如何让杂技的艺术价值被更多的人了解，仍然是以陈健为代表的杂技艺术家的共同追求。

目前我国杂技艺术事业蓬勃发展的同时，仍然面临着一系列的现实问题。杂技训练十分艰苦，导致许多新生代演员难以接受，后备力量薄弱；日新月异的时代潮流，不断对杂技艺术的创新性提出挑战……

针对这些问题，陈健认为，破局的关键在于人才的培养，需要双管齐下：一方面要加大对年轻杂技演员的培养力度，建立充足的人才储备；另一方面要更加重视杂技理论的学习，培养一批善于创新、理论性人才，赋予杂技表演以新的形式，如将剧情编入杂技，形成完整的故事情节，从而吸引更多年轻观众。

作为一名杂技艺术的前辈，陈健对后辈演员有着殷殷期待：“希望后辈的杂技演员们都能坚持守正创新，不断与时俱进，提高自己，推广杂技艺术；年轻人一定要不忘初心，既然选择了杂技艺术，就要坚持到底，实现自己的艺术梦想，促进杂技事业的发展。”

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。在未来，陈健将继续投身杂技艺术的发展，培养人才，带领团队，对杂技表演的内容和形式进行创新探索，让更多的人了解和喜爱杂技，持续推动中国杂技走向更宽广的世界舞台。

张玉慧：用声音化妆，与观众共舞

◎ 文 / 李紫君

襄河道坠子第四代传承人，襄阳市艺术剧院一级演员、教务处主任，入选湖北省文联中青年优秀文艺人才库。

ZHANGYUHUI

襄阳，俗称“戏窝子”“曲艺窝子”，不仅有京剧、豫剧、花鼓戏等戏剧，还有襄河道坠子等曲艺。襄河道坠子曾经是襄阳地区很盛行的一种休闲娱乐形式。弦音响起，筒板一打，市民们都喜欢围坐在一起泡茶馆、听坠子。

“襄河道坠子”是河南坠子扎根襄阳并与当地文化融合而生的一个传统曲艺品种。在几代坠子艺人的共同凝练下，河南坠子与襄阳本地语言、音调结合，逐渐形成具有襄河流域特色的“襄河道坠子”。2015年，“襄河道坠子”正式被湖北省文化厅批准命名，并列入第五批省级非物质文化遗产保护名录。

15岁登台说书的张玉慧，见证了襄河道坠子流派自改革开放以来的变迁。作为中年一代的坠子艺术家，她始终在坚守中继承传统，在创新中发展传统，努力做着传承推广的文化工作。

在环境中浸染，于鼓励中前行

穿着崭新的衣服，留有一头利落的短发，在台上声情并茂地演唱河南坠子的小姑娘，看着也不过十八岁出头，这在经常听坠子的老年人中可是不常见的新面孔。唱毕，台下便爆发出热烈的掌声，是赞赏，更是鼓励。这个年轻姑娘便是张玉慧。

1972年出生于河南邓县的张玉慧，是

襄河道坠子第四代传承人。这是她第一次登台演唱，“我当时紧张的都快哭了，但台下的观众都给我鼓掌，我这才有信心继续唱下去，可能正是因为这热烈的掌声才坚定了我走坠子这条路的信心”。

“从有模糊的记忆开始，我学习坠子的第一位师父郝桂芝就在每年农闲的时候到我们村说书”。张玉慧的父亲是村干部，便自然承接起接待的任务，一来二去，两家便熟络起来，张玉慧亲切地唤郝桂芝为“四姨”。从小听坠子长大的张玉慧，也会在四姨空闲时向她请教几句。

没隔多久，郝桂芝的大徒弟马凤金到了三年出师的时候，需要出去单干了，而郝桂芝老师是个盲人，身边始终离不开人，就想再找个徒弟一边跟她学说书，一边在她出去说书的时候照顾她。张玉慧当时已有15岁，性格活泼，讲话大方，是个合

张玉慧参加非遗书场活动

适的人选。正式拜师后，张玉慧便跟随师父郝桂芝去邓县城里学艺，为期三年的学徒生涯在女孩懵懵懂懂的状态下开启了。

刚开始去城里，张玉慧对一切都感到新奇，第一次见到了洗衣机和电视机，沉浸在新环境的喜悦中，暂时忘记了离开家的不安。上午吊嗓子学习小段，下午跟师父去茶馆演出，日子就这么一天天过去了。

这种平淡的生活让张玉慧慢慢地觉得很枯燥，哭过几次也自己跑回家过几次，但是郝桂芝老师都没有生气，每次偷跑回家后她都会紧接着来家里劝说，说张玉慧是说书这块料，就这样来回折腾了好几次，

最终还是坚持了下来。张玉慧学坠子渐入佳境，便开始在师父说长篇大书之前垫个小段。“当时练得最多的是《貂蝉拜月》《大方人儿》和《捉放曹》，也就是从那个时候开始，我跟坠子结下缘，这一下子几十年就过去了”，张玉慧感慨道。

用声音化妆，与观众共舞

三年出师后，张玉慧来到了襄阳，通过面试进入了襄阳市歌舞团，师从郝桂芝的姐姐郝桂萍老师，襄河道坠子第三代传承人，曾任襄阳市政协副主席、襄阳市曲艺家协会主席。

“普通话就叫傻瓜，河南话叫杏子，我们襄阳话叫憨子傻子，那咱们广东话叫少瓜少仔咧！”还没唱完，广东的观众便在台下热烈回应，报以雷鸣般的掌声。

这次代表队来到广东佛山参加艺术节比赛，现场演出十分成功，离不开团队对当地文化的学习和了解。“坠子讲的是古书，说的是俗理，上到国家政策，下到家长里短，都是我们创作的内容，其中最关键的是得贴近群众的生活”，张玉慧解释道，“所以郝桂萍老师一再强调，我们到广州了就要去菜市场街边这些有烟火气息的地方学习粤语，然后再对我们的坠子进行适应性改编，这才能让佛山观众买账。”

就地取材，适应不同观众，是张玉慧走向更大舞台的秘诀。

从河南南阳县说唱团到襄阳市歌舞团，张玉慧丰富的比赛经历和稳健的台风让她在曲艺表演上崭露头角，也拿下了国家级、省市级奖项十余项。2015年3月，张玉慧从事的专业“河南坠子”被湖北省文化厅正式批准为“襄河道坠子”，列入第五批省级非物质文化遗产保护名录。

在采访过程中，张玉慧现场表演了一段坠子《占座》，她一人分饰三角：老头、青年和姑娘。在不断跳进跳出角色的过程中，张玉慧的情绪、声调和唱法也在随之改变，时而声音浑厚，时而情绪急促，仅

张玉慧参加曲艺牡丹奖大赛

始于好奇，成于坚韧

10岁那年的暑假，周敏随父亲在广西观看了一场惊险绝伦的杂技表演。可能就源于这一场杂技表演，周敏的心中自此埋下了一颗热爱杂技的种子。

1992年，一个偶然的时机，他得知浠水县杂技团要面向社会扩招新学员，就软磨硬泡要父母带他去报名。最终，12岁的周敏入选为32名学员之一，成为浠水县杂技团的一名正式学员。

周敏指导的节目《一片羽毛——双人吊子》在俄罗斯国际马戏节获银奖

因为进团年龄稍大，体格更为壮实，周敏便一直处在团队表演“底座”的位置，这对个人的身体素质和杂技基本功的要求极高。他只得用大量训练弥补差距，体会到了杂技演员所要付出的艰辛，每天要应对常人无法想象的极限肢体挑战。

周敏的坚持，离不开杂技团老师们的淳淳教诲。谈到启蒙老师张炳文，周敏说道：“我的杂技基本功都是张老师教的，因为我进团比较晚，像‘顶’功、柔韧度这些基本功练得很吃力，张老师就一遍遍耐心地教，直到我学会。”

如果说张炳文老师是领航员，胡浠水老师则更是指明灯。“胡老师是我们的老团长，有着61年的‘团龄’，他兢兢业业几十年，培养了很多杂技人才，至今仍在杂技团当返聘教师，给我们后辈提供了不少帮助。”胡老师曾说过，杂技人最重要的是诚实守信，“彼此相托，把生命交付到对方手中”。在老师们的指导下，周敏对杂技的体悟日益深刻。

随后五年的学习训练，付出无数的汗水和泪水，为周敏日后杂技事业的发展打下了坚实的基础。训练的结果，用杂技团领导的话来说，“他像‘桥墩子’一样立在底部，有着核心的支撑力量，在团队中发挥着中流砥柱的作用”。

1998年，浠水县杂技团的《晃梯顶技》

周敏指导的节目《一片羽毛——双人吊子》在俄罗斯国际马戏节获银奖

节目通过评审入选“金狮奖”第三届全国少儿杂技比赛，作为节目主演的周敏既感到高兴又感到压力大。因为这次比赛不仅代表浠水县，也是代表湖北省参加全国比赛，离参赛只有4个月时间，能不能完成好任务、他的心里十分紧张。

那段时间，周敏除了完成每天的演出任务外，利用每分每秒来打磨《晃梯顶技》的动作和技巧，汗水一遍一遍浸透全身，有时从梯子上摔下来，身上青一块紫一块，他也感觉不到，他只有一个念想，要尽全力为湖北杂技争荣，为浠水县杂技团争光。

那年9月，《晃梯顶技》节目与全国50多个优秀节目同台竞技，获得“铜狮奖”。

不忘初心，回馈家乡

1999年，浠水县杂技团应泰国金世界娱乐公司邀请，第一次赴泰国演出。一下飞机，当地就召开了新闻发布会，杂技团受到当地市民的热情欢迎。对他们来说，这次表演既是机会，也是责任。紧锣密鼓的行程安排、语言不通、难适应的气候，都是演员们不得不面对的挑战。虽然《晃梯顶技》这个节目周敏已经烂熟于心，但

周敏率团赴秘鲁、智利进行中外文化艺术交流

还是怕“抛托”伤到对面的观众，只能通过近乎苛刻地排练、打磨，确保呈现完美的节目效果。所幸，此次演出圆满结束，活动拓宽了演员们的视界，也让浠水县杂技团成功打开了国外市场。

出国演出的兴奋没能持续多久，团队就遇到了新状况。从泰国演出归来后，由于演出市场萧条等问题，在短短的三个月内，就有七名骨干人员相继辞职。

杂技表演注重整体配合，团队中的每一个人都很关键，有的节目少了一个人可能就无法完成。面对这一切，周敏心里五

味杂陈，因为此前曾有其他杂技团给他抛来了橄榄枝。他有过动摇，向团领导递交了一份辞职报告。回来后却又久久思索，睡不踏实。第二天晚上，周敏就到团领导那儿要回报告，一把火烧了。“我还是舍不得这个地方，张老师经常给我们讲团里的历史和一些光辉事迹，这份厚重的情感嘱托既是羁绊，也是责任，我没法走”，周敏回忆道。

随后，浠水县杂技团经过自身的努力和各级领导的支持帮助，渐渐恢复了生机和活力。杂技团实行内部改革，组织演出团，

周敏成为主要骨干演员之一，他深知当时的局面来之不易，更加全身心地投入工作。

执教传承，胸怀大任

2005年，周敏开始分管杂技团业务工作，并于2014年任浠水县杂技团团长。如何传承和发展浠水杂技是他在很长一段时间里思考的问题。他不敢懈怠，只能分析思考杂技团的发展前景，然后一头扎进业务工作中。

为解决学员训练学习的问题，周敏刻苦钻研，结合自己多年的实践经验，科学地制订训练和教学方案，对学员循序善导、带头示范；为了解决团内经费不足的问题，他自己动手设计道具、制作伴奏光盘；为解决浠水县杂技团演艺人才断层，他多次向主管部门和县政府反映实情，建言扩招新生，缓解团里演艺人才后继无人的窘境……通过数年来专业教学，招来的新学员已茁壮成长，成为团里的新生主干力量。

随着杂技团的不断壮大，大家都希望能有一个更大的舞台能证明自己。2016年他们等到了这个机会——参加第12届中国武汉国际杂技艺术节。作为一个县级杂技团，与美国、德国、俄罗斯、意大利、法国等14个国家及山东、广西等省级实力院团同台竞技，周敏和演员们都顶着巨大的心理压力。最终，周敏执教的《绳仙

眷侣——软钢丝》节目，以精彩的表现得到国际评委的认可，在24个节目中脱颖而出，荣获“黄鹤铜奖”，填补了浠水县杂技团获得国际级奖项的空白，并先后出访泰国、韩国、阿曼、芬兰、印度尼西亚、新加坡、秘鲁、智利等国家进行中外文化艺术交流。

浠水杂技团的发展也走得更远。2023年，杂技团创作演出的《一片羽毛——双人吊子》节目，前往俄罗斯尼库林马戏场参赛，从32个节目中脱颖而出，荣获此次国际杂技大赛银奖第一名。同年12月，该节目荣登央视，刘馨棋、徐杨倩两位演员也获得由中共中央宣传部文化艺术局、中国文联国内联络部、中国杂技家协会联合颁发的“艺苑撷英”2023年全国优秀青年艺术（杂技）人才展演荣誉证书。

浠水县杂技团的成功，为浠水县带来了新的称号——“湖北省杂技之乡”。浠水县杂技团也升格更名为“黄冈市杂技团”。一路以来的成绩让周敏内心更加坚定，“未来会继续守正创新，推出更多符合时代要求的剧目。”

如今，周敏正在积极推进“中国杂技之乡”创建工作，下一步的想法是探索开办杂技学校，培养专业的人才队伍，努力让浠水杂技发展之路越走越宽、越走越远。

魏无忌： 文学作品的形式应该是多样的

◎ 文 / 陈智富

湖北省诗词学会副秘书长、湖北省作协会员、武汉市网络媒体协会副会长、武汉传媒学院特聘教师、武汉诗意文化传媒总经理，著有《满堂花醉三千客：古代文人的诗词人生》《笑死了！刷了1400年的大唐诗人朋友圈》《哈哈！如果大宋词人有朋友圈》等。诗词新媒体从业经历曾被《光明日报》《湖北日报》等报道。

WEI WUJI

作家印象

古典诗词与美好生活的编织者

魏无忌扎根于中国传统诗词的沃土，又接纳新兴科技经济风气，游走于泛文学与文化市场之间，自有一套独家实操心法，搭建了属于自己的桥梁，取得了傲人的成绩。

——陈智富

新媒体写作与传统写作有区别

陈智富：你从小就喜爱文学和古典诗词，那你最早发表的文学作品是什么？

魏无忌：最早发表作品是在高中的时候，当然那只是一篇作文，算不上文学作品。但那篇文章奠定了我高中时期在学校的影响力，还收到一些来自全国各地高中生的来信，后来这篇作文还被《全国优秀作文选（高中）》《全国高中生精彩作文年选》等选本收录。

陈智富：你在文学道路上，遇到哪些影响深远的文学启蒙引路人？

魏无忌：我在江西赣州的贫困乡村长大，那时几乎没有什么课外书，能看到的文学著作特别少，幸好我爷爷是初中语文教师，家里有一些藏书被我偷偷拿来看。印象中最早看的小说是《水浒传》，然后是《镜花缘》，还有《对联》杂志，都是小学时候看的。小说因为是繁体字，我认不全，看得一知半解，杂志是简体字，基本能看懂，通过对联产生了对文字游戏的

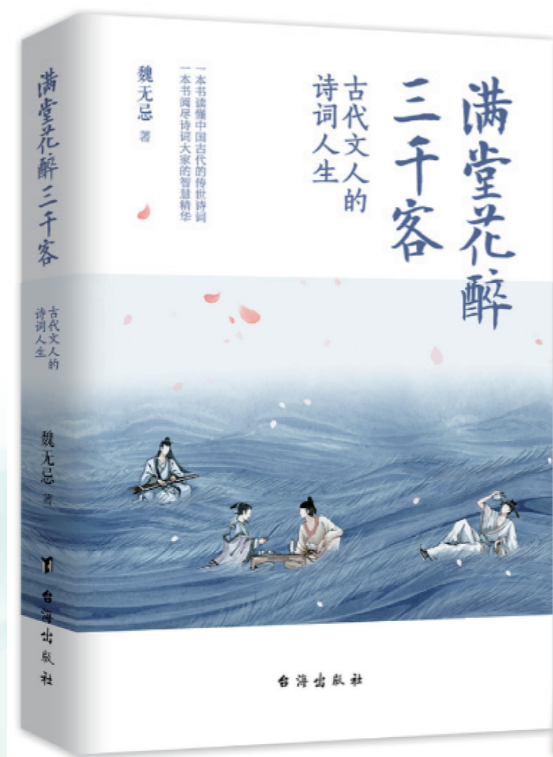
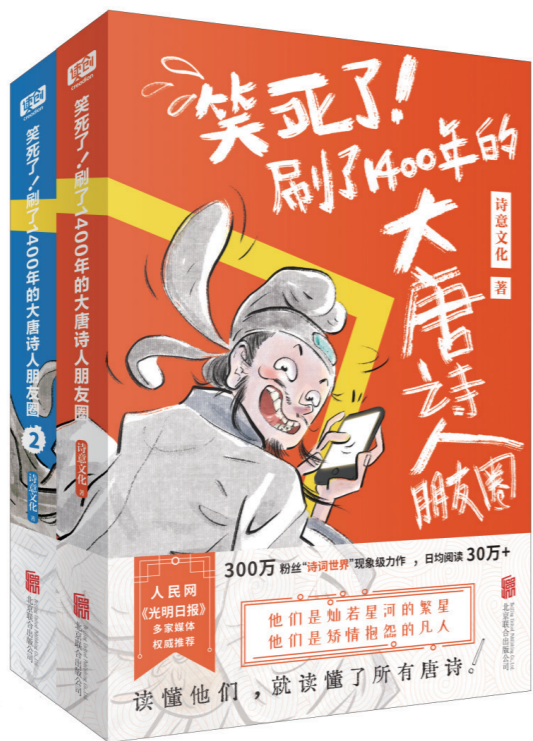
兴趣。开始大量背诵诗词，积累传统文化知识，并开始尝试写作，高一写周记尝试用文言文，高二尝试写对联，高三自己摸索诗词写作。

陈智富：我看到了你写的纪念长文《杨叔子先生的诗教贡献》，讲到你在大学学诗的经历。

魏无忌：对，华中科大的诗教工作确实是走在前面的，杨叔子先生在1998年就提出要“让中华诗词大步走进大学校园”，在全国引起了广泛、深远的影响，他本人还被认为是“当代诗教理论的主要拓荒者和奠基人”。我们中文系在大三的时候就开设了诗词写作课，慢慢地掌握了一些写作方法，算是入了门吧。

陈智富：你主创的《笑死了！刷了1400年的大唐诗人朋友圈》（上下两册）等图书，把古典诗词与当下流行娱乐方式结合起来，产生一种让读者喜闻乐见的新文体。这个创作思路是怎么萌发的？

魏无忌：之所以想写这样的书，一是

基于我长久以来对诗词的极大兴趣，二是基于我自 2013 年运营新媒体后的一些创作思考。通过大家熟悉的“微信朋友圈”（含群聊、对话）的形式，用生动有趣的文字、表情和漫画，以时间为脉络，向大家讲述诗人的生平趣事、人物关系，以及他们代表诗作的创作背景。

陈智富：你认为新媒体创作与传统文学创作最大的不同点在哪里？

魏无忌：一是形式会更加多元、丰富、新颖，除了文字还可能会有图片、漫画、声音、视频等，也可以是任何文体，或者是一种全新的文体，不局限于诗歌、小说、散文这些传统文学形式。二是风格会追求通俗、有趣、吸睛，不仅要让普通人看得懂，还得让人能产生兴趣去看。三是与创作本身虽然没有太大关系，但它对创作影响非常大。新媒体的创作者，身份角色上没有那么单一，心态上也没有那么纯粹，一个成功的新媒体创作者必须懂运营，甚至懂经营。

陈智富：你觉得古典诗词和新诗有什么本质的区别？

魏无忌：我不写新诗，对新诗也没有特别研究。要说区别吧，主要有两点：一是形式上，古典诗词是有格律的，更具有节奏美和韵律美，新诗则不存在这些约束。二是内在审美和思维方式上，古典诗词的

审美是传统的，无论抒情还是言志，反映的是古代文人士大夫的审美情趣、思维方式、表达方式，新诗则更具现代性，更接近西方人的表达。

陈智富：那你对五四新文化运动以来的诗歌史有没有系统的研究？

魏无忌：我十几年前曾以《“五四”新诗人的旧诗研究》为题，写过几万字的文章，发现一个比较有趣的现象：胡适、刘半农、沈尹默、俞平伯、朱自清、闻一多、郁达夫等一大批倡导白话诗写作的新文化运动先驱，早年都有些旧体诗词的经历，而且在批判、否定旧体诗词之后又回到了写作旧体诗词的道路上去。

陈智富：对于短视频、电影等新兴的文学样式，你怎么看？

魏无忌：文学作品的娱乐功能，不能简单地理解为自我放逐、格调低下，它应该是指文学作品能够带给人们身心自由、精神愉悦、心情放松、缓解焦虑的功能。这种娱乐，带给受众的是心理和生理上都感到舒适、愉悦的状态。这种娱乐功能，我们有什么理由拒绝呢？

（文字：陈智富，文学硕士，中级会计师，中国作家协会会员，中国散文学会会员，《湖北作家》执行副主编，武汉文联首届签约评论家，著有访谈评论集《你为什么当作家？》。）

丁东亚： 找到属于自己的写作场域

◎文 / 陈智富

湖北省作协签约专业作家。多部作品在《人民文学》《钟山》《当代》《花城》《山花》等期刊发表，曾获滇池文学奖、湖北文学奖等。

DINGDONGYA

作家印象

丁东亚的写作，不偏重故事性与快节奏，更钟情意象的晕染，更中意语言的音乐性，更乐于唯美主义的创造。他近些年对南方都市系列小说的探索算是蹚出了属于自己的路子。

——陈智富

孤独的灵魂深处都有一处寂静花园

陈智富：请简要谈谈最新出版的小说集《云落凡尘》吧。

丁东亚：这本小说集算是我小说写作十年的一个个人总结，也算是对自己的一个交代，至于好坏，我已不再过多去揣想或解释。事实上，在每一篇作品完成之际，我已无能为力。我个人甚为偏爱的一个短篇《柔软的城市》最后没有收入，心里还是有点遗憾的。

我一开始是写诗歌和诗歌评论，起心动念写小说，实属偶然。究其原因，可能还是因为小说更能将自己思考的东西更为具象地呈现吧。惭愧的是，我的写作实在太慢。

陈智富：小说集的开篇之作《半生雪》也是我特别喜欢的一篇，创作缘起是什么呢？

丁东亚：《半生雪》的题目，来自白居易的诗歌《梦微之》中的两句：“君埋

泉下泥销骨，我寄人间雪满头。”我小说中人物的生活有时可能是跳来跳去的。就像生活有A面和B面一样。在A面生活中，主要人物的生活空间在五峰，舒娜11岁死于一场大火，构成了生命的一部分，造成了小说和现实的空间隔离的意味。B面构成了另外一部分，对当下人们情感生活的讽喻。我写的时候没想那么复杂。小说有时候戛然而止是最好的，或许能带来新的世界，跟原来设想的世界有相连的部分，但可能打开了另一扇门。

陈智富：小说集同名小说《云落凡尘》以土家族历史文化作为背景，请问土家族历史文化给你的写作带来怎样的影响？

丁东亚：说起这个，就要说到小说场域的问题。我总觉得，土家族人生活的地方是一方非常神奇的土地，我对那一块土地的山水、人文、民俗风情产生了浓厚的兴趣。随后几年时间，我翻阅了《长阳县志》《五峰县志》《恩施土家族县志》等。

我一直想写一个关于土家族的故事，认真做了两年的功课。突然有一天脑子里冒出了第一句，就开始写了，然后再也停不下来。现在想起来，最开心的是，《云落凡尘》的写作让我全身心回到了渔洋关那片水土。

有时候吧，我觉得好的意象比好的故事还有意思，一个意象一点点延展，就像在水中投下一粒石子，漾开的涟漪一样。慢慢地，故事和人物也就来了。

陈智富：尽管我们相识多年，但是我读你的文字，很难相信这不是出自一位女性作家之手。你采用女性视角的叙述，那种拨动心弦的微澜，那种亦真亦幻的情感，特别细腻可感。

丁东亚：有一些朋友跟我提过，说怎么感觉文字和你不上号啊。我们传统说法是，文如其人，但其实文和人有时就是割裂的。

陈智富：你小说语言是很美的，生活质感是扎实的，但似乎不太注重故事性，或者说故事的跳跃性很强。我猜想，你是更希望读者沉浸在语言的氛围中，最好是能够忘掉故事。

丁东亚：你说得对。从写诗到写小说，我对自己的语言始终保持高度要求，诗歌无疑锤炼了我的语言。我自信我的语言是过关的，是有着一种诗性的或音乐性的。

反之，小说的叙述能力对写诗也构成了一种锤炼。我喜欢构建故事，但是我不想也不是一个偏重于故事性的写作者。

陈智富：你的作品颇能从少年儿童的心理出发观察这个世界，给人一种温情脉脉的感动，你有过写儿童文学的想法吗？

丁东亚：其实有一些纯文学作家也是儿童文学作家，譬如E·B·怀特。他是美国著名的散文家、评论家，以散文名世，但他写的儿童文学作品《精灵鼠小弟》《夏洛的网》《吹小号的天鹅》更是广为流传。我也想过去写儿童文学作品，这或许是我童心很重的缘故。之前给女儿即兴编讲的睡前故事，就有很多被“植入”到小说中。

陈智富：你写的这一系列都市题材的小说，有了新气象，请谈谈这些年写作转变的探索吧。

丁东亚：我出生在河南，在豫东平原生活了二十多年。写作上我有两个大的场域，一个是豫东平原，一个是南方的都市。若说写作转变的探索，我想就是从这种生活环境的变化开始的吧。一个作家只有找到自己熟悉的场域，或许才能写出贴近现实世界的故事，创造出让人印象深刻的人物。如果只靠自己的想象，是很难抵达人心和人性的。

陈智富：你现在是不是更加坚定自己的写作初心？

丁东亚：作家到底为什么写作，可能有千百种答案。在博尔赫斯那里，写作是为光阴流逝使之心安，在马尔克斯那里，写作是为了使他的朋友更爱他，在胡安·鲁尔福那里又似乎无须理由，就是非写不可……不管出于何种原由，我想都是写作时能够获得身心的“自由”，只是这种“自由”无以言表，唯在写作中能被真切感知到。我坚持写作的初心特别简单，就是特别喜欢写作这件事，而且是想努力写好。

陈智富：你认为好的小说应该是什么样？

丁东亚：《包法利夫人》那样的语言，卡尔维诺《看不见的城市》的那种结构，《霍乱时期的爱情》的叙事，《哈德良回忆录》的厚重。如果把这些东西融合起来，可能是完美的，也可能什么都不是。但有一点，以上提到的小说作品，都是我觉得很好的。当然还有加缪的《局外人》，福克纳的《八月之光》《我弥留之际》，川端康成的《雪国》，沈从文的《边城》等等。

陈智富：回望这十年的写作之路，你觉得青年作家写作应该抱有怎样的心态与想法？

丁东亚：杰出的小说家是不依赖任何人的，只能依靠自己。作为青年一代的写作者，我们与前辈们一样，都应该是冒险者，也正是这种勇于冒险的精神所在，面对我们一无所知的世界时，才得以借由想象的虚拟、加以认识的实证，确知自己的位置。需要警醒的一点是，即使当我们只身去往那些黑暗所在之地，也务必不要忘记带上一束燃烧的火把，因为那道暖光能够温润心灵、启迪心智。

（文字：陈智富，文学硕士，中级会计师，中国作家协会会员，中国散文学会会员，《湖北作家》执行副主编，武汉文联首届签约评论家，著有访谈评论集《你为什么当作家？》。）

吴迪· 守正创新， 既抓『市场』 又冲『赛场』

◎文／陈智富

一级演员，湖北省杂技家协会理事、武汉杂技家协会主席，武汉杂技艺术有限责任公司党委副书记。湖北省文联项目评审专家库成员，先后获评“湖北文艺突出贡献奖”“武汉艺术人才江花奖”。

WUDI

突破极限，步步生花

小时候因为身体弱，吴迪4岁便被父母送到体操队进行业余学习训练，随着身体素质逐渐变好，吴迪也开始对肢体表演产生浓厚的兴趣，会主动向老师请教学习。1995年武汉杂技团到体操队选苗子，7岁的吴迪不仅天资聪慧，还勤奋刻苦，在众多学员中脱颖而出，被杂技团选中。自此，吴迪跟杂技的不了情缘就此开启。

成长总是伴随着阵痛的，至今回忆起艰苦且重复性高的杂技训练过程，吴迪还是记忆犹新，“最初学杂技对我来说每一步都很困难，从基本功训练到排练节目，都是在突破自己的极限。但最艰难的，还是7岁就离开家，一边进行高难度的训练，一边又忍不住想回家”。

1996年，吴迪第一次登台演出，那年她8岁，进入杂技团1年整。当时正值第三届武汉国际杂技艺术节，吴迪参演的节目《顽童献技》获得了“芳草金奖”，也是少儿类杂技节目的最高奖。这个奖项对于杂技新人来说是莫大的荣誉和鼓舞，回看这段经历，吴迪倒显得很平静，“说实话，那个时候太小了，想不了那么多，就是想把老师提的要求做好，把每一个动作演好。”保持谦逊踏实，是获奖后老师给吴迪上的第一课。

“杂技团的很多老师都教过我，包括

基本功、传统技巧、创新节目等等，其中武汉市‘非遗’传承人武颖老师、华乐老师等，都在我身上花费了很多的心血，也特别有幸得到夏菊花大师的亲自指点。老师们总是强调艺人的艺德，要尊重传统文化、尊重艺术、尊重观众”。这节课一上就是三十年，吴迪也一直在用实际行动践行着。

随后的几年，正是吴迪杂技训练的黄金时间段，她尝遍杂技训练所要付出的艰辛，每天应对常人无法想象的肢体极限挑战，付出无数的汗水和泪水，为日后杂技事业的发展打下了坚实的基础。

精心励志，步履稳健

武汉杂技团作为享誉世界的专业杂技团体，经常会有国际巡演的活动。吴迪曾随中国文化代表团先后赴俄罗斯、朝鲜、巴基斯坦、非洲等23个国家开展文化交流活动，期间克服重重变故与挑战，高质量完成节目表演、文化交流等任务。

“印象比较深刻的是2009年去尼日利亚，当地极度缺水，每个人喝水、洗漱只有一箱矿泉水，而且有各种恶性的传染病，半夜醒来满床都是各种没见过的虫子，我吓得在椅子上坐了一夜不敢睡觉。”随国出访的惊奇经历，拓宽了吴迪的国际视野，也加深了她对于祖国的热爱。

和夏菊花大师的合影

在一次欧洲巡演的活动中，吴迪和当时的演出搭档郭俊受到国外杂技节目的启发，萌生了创新的想法。于是，《立绳》这一节目应运而生。

吴迪开始利用演出之余的时间进行创作，潜心研究杂技创作的时代规律，一个一个设计动作，不断尝试不同的表达方式。“当时条件很艰苦，我们俩只能用一根麻绳去练，绳子在身上连磨带打，用‘皮开肉绽’形容一点也不夸张，但这还不是最痛苦的，最痛苦的是，我们俩根本不知道这个节目能不能练得出来，能不能得到

行家和观众的认可，能不能参赛拿成绩，每天都在与自我否定做斗争，可以说是经历了精神和身体的双重炼狱。”

对节目的打磨和夜以继日的训练慢慢给了吴迪信心，也让她和搭档逐渐克服对于未知的恐惧。终于，功夫不负有心人，《立绳》节目获国家文化部全国文化创作铜奖、第十二届吴桥国际杂技节“银狮奖”、第八届武汉国际杂技艺术节“黄鹤银奖”等。

此后，吴迪深耕在杂技创新创作的道路上，参与创作并主演的杂技剧《海盗》

入选国家文化出口重点项目，杂技剧《梦幻九歌》获评湖北省第七届“屈原文艺奖”艺术奖类优秀奖，不断激活传统艺术生命力，彰显传统杂技的文化和艺术价值。

执教传承，守正创新

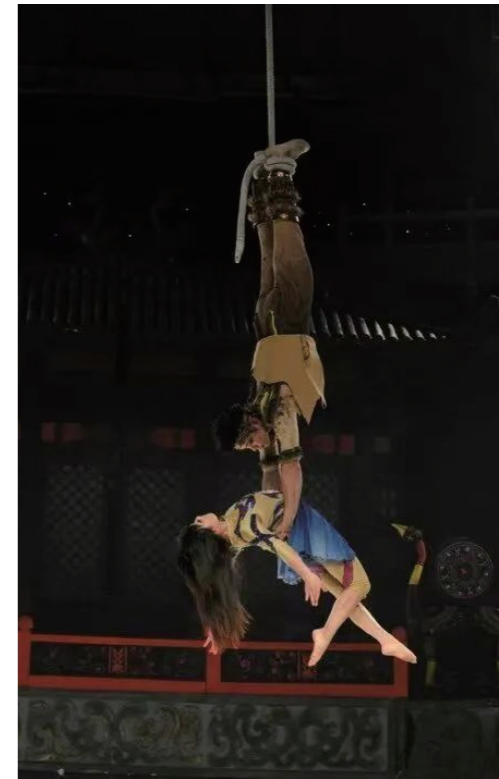
2014年，吴迪在一次排练中受了重伤，休养期间，一批吴桥杂技学校的新学员引进到武汉杂技团。出于信任和能力的考量，团领导把基础最好的几个学员交给了吴迪，并在他们身上寄予厚望。谈到从演员到老师的转变，吴迪说道：“我觉得当老师比当演员更难，当演员做好训练就行了，但艺术教学本身有它科学的规律，

当老师要先学习，要在打牢基础、提高技能、确保安全等各方面找到最佳结合点，同时激发学生的主动性，这对我来说都是全新的挑战。”在科学的教育理论指导下，吴迪教育成果显著。如今，吴迪带的这几个学生都成了团里的骨干，她主教的节目《绳上技巧》荣获第四届西班牙菲格拉斯国际马戏节铜象奖，《寂静的天空——绳上技巧》荣获第十一届中国武汉国际杂技艺术节黄鹤银奖，指导的1名青年演员获评“武汉艺术人才艺蕾奖”。

武汉杂技团在比赛和人才培养方面成就颇丰，但也面临传承的难点。吴迪觉得难点主要体现在两方面，一是人才，

吴迪主教的节目《绳上技巧》

吴迪主创主演的节目《立绳》

2019年，吴迪当选第二届武汉杂技家协会主席

吴迪参演的节目《顽童献技》获得“芳草金奖”

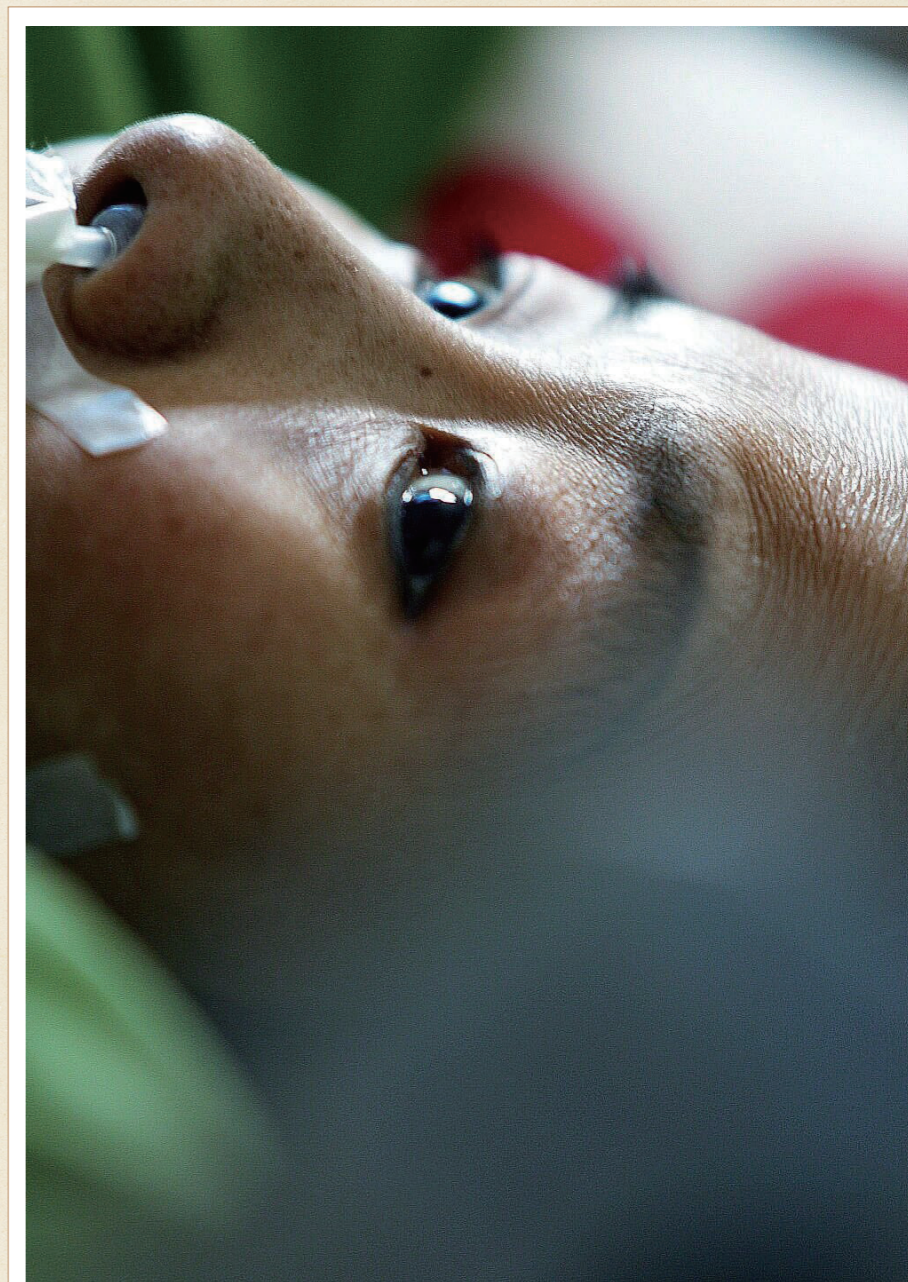

训练过程中吴迪双手磨出水泡

杂技演员对身体素质要求高、训练过程极其艰苦、危险性大,但又艺龄相对较短、“成角儿”也很难,愿干、能干、干好的人才非常难得。另一个是创新,在“守正”的基础上“创新”,既要继承好传统技巧和节目,不能把老祖宗留下的好东西丢掉了,又要跟随时代需要、科技进步、观众需求等,找到两者的结合点,

在守正创新中彰显杂技的文化价值。

2019年,吴迪当选第二届武汉杂技家协会主席。面对更重的担子和对于杂技的未来发展,吴迪表示既要“守正”又要“创新”,既抓“市场”又冲“赛场”,努力把“武汉杂技”这个中国传统文化的金字招牌传承下去。

金思柳《她走了,目光依然明亮》组照之一