

湖北文艺界

Hubei Literature Art Circles

湖北优秀文艺人才推介(二)

03

2025第3期
总第278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3期

湖北省文学艺术界联合会主办

古者雄也... 袁枚随园诗话三则

生知... 袁枚随园诗话三则

昔者... 袁枚随园诗话三则

夫... 袁枚随园诗话三则

夫... 袁枚随园诗话三则

夫... 袁枚随园诗话三则

吴永斌第八届兰亭奖入选作品草书条幅《袁枚随园诗话三则》

人度... 米芾诗四首

吴永斌第八届兰亭奖入选作品行书条幅《米芾诗四首》

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(二)
总期数 第278期
出版时间 11月28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

费丽君：热爱可抵征途万里·····	04
杨 达：摄影是与世界对话的方式·····	09
李胜洪：探古寻幽，静修书道·····	14
吴 翌：守正创新，让古彩戏法焕发时代光彩·····	19
吴永斌：挥毫写丘壑，一意传书道·····	23
庄 威：哲学是一种偶然相遇的必然·····	28
王 翮：摄影是终身的课题·····	32
胡春林：笔绘府河畔，曲唱安陆声·····	38
秦元昌：笔墨写就的艺术人生·····	42
陈旻旻：每个人都是自己这一生的导演·····	48
虞立新：在禅意书法中追寻内心境界·····	54
彭茹娜：以“真诚”为笔，绘艺术篇章·····	59
胡 晋：简约而不简单的音乐境界·····	65
张春汉：传统文化是中国画的不竭源泉·····	72
张 闻：花鸟画是对自然和生活的感悟·····	78
陈亮宇：于艺术路，怀真诚行·····	83
库慧君 & 丁 珊：“厚积”与“薄发”的双向奔赴·····	87
赵瑞泰 & 易星：换一种方式丈量梦想·····	98

费丽君· 热爱可抵征途万里

◎文 / 李紫君

现任黄石市阳新采茶戏传承中心主任(院长), 国家一级演员, 中国戏剧家协会会员、黄石市戏剧家协会副主席。入选 2020 年度“中华优秀传统文化传承发展计划”戏曲专项扶持项目, 2022 年荣获湖北省宣传思想工作“先进个人”, 2023 年被联合国世界非物质文化遗产保护基金会授予“国际文化大使”称号。

FEILIJUN

奔赴热爱, 不远万里

戏曲, 似乎对费丽君有着天然的吸引力, 五岁的时候便趴在台口看戏, 有时为了看戏, 甚至需要走七八里的山路, 跟在家人身边, 只要目的地是戏台子, 年幼的小女孩便从来不哭不闹。

1984 年, 14 岁的费丽君考入阳新县采茶剧团戏训班学习。师从贺美玲、向东桂等名师, “唱做念打”“手眼身法步”样样都学。在训练学习中, 老师们发现费丽君嗓音条件好, 极具天赋, 便着重培养。3 年学习结束, 费丽君顺利出师, 怀揣着对未来的希冀走上采茶戏的舞台, 然而迎接她的却是戏曲行业的凋零和没落。

阳新采茶戏有近两百年的历史, 被业界誉为“盛开在鄂东南地区一支独放的山茶花”。但上世纪 80 年代末 90 年代初, 和其他传统戏曲一样, 阳新采茶戏陷入了低谷。当时戏曲从业者的生存状况极为艰难。和费丽君同一批的女学员戏训结束后, 纷纷离开剧团, 往日热闹的学员宿舍, 只留下了她一个人。在人生的十字路口, 费丽君有些动摇了: 热爱真的能当饭吃吗? 我还要继续留在采茶剧团吗?

费丽君已展露出的才华, 让剧团领导认定, 无论如何都要留下她。当时一

个月的工资是 30 元, 作为家中长姐, 费丽君每月要留 5 元补贴家里, 经济上捉襟见肘。剧团作曲李家高、编剧俞畅识、演员向冬桂合计, 每人每月补贴 5 元给费丽君, “一共 15 元, 总得让孩子吃饱饭。”

剧团的重视, 前辈同事的关心扶持, 让费丽君倍感温暖, 但真正留下费丽君的, 还是她对阳新采茶戏的热爱。进入戏训班的第二年, 奶奶来团里看望她, 见她忍着伤痛练功, 心中不忍, 一边哭一边和她说: “早知道这行这么苦, 我们就不唱戏了, 宁可回去种地。”便把她带回了家。

和采茶戏的短暂分离, 却让费丽君坚定了唱戏的决心。没过几天, 她和家人说: “学戏是很苦, 但没办法了, 一脚踏进去, 我就已经爱上它了。”家人不同意她再去学, 费丽君就偷偷跑回剧团, 一来二去, 父母最后彻底没办法, “算了, 这就是这孩子的命。”

坚守初心, 不忘乡音

1987 年, 费丽君首次登台演出神话剧《五花洞》, 那年她刚满 17 岁, 正在完成三年毕业汇报演出。“当时县委四大家的领导都来观看我们的演出, 演完之后, 掌声震耳欲聋, 领导认可, 老师

费丽君演唱《哑女告状》

欣慰，都觉得我们未来可期。掌声和鲜花给了我特别幸福的感觉，当时就这一个念头，唱戏真好，能够受到大家的尊重，老百姓的喜爱。”

每次排练，费丽君都反复地琢磨和了解作品中的背景环境、人物的个性，“戏中特定的一些动作、唱腔设计，都要领悟透，要吃透。”

费丽君教授阳新采茶戏

1992年，费丽君演唱的阳新民歌《红土地之恋》荣获“五省九县”歌手大赛一等奖。后续，又主演了现代戏《山中的一片云》《库岛红烛》《载梦的小船》等剧目，将湖北省新人新作展演一等奖、“楚天文华表演奖”等收入囊中。

在各大比赛中斩获佳绩后，邀约纷至沓来，更是不断有南昌、武汉、咸宁的剧团想“挖”她走。费丽君态度却十分坚定，“去了别的团，我就没法唱阳新采茶戏了。”即便是最艰难的时光，她和剧团也是不离不弃。“只要有演出、有比赛，一定会有我们阳新采茶戏！全团

有这股劲，我们才延续到今天。”

阳新采茶戏是费丽君流转在骨血里的乡音，唱腔音乐由正腔、彩腔、击乐三部分组成，使用方言演唱，有人声帮腔。“我觉得我的风格是比较朴实、清新、自然流畅的，保住了程式化的根，在综合呈现上，更加贴近自然，”费丽君如是评价自己的风格，眼神也格外明亮。

创新发展，走深走远

2008年，阳新采茶戏被列入国家级非物质文化遗产名录，剧团的境遇变

费丽君同青年演员一同演出《载梦的小船》

好，但传承的难题仍然存在。

“从事了这么多年戏曲工作，我觉得采茶戏最难的就是留住好的人才。”为了更好地传承，费丽君表示，“第一个要在剧目上创新，要培养年轻的观众，利用各大平台宣传阳新采茶戏，比如说抖音、微信公众号等新媒体平台，加大对精品剧目的宣传力度，要走出去，走向全国的平台；再者，要从教育着手，从小做起，将优秀文化遗产内容和文化遗产保护知识纳入教学计划，激发青少年热爱祖国优秀传统文化的热情。”

2012年，费丽君被全团推选为团长。当了团长，她忙着跑经费、跑编制、跑演出场地，争取到36个编制用于人才培养，剧团更名为“阳新采茶戏传承

中心”，成为正科级单位。解决全团的后顾之忧，目前她的主要工作在培养人才和打造精品剧目两方面。

从台前转到幕后，费丽君一招一式辛勤教学。往届学员中登台人数大概

三五人，她主导招收的30位2017届学员中，留下了80%以上，大部分都能登台，这让她感到非常骄傲。“演员单纯地演绎好角色就可以，当了老师，就是言传身教，‘言’是要教他们唱，‘身’是要教他们做，学生的一举一动、一个眼神，都要一点一点的扣，当老师更考验个人的综合能力。”

“我五十多岁了，入了这行收获过掌声和鲜花，现在转到幕后为团队服务，我也感觉很幸福。”关于未来，费丽君想得很长远，先让新一代的演员把基本功练扎实，等到成熟了，推他们到“戏码头”历练，让阳新采茶戏走得更远。

2017年创办L.A.P.画廊，2022年创办武汉影像艺术中心。常年在中东、南亚、东南亚、远东以及中亚地区驻地拍摄，至今到访超50个国家。曾入围2018美国普利策Miel基金奖，获Top20·2017中国当代摄影新锐奖、2017美国国际摄影师联盟主席奖、寻找中国青年马格南摄影师奖等多个奖项。

YANGDA

杨达： 摄影是与世界对话的方式

◎文 / 曹鑫池

摄影，可以说是“以光线绘图”。而摄影家的能力则是把日常生活中稍纵即逝的平凡事物转化为不朽的视觉图像。

对于摄影师杨达来说，摄影的过程不仅是在光影交错的世界里，用镜头作为画笔，以光线为墨，去捕捉那些永恒的瞬间，更是一个用脚步丈量世界和生命的过程。蜿蜒曲折的湄公河、潮湿闷热的东南亚小城、动荡神秘的中东沙漠……都是他目之所及，心之所向。

摄影是一条不曾怀疑过的生命之路

2012年，刚高考完的杨达第一次拿起了相机，从此便一直形影不离。开创个人事业的人在提及为什么开始时，往往都有着不同寻常的经历，或是戏剧性的结缘，或是一直以来的夙愿。但杨达对于这部分经历的描述有些轻描淡写：“就是一接触就十分喜欢。”仿佛一切都是顺理成章的宿命，命运已经写好了剧本，人物和事件都无需波折地推进。

摄影，并不是传统观念中最好的职业选择。而杨达的摄影关注所在，更是为自己的职业增添了几分危险与不安。由于拍摄题材的特殊性，杨达常年辗转于中东、东南亚、中亚各地，风餐露宿

是常态，还要面临各种突发状况与始料未及的危险。但当被问到面对种种艰难与危险时，是否怀疑过自己所选择的道路，杨达毫不迟疑地说：“从来没有。”

2015年，22岁的杨达获得了“寻找中国青年玛格南摄影师奖”。年轻的杨达，凭借对摄影的无限热爱和不懈追求，成功站在了摄影界的聚光灯下。这不仅是对他个人才华的认可，更是对他所代表的年轻一代摄影力量的肯定。

随着奖项的获得，一系列正向循环效应开始显现。杨达的作品开始受到更广泛的关注和赞誉，他的创作理念、拍摄手法以及对于社会、人性的独特见解，通过媒体和网络的传播，触动了更多人的心灵。这种关注度和认可度的提升，无疑为杨达带来了更多的创作机会和合作资源，使得他能够有机会拍摄更多有深度、有温度的作品。

同时，这份荣誉也成为了杨达不断前进的动力源泉。面对社会的认可和期待，他更坚定了自己在摄影道路上继续探索、创新的决心，开始更加深入思考摄影的意义和价值，尝试从不同的角度、用不同的方式去捕捉和呈现这个世界的多样性和复杂性。在这个过程中，杨达的摄影技艺不断精进，创作视野不断拓宽，个人风格也日益鲜明。

摄影是与世界对话的方式

在杨达的世界里，摄影不仅仅是一种技艺的展现，更是一场深刻的心灵之旅。摄影是一种独特而有力的语言，通过这扇窗，他能自由地表达自我、深刻地理解世界。镜头，成为他内心情感与外界连接的桥梁，让每一次的快门按下都成为一次与世界的触碰和对话。

摄影师应当用心去感受每一个瞬间，用镜头去捕捉那些稍纵即逝却意义非凡的画面。在杨达的作品中，可以看到他对生

活的敏锐观察、对人性的深刻洞察以及对美的无尽追求。这些图像不仅仅是视觉上的享受，更是情感上的共鸣，它们触动每一个观者的心弦，让人在静默中感受到一种难以言喻的力量和美感。

杨达认为，摄影的主观与客观的尺度是一个需要探讨的命题。作为摄影师，有责任通过镜头去展现社会的真实面貌，去揭示那些被忽视或遗忘的角落，尽管这种“真实”只能在一定的维度内存在，摄影不可避免地会融入摄影师的主观感

《东时区》系列

《东时区》系列 2

《东时区》系列 3

受。但正是客观与主观，现实与心灵的交融赋予了摄影作品以打动人心的力量。当观众在一幅作品面前驻足时，实际上也是用自己的主观去理解作品的客观，与摄影师进行精神世界的对话。

摄影是一种孤独的英雄主义

谈及当前摄影行业生态，杨达直言不讳地指出，自己或许是最后一批幸运的年轻摄影师，乘上了摄影行业发展黄金期的末班车。入行初期便凭借作品获得了玛格南奖，除了个人的努力，更得益于摄影行业发展黄金期为摄影师们提供的支持和重视，以及国内摄影行业的蓬勃发展。

然而近几年，这种辉煌逐渐消退，随着技术的普及、市场的饱和、新媒体的发展，传统的摄影行业不可避免地走

向了疲软的下坡路。面对这样的大趋势，杨达显得十分清醒：“我知道我所处的行业处于一个衰颓的历史趋势，也知道这个趋势很难人为阻止。”

然而，如罗曼罗兰所说，这世上只有一种英雄主义，那就是在认清生活的真相后依旧热爱它。杨达对于行业现状有着清晰认知，但仍旧从未停止过行动：设立奖项、举办摄影展、举行公益讲座、扶植青年摄影师……

“我知道历史的潮流是不可逆的，但我不能因此就什么都不做。处于恶劣的环境下却只会抱怨的是懦夫，人应当是要做些什么的。只要我能让周围力所能及范围内的情况得到改善，那我就应该去做。”

他不愿意成为被潮流裹挟的旁观者，而是选择成为推动行业向前发展的积极

《湄公河》系列 2

参与者。从某种意义上来说，杨达的所思所为与罗曼罗兰所描述的英雄主义有着极大共鸣。

对他个人来说，生活中最重要的事情就是摄影，摄影是生活的全部。这意味着孤独，但他很坚定。“摄影肯定是孤独的。如果说摄影和生活的其他方面必须做个取舍的话，那摄影一定是我坚定要保留的那一个。”

谈及未来，杨达表示自己从未想过摄影以外的可能性，无论是个人创作还是推动摄影行业发展，在可以想见的未

来，杨达都将继续在摄影的道路上继续踽踽而行，用光线描绘世界的图景，用脚步丈量人生的广度。

《湄公河》系列

李胜洪：
探古寻幽，
静修书道

◎文 李紫君

一级美术师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中国艺术研究院中国书法院常务副院长，中国书法家协会第五、六届理事，中国艺术研究院艺委会副主任，全国书法（刻字）艺术作品展评评委等。先后出版《中国书法》《现代刻字艺术的创作与赏析》《楚简书法字帖》等专著，部分被译为外文版发行。两度被书坛评选为“中国书坛十大年度人物”。

LISHENGHONG

行书横幅《虚怀若谷》

遍访名师，苦尽甘来

生活在历史文化名城荆州，李胜洪的父母都受过良好的教育，对他学习书画非常支持。他居住的小区大院随处可见碑刻、石牌坊等文化古迹，在这种环境的熏染下，李胜洪从小就对书法产生了浓厚的兴趣。

5岁那年，父亲让李胜洪跟城里的名宿张先生启蒙。先是执笔、点画这些基础，后面才开始临摹《麻姑仙坛记》《芥子园画谱》等名作。后来，李胜洪招工进厂当了工人。在武汉工作的几年间，他几乎每个星期天都会去汉口荣宝斋观摩，或者揣着习作到著名书法家曹立菴、陈义经先生家里请教。关于书法的知识和训练就这样一点一滴累积起来。

“1968年我上山下乡，毛笔和字帖自然也随身带着。对于我来说，清晨湖边放牛的时候，是读帖的大好时光；晚上在昏暗的煤油灯下临摹字帖，是辛劳之余的精神享受，”李胜洪说道，“但

深入学习的过程必然是艰辛的。”学习书法需要解决两个方面的问题：一是入帖，临摹字帖，学习古人的标准、结构、笔法、审美观念；二是出帖，要加上时代的特点和个性化的语言，即“入帖不可有我，出帖不可无我”。

在深入学习的过程中，他时常感到痛苦，尤其是在无法深入理解书法精髓或创作找不到灵感的时候。这种痛苦源于书法讲究法度，不能违背规律，“在入帖的时候需要多加思考，和临摹的名家审美之间有个暗合，仔细揣摩名家的字体，不要自嗨式入帖；出帖则更注重‘我’的参与，要在临摹的基础上加入自己的表达。”

在这些艰难的时刻，他通过不断地深入思考、自我纠偏，寻找自己的表达方式，逐渐克服了诸多困难。“创作的目的是遵从本心，遵从自然，并不是为了交换”，他相信自己的直觉，通过感性认识的积累达到悟性最终形

成理性认识。

李胜洪师从曹立菴、陈义经、李青萍等多位名师，其中李青萍老师对他的影响最大。“李老师是江陵人，中国美术家协会会员，她的一生经历坎坷，但始终坚持自己的艺术追求。她的绘画艺术在捡来的硬纸上、木板上绽放出了绚丽的色彩。”在李青萍老师的教导下，李胜洪不仅学到了绘画的技法，还感受到她对艺术的执着追求和顽强的精神，这种精神深深地打动了李胜洪，成为他在书法道路上不断前进的动力。

静修书道，风格独具

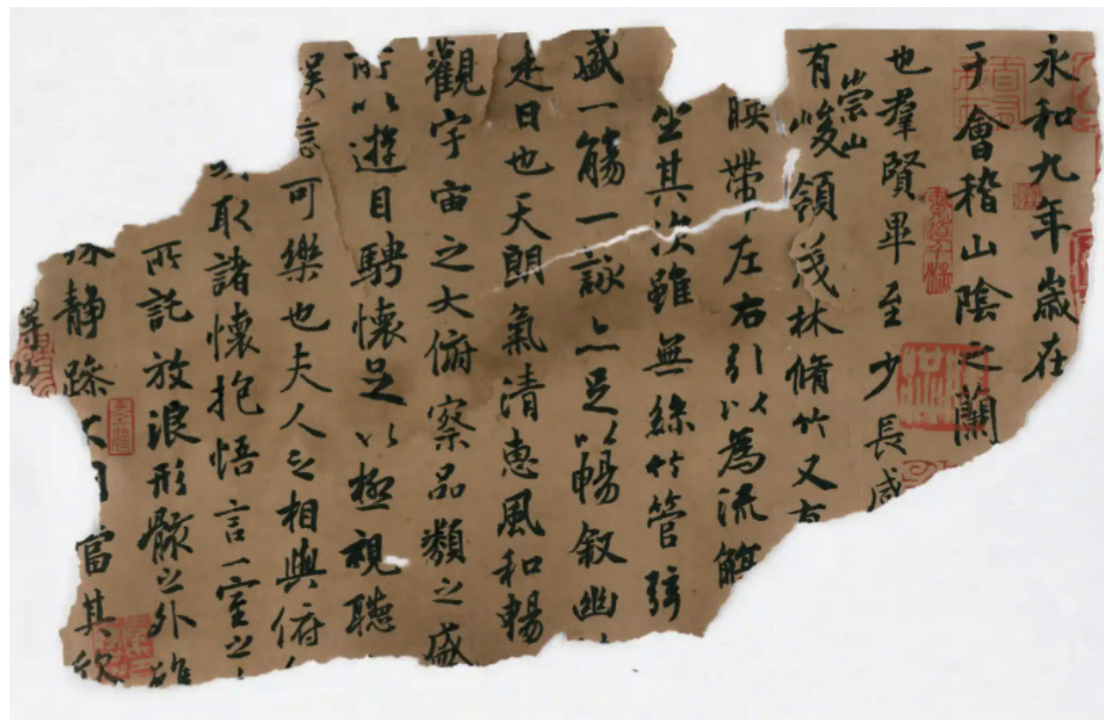
书法的研究和创作是一段安静的、没有舞台的自我修行，有时甚至需要坐

“冷板凳”。李胜洪认为这一过程是非常宝贵的，“越是往高处走，人越少，空气也越稀薄。”这种自我修行不仅磨练了他的意志，也提升了他的艺术修养，“就像茄子经过霜之后更好吃，梅花傲骨寒一样，书法的创作必须经过磨难，才能更上一层楼，这是一个必然的过程，”李胜洪平静地说道。

20世纪90年代初，李胜洪被调到海南工作，先后担任过海南省书协副主席、省刻字艺术研究会会长等职务。2004年，李胜洪奉文化部之调进京组建中国书法院。在十年时间里，他为中国书法院从无到有、从小到大尽力尽责，使中国书法院成为当代书坛不可忽视的一支重要力量，还成功助力中国书法艺术入选联

李胜洪进行书法创作

行书小品《兰亭序残本》

合国教科文组织非物质文化遗产名录。

在北京，他登高望远、极目视听，书风也为之嬗变。“书法不仅仅是技术上的追求，更是一种思想的表达”，他追求的是思想和技术的结合，不拘泥于形式，不讨好市场，随心所欲地创作。前期临摹是“形神兼备”，在加入自己的思考和沉淀后，逐渐到达“形离而神合”的境界，最终形成了烂漫、率真的书法风格。

多年来，李胜洪醉心于楚简书法的创作研究，背后是他对楚国历史文化的热爱。湖北荆州是楚国四百年的都城，

李胜洪在楚都长大，楚人不屈不挠的奋斗精神始终引领着他的精神世界，对他来说这里有一种神圣的感觉。小时候，他就做过一个梦，梦中他写信给老子、屈原求教，用的是稀奇古怪的文字，后面才明白这种文字原来就是楚简，研究楚简的种子在那时便已深深扎根。

楚简书法上承商周古文字、下启汉晋今文字，既在文字发展转变关键阶段起到津梁作用，又形成了具有典范意义的书法风格。李胜洪认为这些文字在当下依然具有重要的艺术价值。他通过研究楚简和书法创作的关系，结合现代的

李胜洪在中韩学术论坛上与各国代表合影（右四）

审美需求,和国外设计师合作,设计出“胸针”“徽章”等系列文创产品,让古文字重新火起来,服务和美化我们的生活。

探古寻幽,与时俱进

从中国艺术研究院中国书法院副院长的岗位上退休后,李胜洪开始着手整理、出版过去积累的研究资料和创作成果,出版了《中国书法》《现代刻字艺术创作与赏析》等几部著作。此外,他还进行书法艺术的综合创作。2015年,李胜洪在中国美术馆举办了平生第一个大型个人作品展,《霾》《福满门》等作品实现了表现形式的多元化,引起有关学者的关注。

在技术发展和新媒体盛行的当下,李胜洪也尝试通过抖音号发布一些书法

作品。他认为,书法不仅仅是古老的艺术形式,也可以通过现代技术传播,让更多年轻人接触和喜爱。

谈及当下书法发展现状,李胜洪认为,当下书法的传承面临很多挑战。虽然表面上看

书法活动很多,书法交易、展览活动层出不穷,但整体的水平却在滑落。很多人对书法少了敬畏之心,盲目跟风,创作出了很多模式化、浮躁的作品。

对于未来书法的发展,李胜洪认为:“书法是中华文化的重要组成部分,应该在实用层面和艺术层面都得到重视和保护。需要培养更多有艺术个性和创意的书法家,打破模式化的创作,让书法回归到纯粹的艺术表达。同时,也需要利用现代技术和媒体,推广书法艺术,让更多人了解和喜爱书法。”

通过不断地研究、学习、创作,追寻历史的链接,找到未来前进的力量。李胜洪希望能够为书法艺术的发展做出自己的贡献,让这门古老的艺术在新时代焕发出新的光彩。

吴婴： 守正创新， 让古彩戏法焕发时代光彩

◎文 / 曹鑫池

湖北省杂技家协会理事,武汉市江夏区非物质文化遗产项目《吴氏戏法》代表性传承人,武汉市江夏区青年联合会常委。中央电视台综艺频道 CCTV-3《幸福账单》《我爱满堂彩》特邀魔术师,中央电视台中文国际频道 CCTV-4《环球综艺秀》特邀魔术师,2021年青岛电视台春节联欢晚会魔术表演嘉宾,2024年武汉电视台职工春晚表演嘉宾。

WUZHAO

初遇魔术：因兴趣而结缘

命运的齿轮总在细微处开始运行，缘分的缔结也总在不经意间开始。2008年，初入大学的吴墨在五花八门的校园社团组织中被魔术社团吸引。起初，如同大多数人一样，吴墨只是把魔术作为课业之余的兴趣爱好。但随着进一步的接触，他深深爱上了魔术这门艺术，从此魔术不仅成为了相伴他整个大学时光的伙伴，更成为了日后的终身事业。

魔术往往需要综合运用视觉传达、心理学、化学、数学、物理学、表演学等不同领域的知识技能，制造出种种让人不可思议、变幻莫测的现象，从而达到以假乱真的艺术效果，具有极大的魅力，对表演者的反应力和精准的节奏把控能力有着极高的要求。大学期间，吴墨常与一群志同道合的伙伴们一同排练、到各处演出，在日复一日的演练中，吴墨积累了丰富的魔术表演经验，深受观众的欢迎与喜爱。

重逢戏法：因热爱而精进

大学毕业之后，出于对魔术的热爱，吴墨遵从内心，放弃了寻找稳定的工作，而是选择将魔术作为自己的事业。在一次演出中，吴墨的精彩表演得到了一位中国传统戏法传承人的欣赏。

这位前辈与吴墨相谈甚欢，结为了忘年交。在前辈的影响下，吴墨接触到了中国传统的戏法技艺。中国传统戏法博大精深，吴墨甫一接触，便着了迷，一发不可收拾。在深入了解学习中，本有幸拜入师门的吴墨，却有另一番顾虑。

中国传统戏法讲究门派之别，要入行需要履行一套复杂而漫长的拜师程序和学徒时光，有时长达数年。对于大学才开始接触魔术的吴墨来说，起跑的时间已经比别人晚了，如果再要正式履行完传统程序，不知要等到何时才能开始戏法的演练。百般思索权衡之下，吴墨放弃了拜师入行这条路，选择自己摸索学习。

没有老师的引领，吴墨必须付出比别人更多的艰辛。在传统的戏法行业，许多技巧都属于私人绝学，密不外传。要想习得其中关键诀窍，只能靠一遍遍观看、揣摩，将自己所有的时间都投入其中。

自学戏法期间，吴墨不可避免地走了许多弯路，甚至一度受伤。在琢磨某个戏法时，吴墨错误地以为背后的技巧在腰部，于是每天进行腰部的排练，导致腰部损伤严重。

独自探索的孤独、付出与收效的不成正比、练习错误导致的受伤……吴墨

的戏法学习之路有着常人难以想象的困难，但他从不曾放弃。

所幸，坚持没有白费，他的努力打动了业界的前辈。前辈偶然得知吴墨因为练习戏法受伤，感动于吴墨是真心热爱这一行，不惜受伤也要坚持，深受触动，便从旁进行指点，才帮助吴墨突破瓶颈，技艺得以不断精进。

别有洞天：因创新而璀璨

凭着一腔热爱和坚持，吴墨在艺术的道路上越走越远，取得了卓越的成绩，

不仅先后在各项魔术大赛中获得冠军，受邀担任央视在内多个电视台的表演嘉宾，还凭借精湛的魔术表演参与影视剧演出……为观众奉献了一场又一场视觉盛宴。

吴墨并没有止步于已经取得的成绩，而是别有一番抱负。当前，起源于西方的魔术在中国的流行度和接受度不够高，难以大范围流行；植根于本土文化的中国式戏法又因为传统观念的保守发展受到阻滞。

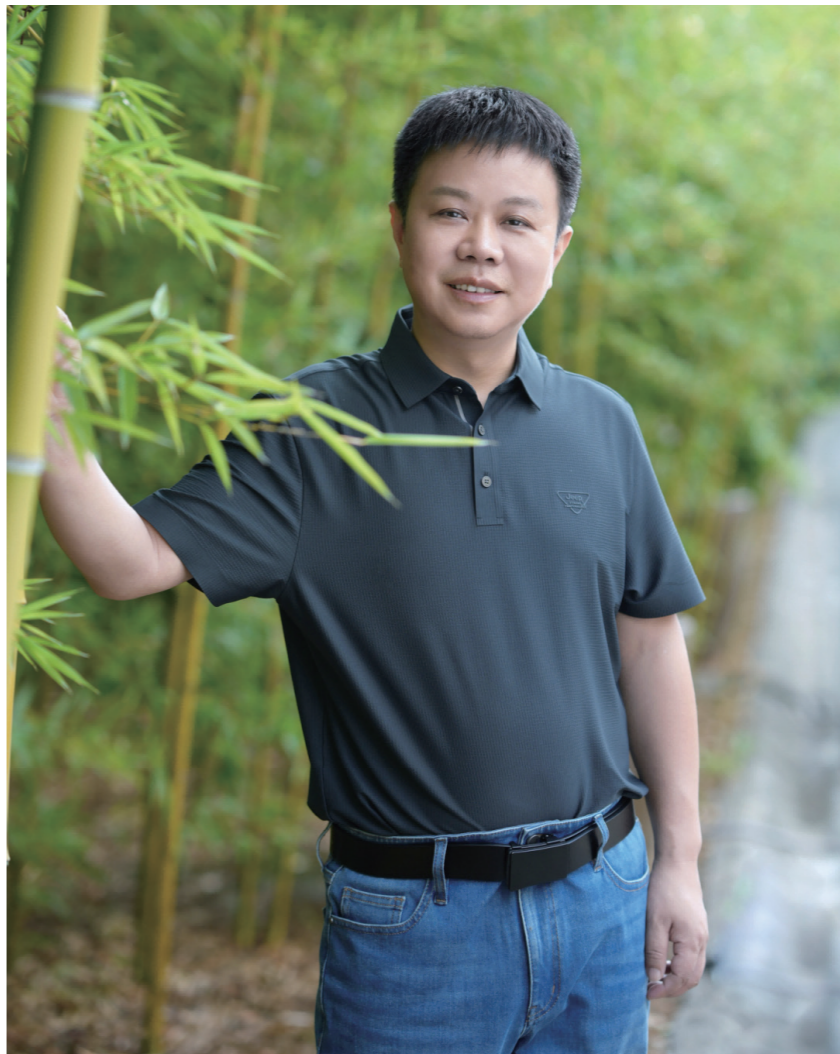
针对目前的发展困局，吴墨认为只

有交流和创新才是最好的出路。近年来，吴翌致力于为魔术与戏法的创新寻找新出路，最终创造性地提出了“魔术剧”的艺术形式，将丰富的剧情融入魔术和戏法的表演中，使得表演的内容性和趣味性与魔术戏法的高超手法相结合，吸引观众的同时推动魔术戏法的革新。

经过和团队的无数次打磨，克服重重困难之后，吴翌团队十年磨一剑，终于将第一部魔法剧搬上了舞台。作为国内首部大型电影主题魔术剧，《魔法世界》将魔术与魔法世界的故事情节相结合，增强了魔术的表演性，将戏剧与魔

术这两种艺术形式进行了创造性的融合，给予观众以惊险刺激的感官体验。吴翌正是希望通过这种尝试，为魔术与戏法寻求突破，找到更符合时代要求的发展形式。

谈及未来的规划，吴翌认为任何一门艺术都需要在交流中进步，中国传统戏法发展面临阻滞不前的状态，一方面是因为人才的后继无力，另一方面也是受限于一些较为保守的传统理念。在未来，吴翌希望古彩戏法能够与时俱进，不断推陈出新，在新的时代再次焕发蓬勃的生命力。

吴永斌： 挥毫写丘壑， 一意传书道

◎文 / 陈欣媛

中国书协会员、民革中央画院常务理事、湖北省书协副主席、湖北理工学院书法副教授。入选第五届兰亭奖（获奖入围）、第八届兰亭奖，入展第八、九、十、十二、十三届书法国展，2019至2022连续四年入展“源流·时代”“中国力量”等中国书协主题创作展。获湖北省第九届屈原文艺奖，湖北省第五、六届书法黄鹤奖一等奖，教育部第六、七届全国大学生艺术展演指导一等奖。

WUYOUGBIN

第八届中国书法兰亭奖颁奖仪式暨作品展开幕式于2024年10月13日上午9:30在绍兴市兰亭书法博物馆举行。兰亭奖是中国书法艺术最高奖，吴永斌作为本届兰亭奖湖北唯一入选作者，也是他时隔九年再度入选兰亭奖。在接受“湖北文艺”采访时，吴永斌将自己的学书之路娓娓道来。

匠心独秀，尽揽书法创作之美

谈及备战兰亭奖的创作过程和获奖感受，吴永斌直言：“兰亭奖的竞争愈发激烈，自己的书法理念与创作能得到评委的认可感到十分欣喜。”做一个有想法、有追求的书法创作者，一直是他的目标。从第五届兰亭奖投稿和入选开始，他就对自己提出了要求，即作品必须展现自己的书法思路。每次投稿前，吴永斌都会先在备忘录中写下自己的构思，从文本到字体，从风格到表现形式，从纸张到墨色，书法的技法、形式、主题、气韵与风格都是他思考的内容。

本次入选兰亭奖的三件作品，从技法、内容再到纸墨，无一不蕴含着吴永斌的匠心。其中的两件小草作品，致力于承传古代经典的元素，融合学习《书谱》《十七帖》《自叙帖》《大观帖》的创作，展现雅致平和的风貌。章法上追求因势

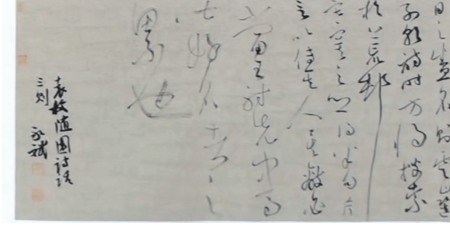
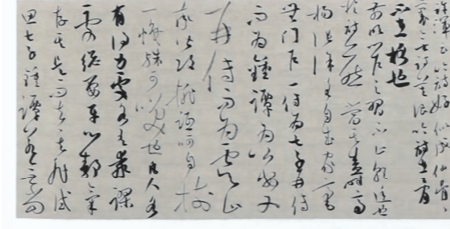
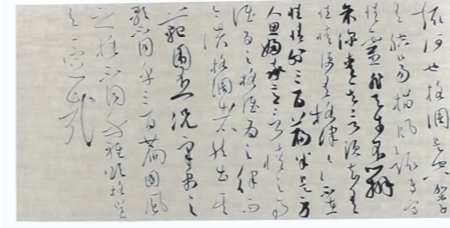
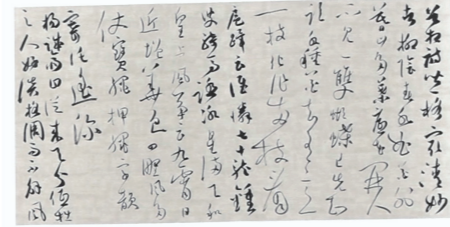
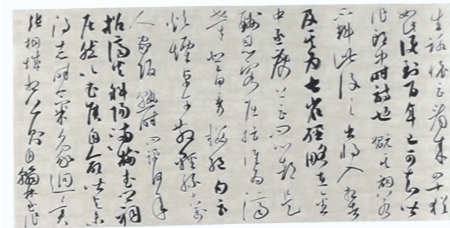
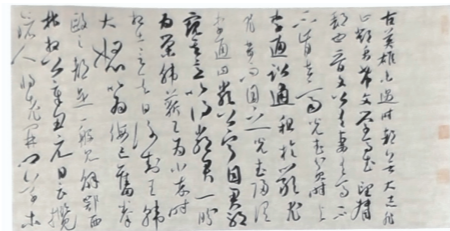
赋形、移步换景，钟情于节奏的对比，随着文本的书写，前后的字法、墨法构成的空间不断转变，书写节奏与情感也随之变化，避免简单堆砌，极大地增添了作品的观赏性。

另一件行书作品是吴永斌以米芾风格书写了米芾的诗，题材为大家极少涉猎的内容，因此吴永斌在选找史料、阅读文献上下了一番功夫。作品都力求“字风”与“文风”相协调，笔法和字法尽量入古，气息通畅与灵动。在选纸上，吴永斌看重纸张的肌理感，特地选用了颜色素雅、质地古朴的纸张，以求彰显书法的入古之感。

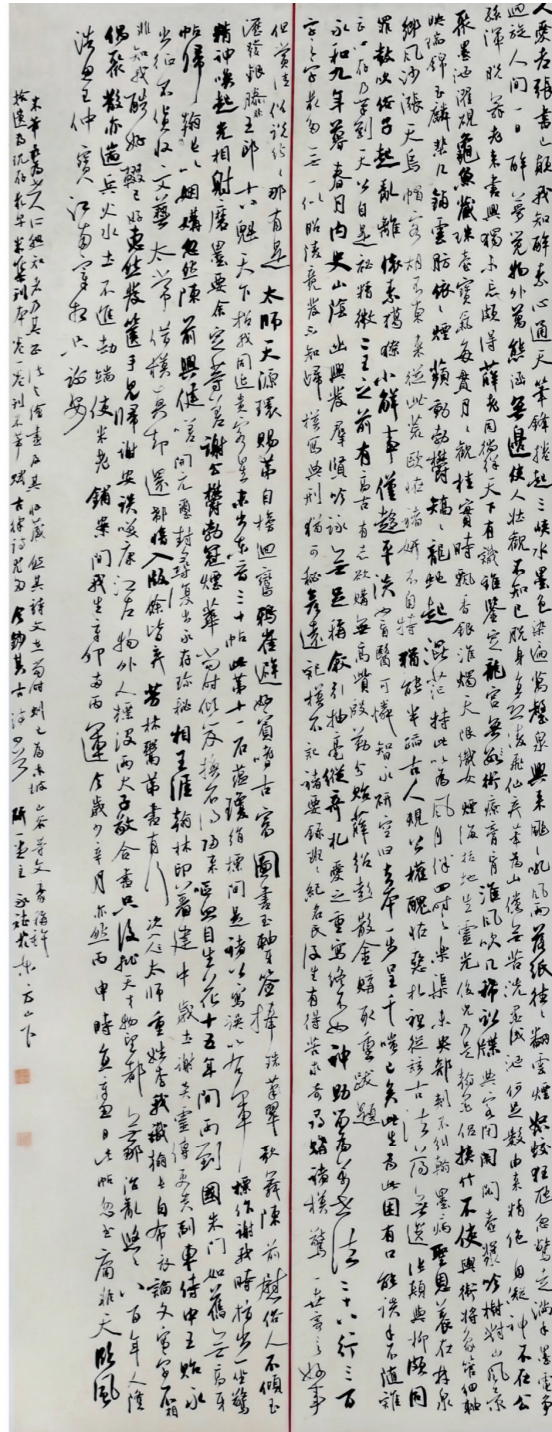
从心书写，找寻书法艺术本真

纵观我国悠悠书法史，会发现历代便有书法文化与酒文化的渊源，许多书法家喜欢酒后写字，吴永斌亦是如此。喝酒前的他在提笔时会追求每个细节都尽善尽美，在适量小酌达到微醺状态后，他便能够既专注又放松，将情感更为自然流畅地注入笔墨中。笔兴随着酒意生发，笔韵跟随酒韵酿成，在微微醉意中一挥而就、不计得失，顺势而为、从心书写。

谈及如何看待书法技法、情感和本真的关系，吴永斌认为，书法技法层面的学习与实践是一定要有扎实基础的，

吴永斌第八届兰亭奖入选作品草书条幅《袁枚随园诗话三则》

吴永斌第八届兰亭奖入选作品行书条幅《米芾诗四首》

吴永斌为湖北省中小学第十四期书法教师集训行草班授课

但书法创作不能只有技法，若只有技法而无情感，那么机器人便可以取代书法家。在一幅作品中，技法自然表达的同时，融入作者对内容与艺术的情感，就会表现出“字”背后的“人”，若是缺少深层的情感、随机的生发，则会丧失艺术的灵韵之美。

在古代，毛笔书写是文人的必备技能，书写毛笔字的实用场景更丰富，古人大多将书法融入文史哲的学习，并与生命、自然进行联想，产生感悟，留下了宝贵的艺术财富。而如今，毛笔字的应用空间在缩减，书法更多成为装点视域空间或展览的艺术作品，作品更注重技巧表达。但书法的本真不能只是写字，更需要情感的注

人与文化的积淀，这需要书法创作者们不断学习、汲取中华优秀传统文化，并与时俱进找寻书法创作的本真。

静默耕耘，献身 书法教育事业

投身于书法教育事业三十余载，吴永斌注重学生书法技能的培养与文化气质的修炼。他将自己的书

法教学理念概括为以下三点：一是承传书法，先自己继承，再传递给学生；二是发挥书法的育人作用，提升修为；三是注重巧学，避免苦练。

吴永斌说道：“我一直告诉我的学生们，临帖之时，学古人要学得像，理解古人书法的形与神，到创作时，便不能太像古人，应在形式、审美、气韵中表达自我的理念。”

在高校开设讲坛、探索社会化办学的育人新模式、坚持书法教育公益，吴永斌在不同渠道开展了书法教育实践。身为湖北理工学院的书法老师，他在指导学生写出一手好字的基础上挖掘书法人才，指导一批批学生走向省展、国展，

考上书法研究生等，取得长足的进步。

吴永斌立足个人工作室，更广泛地传播书法理念与技法，为书法爱好者提供学习的平台。在他的指导与培养下，一众学生在市展、省展甚至国展脱颖而出，为武鄂黄黄（武汉、鄂州、黄冈、黄石）培养了数百名书法作者，为荆楚书法事业贡献了不凡的力量。

吴永斌还依托中小学促进书法教育的落地。受欧阳中石老师坚持教育公益的感染，吴永斌将书法育人情怀贯彻于教学实践当中。他曾设想组织书法支教活动，但疑问随之而来：这样是否普及面太窄？于是，他联系当地政协、教育局，组织开展书法教师培训，由他这一个点连接更多的教师，成为一条书法教育战线，再由此铺开到学生层面，构成点线面的发散状态，以更高效率的方式构建墨香浸润的校园书法环境。

更攀高峰，致力书法繁荣发展

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。在书法创作的探索之路上，吴永斌时常用黄石文化名人李声高老师的“三问”叩问自我，同时他也将这“三问”送给喜好书法的同道们：一问为什么学？是为了情怀、提升素养，抑或是为了职业发展，不同的回答，学习的角度和努力

的方向便不相同。二问学什么？构建“倒T型”的知识与能力体系，这一横代表技法、文史、美学等知识的积累，这一横铺得越厚，便将那一竖支撑得更稳。三问如何学？学习技法要高效，他认为要有“明师”指导，技法难以光靠个人就自然积累和“养”得出来。

在回答这“三问”后，他更明确了未来书法事业的方向：不断提升技法、审美与综合素养，让作品能“文传道、书焕采”，以及开启书法领域的研究性学习。“北京的洪亮老师在带我们一批书法工作者时，坚持研究性学习，指导带领我们研究书家、书史、书论，这也是我未来发展的突破口。”吴永斌如是说。

谈及愿景，吴永斌惟愿中华民族的书法事业蒸蒸日上，湖北的书法力量越来越强。“在湖北省文联、省书协的指导带领下，我们共同努力，一批批有潜质的书法人才收获良性成长，有更多的湖北书法家走向全国的高峰。”

未来吴永斌仍将不懈追求，为中国书法艺术的繁荣发展贡献力量，为祖国大地输送更多书法人才，同时他希望更多人领略书法之美，在书法学习中陶冶情操、修炼品性。

庄威： 哲学是一种偶然相遇的必然

◎文 / 陈欣媛

哲学博士，师从邓晓芒教授，毕业于武汉大学哲学学院。现为湖北大学哲学院副教授，主要研究方向为德法哲学、现象学。代表性论著有《散漫的严格：一种私人现象学的形成》《胡塞尔哲学中的意义问题研究》。

ZHUANGWEI

与一辆“火车”的偶遇

在一个普通到没有留下痕迹的一天，还在编辑出版系念书的庄威在资料室中随意地翻看着一本八十年代的诗集。

“……于是，火车就在犹如巨峰起伏的暴风雪的裹挟下沿着月台呼啸而去。”当这个句子出现在眼前的那一刻，20岁的庄威感到自己的心被击中了。鲍里斯·帕斯捷尔纳克之诗《火车站》中的火车，挟哲学之思开进了年轻的庄威的心。尽管多年以后具体的词句早已在记忆中逐渐模糊，但当时的诗歌以一种难以言状的魔力将庄威吸引到了一个全新的世界。

在诗歌的指引下，庄威开始研习文学理论，“这一看，完了，文学理论里面全是哲学。”庄威从此扑向了哲学，并一去不复返，读研、读博、工作，哲学最终成为了庄威终身的伴侣。

从诗歌王国中开出的火车，最终载着庄威抵达了一个哲学世界。生命中的每一次偶遇都可能蕴藏着改变命运的力量。它教会人们保持对未知的好奇，勇于探索那些遭遇到的繁难，因为正是这些不经意的瞬间，往往能够引领人走向更加丰

富和深刻的自我发现。

“哲学与世间一切有关”

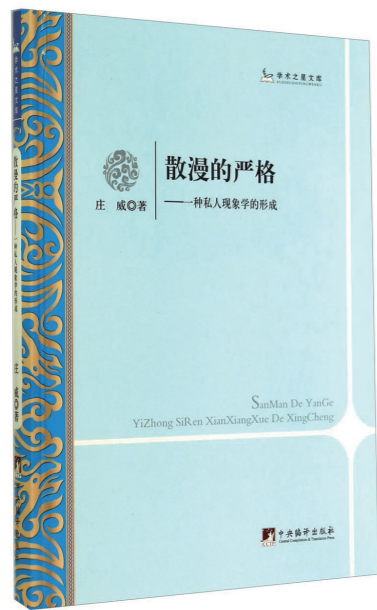
“文学是鲜活的，哲学相对来说理论思考要多一些，但两者是相通的，并且彼此需要。”

谈及文学与哲学的关系，从文学作品出发走上了哲学之路的庄威认为，尽管学科上文学与哲学是分开的，但从内在理念上来讲，二者始终是交融的。

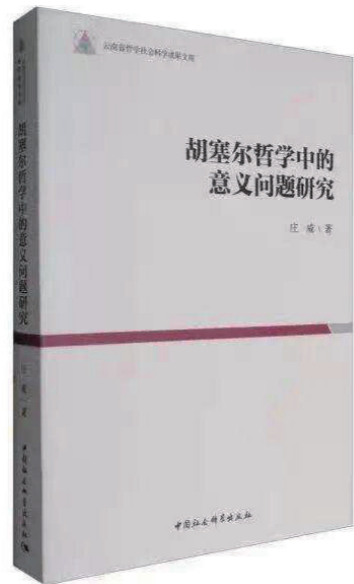
譬如中国文论经典《文心雕龙·原道篇》便包含着形而上的哲学命题。《原道篇》中的“文”，实质上是一个超出了文学内涵的哲学概念。

而从创作者的角度来讲，过往法国许多知名的哲学家：卢梭、萨特等，其本身在文学领域都有着卓越的成就。“一个优秀的法国哲学家一定是一位出色的文学家。”

除了文学以外，哲学与别的学科也都存在着千丝万缕的联系，“哲学是对所有事物的观照。所以它与文学、科学产生联系是必然的。”庄威认为，哲学的使命是对真的关注，最终是对人类命运的观照。在学科分类越来越精细化的时代，哲学始终是从整体上对世间一切的把握，与世间一切都有瓜葛。

《散漫的严格：一种私人现象学的形成》庄威著

《胡塞尔哲学中的意义问题研究》庄威著

哲学来自于对生活的体验

庄威的老师邓晓芒教授有一个观点：“用个人体验来做哲学。”庄威十分认同，并将其贯彻到了自己的研究和生活中。

“首先，我们生活中的一切都有可能触发哲学的灵感。”庄威结合自身经历，认为如同人在阅读文学作品时会产生思考、迸发灵感，从而与哲学产生碰撞一般，生活中的任何时刻都可能激发人们的哲思。

与此同时，哲学的思想也影响着人

们对待生活的感知。“在我们跟人相处，同事、伴侣，又或者是和制度、和现实相处的过程中，都可能会出现各种情况，这个时候就会引发人的思考，我们该如何生活、如何做。譬如一个人读懂了康德的哲学理论思想，当他在生活中遇见事情时，会不自觉地受到这些思想的影响，从而更理性地去看待问题。由此哲学与生活便产生了互动和交融。”由此，庄威总结道，哲学的思考既来自于书本中前人的思考痕迹，也来自于书本之外

的生活，来自于私人的情感体验。在人生的每个阶段，都会有不同的体悟。

当我们把视野放得更广阔一些，也可以看到，在当前科技发展日新月异的社会，以哲学为代表的人文学科看似逐渐黯淡，但实际上却始终为人类的发展把控着方向，人文学科看似不如科学技术那样直接产生经济效益或改变生活方式，但它们在引导人类思考、确立价值观念、维护道德伦理等方面发挥着不可替代的作用。

“比如说现在 AI 技术是一个热门，很多人都向着这个热点奔，就很容易找不着北。这个时候就需要哲学等人文学科在时代潮流中为大家提供一个基本的、笃定的大方向，告诉人们人类最普遍的道理与规则。”哲学可以帮助人们思考技术发展的目的和意义，评估技术对社会、伦理、文化等方面可能产生的影响，从而确保技术的健康发展，并使其更好地服务于人类社会的整体福祉。

在内卷的时代，哲学可以为人们提供一种人格上的“保障”，当大多数人都在以经济等标准衡量人的价值时，哲学始终提醒人们去看到人格上的平等与尊重，从而使人们无所畏惧，尽管这一理想境界现阶段还有很长的路要走。“我

们首先要相信这一点，从改变自身的思想做起，行动起来，距离理想就会更近一些。”

不管世界如何发展，哲学总会有自己的发展空间，总归会有一些年轻人出于种种“偶然”来到哲学的世界，并在这里找到自己的立身之本。无论社会环境如何变化，哲学的研究者们都应该能够结合自身的体验思考一些普遍性、时代性的问题。

谈及对未来的规划，庄威认为，哲学研究不能故步自封，应该想办法让更多的人了解哲学到底思考的是什么，并且思考到了什么样的程度，从而理解当下，理解他人，朝向幸福。

王翮：摄影是终身的课题

◎ 文 / 李紫君

独立摄影师。中国摄影家协会会员，第27届全国摄影艺术展初选评委。曾获第八届华赛非突发类组照银奖、第十届华赛自然环保类单幅金奖、2013年佳能十佳摄影师、第75届POYi全球年度新闻图片专题类铜奖，多次获中国新闻摄影金镜头奖。

WANGHE

结缘摄影：现实感的底色

在信息传播主要依赖纸媒的时代，摄影不仅是记录现实的工具，更是传递情感、引发社会思考的重要桥梁。能拥有一台相机用自己的视角记录社会的点滴，对于20岁出头的王翮来说充满了无限诱惑。

彼时占据摄影界主导的还是经典纪实摄影，一次偶然的契机，王翮接触到了纪录片《战地摄影师》，这部以“战地摄影师”为主体的电影，无疑为王翮这样的年轻人打开了一扇窗，让他们看到了摄影背后的力量与责任。詹姆斯·纳切威的作品不仅仅是美的展现，更是对人性、战争、灾难等深刻议题的直面与反思，其现实感极强的叙事手法深深打动了王翮。摄影师不畏艰难、追求真相的精神，深深激励了王翮，也塑造了他未来职业生涯的底色。

职业生涯：成熟的观察视角

2007年的年初，22岁的王翮幸运的加入了武汉晚报，成为一名摄影记者。对王翮而言，这是梦想照进现实的开始。

从此，王翮得以将镜头对准社会的各个角落，从平凡生活中捕捉不平凡的故事，用影像记录时代的变迁与人心的温度。在这个过程中，王翮不仅提升了

自己的摄影技艺，更重要的是，他学会了如何在复杂多变的社会环境中保持敏锐的洞察力和深刻的同理心。

王翮的职业生涯充满了对新闻事件的深刻记录以及对人性光辉不懈追求的厚重历程。从汶川地震的震撼与悲痛，到北京奥运会鸟巢上空绚丽焰火的辉煌，再到舟曲泥石流的肆虐与城市内涝中人性温暖的闪耀，每一次的新闻报道都是对他摄影技艺、情感深度以及社会责任感的磨砺与升华。

在这些重大事件面前，王翮的镜头不仅捕捉了灾难的无情与破坏，更聚焦了人性中的坚韧、互助与希望。他的照片，成为了时代记忆的见证，也让无数人看后心生共鸣，感受到生命的脆弱与坚强。

自由摄影：广阔的感知空间

2015年，王翮做出了一个重大的职业选择——离开报社的体制，成为一名自由摄影创作者。这一决定不仅意味着他在创作上拥有了更多的自由与空间，也代表着他将以更加洒脱和独立的姿态去感知和记录这个社会。

自由摄影师的身份，让王翮能够根据自己的兴趣与直觉，去探索那些未被充分报道的故事，去捕捉那些稍纵即逝的美好瞬间。

2010年11月24日，广州亚运会男子110米栏决赛即将发枪，刘翔蓄势待发

在这个过程中，王翮的摄影作品更加多元与丰富，他的视野也将不再局限于传统的新闻报道领域。王翮尝试了更多类型的摄影项目，用镜头去讲述不同人群、不同地域、不同文化背景下的故事。

王翮的转型，无疑是对自己摄影生涯的一次重要挑战与突破。但正是这样的挑战与突破，让他得以在摄影的道路上不断前行，用更加成熟与深刻的作品去影响和感动更多的人。

科技新时期：转型发展的抉择

谈及摄影行业当前的现状，王翮认为：“数字化 AI 时代的到来，改变了很多传统的传播方式。旧有的读图时代被打破，可视化进入井喷。阅读习惯被碎片化，受众思维被稀释。人们仿佛进入到一个色彩斑斓的万花筒。职业摄影师面临着前所未有的挑战。”

面对这样的挑战，一些摄影师选择了转型，他们或投身于视频创作领域，

2018年4月12日，亚洲羽毛球锦标赛，马来西亚选手李宗伟在比赛中

2023年亚运会花样游泳比赛中日本选手被抛出水面瞬间

2022年北京冬残奥会卧式冰球，韩国队教练安慰伤心的队员

2019年10月21日，军运会女子1500米自由泳决赛，斯洛文尼亚选手在泳池中劈波斩浪

利用短视频、直播等新兴媒介形式拓展自己的创作空间；或跨界到其他相关行业，如数字艺术、虚拟现实等，以寻求新的发展机遇。

然而，也有许多摄影师选择坚守在摄影这片热土上，他们深知摄影作为一门艺术，其核心价值在于记录真实、传递情感，对于新技术保持了审慎的态度。

摄影行业内的图片社规则更加严苛，杜绝一切原创AI生成的摄影作品，甚至连最新做图软件新增AI内容也禁止使用。这一规则有助于维护商业图片专业性，从而保证原创真实性。但另一方面，也限制了摄影师对科技产品的运用。

这便促使摄影师做出自己的抉择——对于摄影师而言，如何在保持传统摄影精神的同时，又不失时机地拥抱新技术，是一个需要深思熟虑的问题。一方面，他们需要坚守原创真实性的底线，维护摄影作品的纯粹与深度；另一方面，也要敢于尝试，勇于创新，利用科技产品为作品增添新的元素与活力。王翮认为，这种平衡与创新的能力，将成为未来摄影师在数字化时代中脱颖而出的关键。

面对时代提出的挑战，王翮选择将工作内容向体育赛事摄影倾斜。早在刚参加工作之初，王翮就已涉足体育摄影。当时的王翮只将体育摄影作为个人爱好，没想到在日后成为了自己职业发展的新天地。从2019年起至今，王翮作为官方摄影师之一分别参加了在武汉举行的军运会、北京冬残奥会、成都大运会和杭州亚运会及亚残会等大型运动会，以及多届武汉网球公开赛。

2023年，首届斯诺克武汉公开赛举办，无数国际知名选手在此汇聚，同场竞技，王翮作为摄影师见证了这场盛大的赛事：“这项赛事对武汉知名度的提升起到了很好的作用，希望湖北省内有更多城市能举办有影响力的国际知名体育赛事。”在未来，王翮将继续在体育摄影的职业道路上前行。

无论未来千变万化，对于摄影的热爱与执着将是王翮终身的不变的课题。

胡春林：
笔绘府河畔，
曲唱安陆声

◎文 / 李天奇

中国曲艺家协会会员、孝感市民间文艺（曲艺）家协会副主席、安陆市曲艺家协会主席。荣获第八届学雷锋志愿服务“时代风尚”优秀文艺志愿者，安陆市首届优秀文化人才农民漫画家，2023年安陆市“最美志愿者”等称号。

HUCHUNLIN

谈及安陆的曲艺发展，就不得不提一位农民艺术家，老百姓们口中亲切的“老胡”——胡春林。他从绘画开始，到一头扎进曲艺，他从田间走出，又深深扎根于安陆的一乡一村之间。青山绿水和乡音乡情都是他创作的土壤，胡春林在其间自在耕耘。

“田间出新意，笔绘安陆风”

农家出身的胡春林，在儿时凭借几本发黄破旧的书，与曲艺和漫画结了缘，时常自己琢磨艺术的窍门。读高中时因家贫辍学，凭着自己不太成熟的漫画和鼓书段子，加上表演天赋，当上了大队文化室宣传员，常常在田间地头，表演自编自创的鼓书、顺口溜小段子，给上水利、挑塘泥的乡亲们鼓鼓士气。诙谐有趣、饱含泥土气息的演出，让艰辛劳作之余的乡亲们笑声不断。

从那时起，胡春林就感觉到曲艺深受老百姓的欢迎，下定决心把曲艺创作这条路走下去，也深深明白作为文艺工作者，一定要紧紧贴近群众的实际生活，创作出“接地气，农民喜欢，看得懂”的文艺作品。

在胡春林追逐曲艺事业的路途中，漫画事业却先开出了“花”。1989年胡春林聚集七个同样热爱绘画的农民，并牵头组成“李店镇农民漫画队”，在省内外引发

强烈反响，先后被《孝感报》《农村未来》《现代人报》等关注报道。同年，胡春林加入孝感美术家协会，并参加了全国漫画理论研讨会，得到时任《讽刺与幽默》主编英韬先生赠言“向真正的农民致敬！”。

随着漫画的传播，胡春林的事迹被更多的人所知晓。1993年，他受到中央电视台第七频道采访报道。同年，李店镇被湖北省人民政府命名为“湖北省农民漫画之乡”。

一直坚持曲艺、漫画两手抓的胡春林，却在2003年遭遇了下岗，暂时离开了自己热爱和耕耘多年的文艺阵地。迫于生计，他选择南下打工，先后辗转多地，做过电焊工，安装过门窗……

生存的压力也没能浇灭胡春林内心的文艺梦。他在打工的同时，也时时找机会观察外地曲艺的演出，并逐渐对曲艺有了新的认识。内心的斗志被重新燃起，他说：

“我这个人是一生搞文化的，我必须在社会中找到适合我的位置。”

“妙笔绘安陆，曲艺赞乡村”

回到家乡后的胡春林，起初靠画墙画为生。2004年，在上级领导的重视下，胡春林进入李畈文化站，再次踏上了文艺的征途。时任李畈文化站站长的臧永平重视人才，给了胡春林较为宽泛的创作空间，

胡春林参加全国首期曲艺专家名家精品创作研修班

但也给予他两条要求：“每年必须有至少两件作品获得省级奖项或立项；每年必须有作品登上‘安陆市春晚’。”

自此，胡春林经常走进田间地头，捕捉农村的各种发展变化。次年，他第一次凭借小品《修路》登上“安陆市春晚”。这部小品于胡春林个人来说，是一次他曲艺事业上的里程碑。

此后他又创作了湖北小戏等类型的作品，并在2008年孝感市首届“槐荫书会”中，获得表演组和创作组二等奖。2010年孝感市开办“孝感编剧培训班”，胡春林作为特约学员入选其中。曲艺事业上不断盛开的累累硕果，使胡春林在获得媒体关注报道的同时，也不断向灵魂的深处——安陆农村扎根。

作为从安陆农村走出来的曲艺人，胡

春林深知广阔农村才是自己创作的天地。他将目标由“获得更多奖项”转变为“创作更多好的剧本”，并无偿送给当地的民间艺术团体演绎。胡春林说：“我们创作的东西，必须经过演员的演绎和观众的考验，才能被称为作品，否则只是一张纸，这便是曲艺节目创作的魅力之处。”

在剧本创作之余，胡春林还决心要组建一支专业的曲艺团队，这也使得他在剧本创作上拥有更强的动力。2018年安陆市曲艺家协会成立，胡春林被推选为主席，他又有了新的使命。

“讲安陆故事，唱百姓品牌”

满怀斗志的胡春林，上任后就马上为安陆市曲艺家协会制定了详细的发展规划。为了解决曲艺演员短缺和剧本创作人

才缺乏的难题，他奔走各方，发掘人才，最终牵头成立了安陆市曲艺团。

为了维持曲艺团的长久稳定运营，胡春林还建立了灵活的奖励制度，调动大家的积极性出作品、出效益。次年，曲艺团为响应“精准扶贫”政策而创作的湖北道情《农家书屋助脱贫》一经问世，便深受老百姓的喜爱。

在“讲安陆故事，唱百姓品牌”的主题下，胡春林团队先后创作出多部贴近时代风貌的文艺作品。同时，胡春林也积极发掘新的艺术表现形式，先后推出《情系公刘》《褪变》等微电影作品，获得社会的广泛关注。

在他的带领下，曲艺团逐步朝着专业化的方向发展，有了排练阵地、有了专业演员。同年秋，获评安陆市重点文艺扶持项目的《胡春林剧作选》，由团结出版社出版。

农村始终是胡春林坚守的阵地，下乡演出是曲艺团的工作重点。在创作和演出中，胡春林还格外重视对传统方言的发掘和弘扬。他将时代主题与传统方言相结合，为曲艺发展赓续了新的生命活力。“曲艺演绎的过程，也是文化宣讲的过程，我们要用安陆人自己的方言，唱出新时代农村的巨变。”

近年来，胡春林及其曲艺团屡次获得

胡春林演出工作中

获得奖项的胡春林

省市级奖项。不久前，还入选了湖北省文化和旅游厅主办的“2024年度乡村文化和旅游带头人支持项目”。

在取得文艺硕果的同时，胡春林团队也在不断吸收和培养新的后继力量。他希望通过传帮带，培育更多有魄力且热爱曲艺的青年人，将安陆的曲艺文化传承下去。

此外，67岁的胡春林还有两个愿望，他希望能再打造一个更响亮的作品，将安陆的曲艺事业再往前推一步，也希望能将手上百余个剧本结集出版……

秦元昌： 笔墨写就的艺术人生

◎文 / 朱鸽

中国民主建国会会员，湖北省书协理事，武汉书协副主席，湖北省书协新文艺群体专委会常务副会长，武汉书画研究会副会长，武汉民建书画院副院长，武昌区文联副主席，武昌书画家协会主席，武昌同心书画院院长，民建武昌区委常委，武昌区政协常委。

QINYUANCHANG

“笔墨人生”的初心与追求

出身于书香门第的秦元昌，从小在家庭的耳濡目染之下，萌生了对书法艺术的热爱。小时候，每年春节秦元昌都会跟着舅舅写春联，在舅舅的鼓励和教导之下，他对待书法一直认真勤奋。初中时，秦元昌在村里义务为村民们写春联，在镇上读高中时，他勤工俭学，不仅凭借书法赚了人生的第一桶金，还受到了大家的表扬和赞许，这极大提高了他对书法创作的兴趣。学生时期，他还省下的生活费用于订阅《书法报》，成为学生中鲜少研究书法艺术的一员。

参加工作后，秦元昌走上了书法创作的艺术道路。从作为单位的宣传委员办板报、写标语，到创办职业学校时用书法打造了有文化特色的校园。不间断的临习与创作，为秦元昌的书法创作打下了坚实的基础。学书过程中，秦元昌从唐楷入手，以颜真卿为主，涉猎柳公权、欧阳询等，后师从著名书法家陈义经、谷有荃。在跟着老师学习的过程中，由于秦元昌的字体与陈老非常相像，先生告诫说：学我者生，似我者死。于是他广泛学习碑帖，尤其是北碑用功颇多，在长期的学习中不断探索自己的艺术风格。

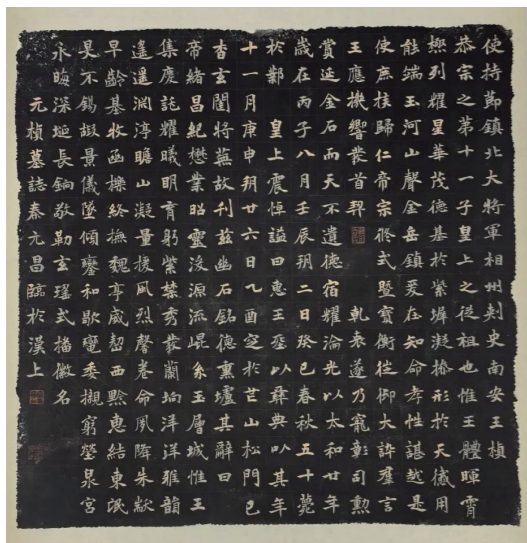
书法在秦元昌的生活中占据了核心地位，他对书法的热爱源于对传统文化的尊重和追求，这种热爱促使他不断学习、探

索、进步。这些早期的经历无形中影响了他人的人生规划，更重要的是，在凝神聚气、专心致志、持之以恒的修炼中，书法成了他修身养性、陶冶情操的重要途径。

“以古为师”的创作态度

秦元昌从北碑中广泛吸收营养，学习张猛龙、张黑女、元氏墓志等，还有帖学包括王羲之、智永、赵孟頫的行楷等，以古为师，坚定的走在书法探索的道路上，形成了“碑帖融合”的创作风格。碑、帖中蕴藏着非常丰富的艺术资源，不同字体的写作是一种历史演变的过程，从碑中体会厚重，从帖中感受灵动，寻找融合的契机，从而形成自己的书写特点。

谈及全国第十三届国展（进京展）入展作品的创作，秦元昌的体会是要选好“笔、墨、纸”。首先是内容，八尺的创作体量非常考验书法家的创作耐心和笔墨气势，于是选取了中楷进行创作，写中楷所需的笔要既有弹性也有柔性，字体呈现的变化性强，并一气呵成完成创作，保持作品的完整性和一致性，并且将碑帖有机结合，创作出不同于他人的面貌；第二是用墨，选择中性的墨色让书写更加稳定；第三是选纸，较为创新地采用了粉色纸张，产生跳跃、温馨的感觉，并恰当运用留白，让布局产生灵动之感，分为三个板块写就，

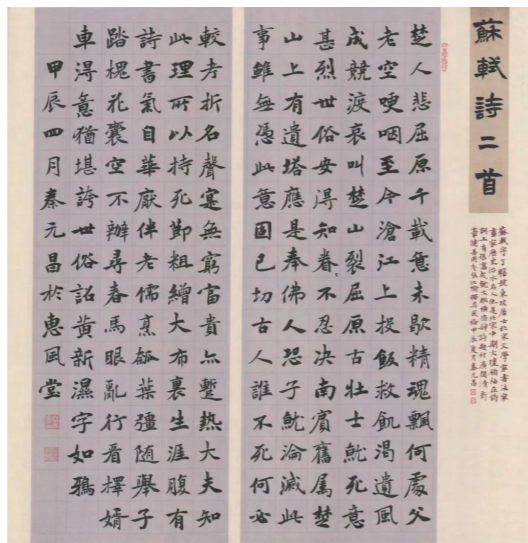

秦元昌湖北省书法家协会临书临印展优秀奖作品

让作品整体更加协调，采用半生熟的纸，书写中楷比较流畅，墨色变化也能更好表现出来。

对于书法创作而言，离不开“守正”。坚守传统有“四法”：笔法、字法、墨法、章法。“一个字，笔画要精到、结构要稳定、墨色要变化、章法有美感。”总结前人的规律，在有扎实的传统基础上才能展开“创新”，碑与碑、帖与帖、碑与帖之间的相互融合才是创新的基础，进行有机融合才能达到艺术美的效果。并且，秦元昌认为性情的融入也是书法的一种创新，不同人的性格也潜移默化地影响着书法家的创作风格。

秦元昌谈到“同频共振”也是推动创作的重要因素，并指出学字的“三同”理念：与古同频，强调与古代经典、传统艺

秦元昌湖北省书法家协会临书临印展优秀奖作品

术的对话与共鸣；与师同频，追随更适合自己的老师学习，能够更好激发艺术潜能；字的风格与性格同频，是书法创作的个性化与内在精神的统一。

“问渠哪得清如许，为有源头活水来”。在秦元昌的创作生涯中，追本溯源、以古为师，不仅为他带来了丰富的创作资源，更为他提供了一种精神支撑与指引。只有扎根于传统文化深厚的土壤中，才能让自己的艺术之花绚丽绽放，只有不断向古人学习，向大师致敬，才能创造自己独特的艺术风格和卓越的艺术成就。

“人民至上”的艺术理念

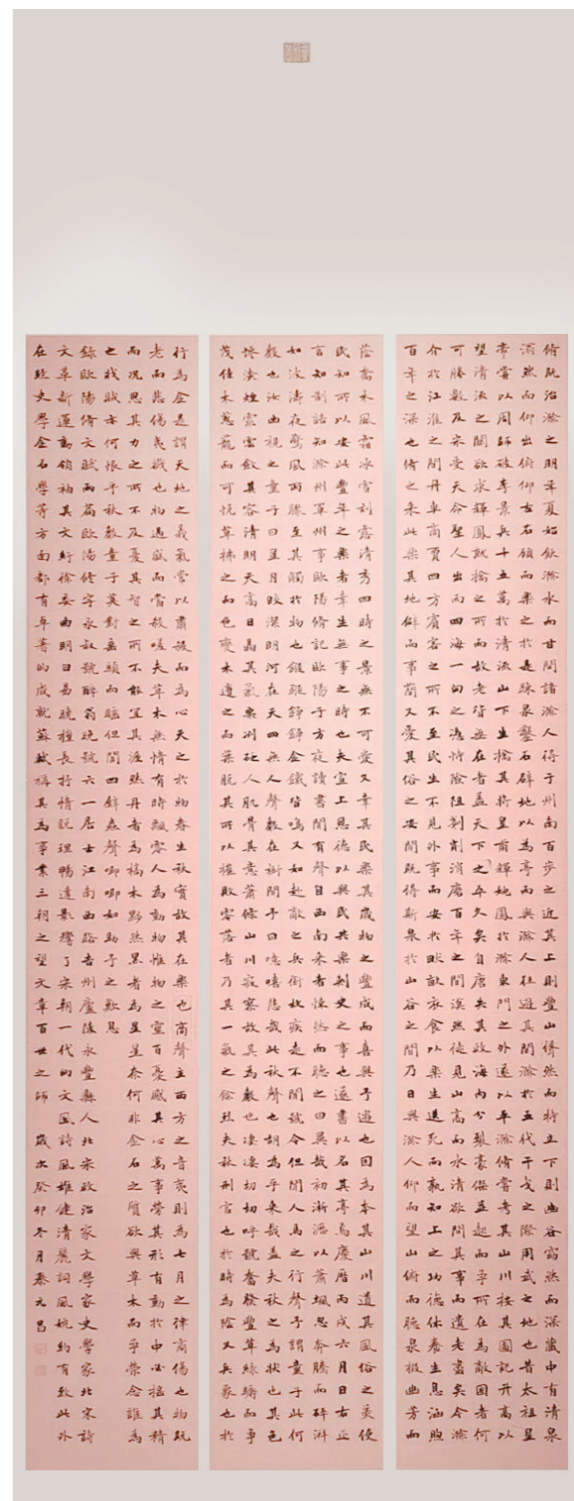
书法作为独特的文化表现形式，蕴藏着丰富的审美价值、文化内涵和历史

意义。而在科技迅速发展、键盘书写盛行的今天，书法艺术面临着新的挑战 and 机遇。

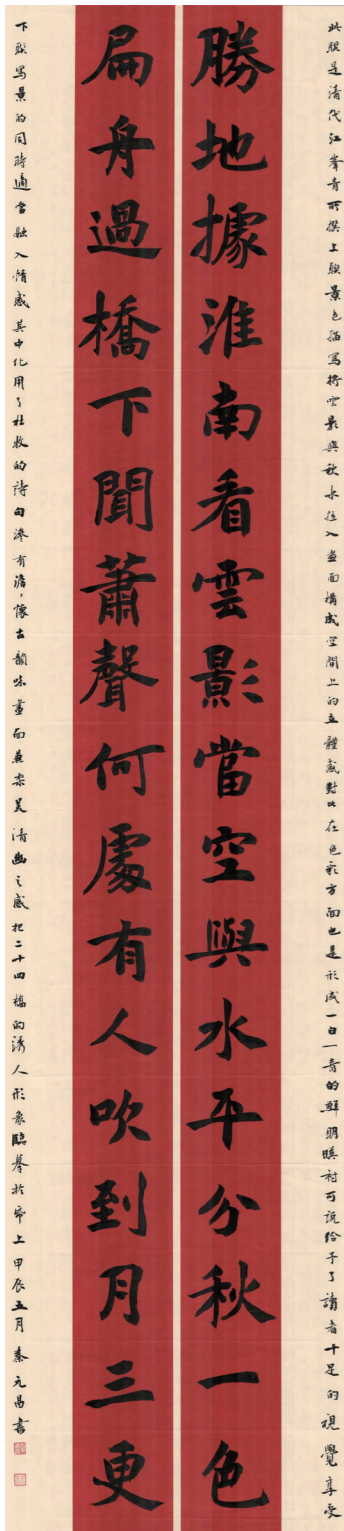
秦元昌认为书法是艺术的传承和载体，相较于机器印刷和键盘对实用性的关注，书法的价值在于手写的无法替代性而形成独特的艺术美学。秦元昌以武昌古城为例，作为有一千八百年历史的古城，保留了许多特色文化街区、传统手书的招牌、名胜古迹的楹联，成为了历史文明的见证者和文化精神的承载者。

对于书法艺术的传承和发展，秦元昌指出最重要的是坚持人民至上，书法要为人民服务。为此秦元昌带领书法协会的老师坚持“四进”：第一，书法进校园，让书法从娃娃、青少年抓起；第二，书法进社区，让更多群众参与书法学习和鉴赏；第三，书法进军营，激发战士对传统文化的关照和热爱；第四，书法进企业，培养职工的艺术审美力。这一系列的活动，都不断扩大着书法的艺术魅力和影响力。书法艺术只有始终坚持为人民服务、根植人民大众的土地，才能让这一传统艺术形式在新时代焕发出新的生机。

秦元昌还提到书法与其他艺术形式的有机结合，也有助于书法艺术的

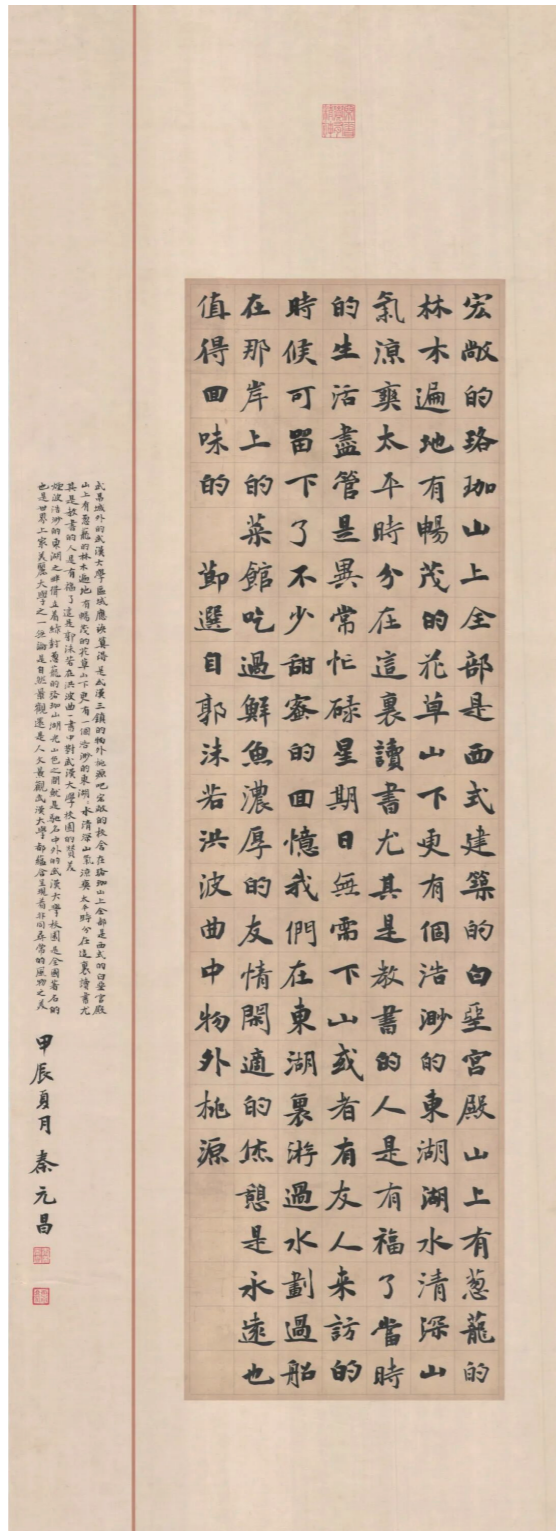

秦元昌全国第十三届国展（进京展）入展作品

此联是清代江岸青竹桥上觀景色，涵寫將世事與秋水注入畫面構成空間上的立體感，點以在色彩方面也是形成一白一青的鮮明映襯，可說給予了讀者十足的視覺享受。

秦元昌以张玄墓志笔意创作的楹联作品

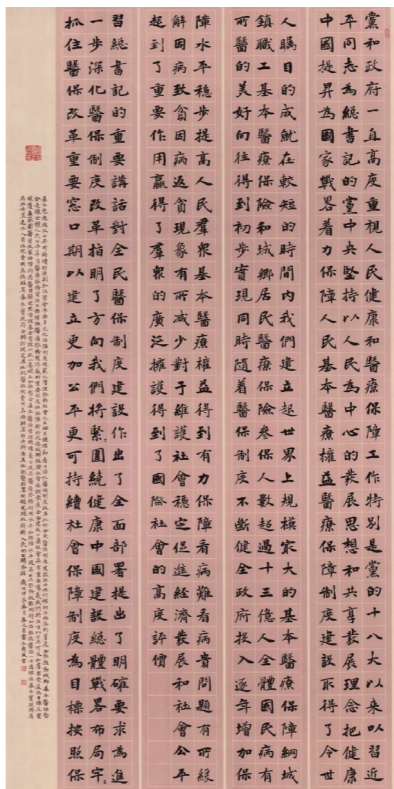

秦元昌武汉书法季文学与书法创作特邀作品

秦元昌书写大武汉十三届书法篆刻展特邀作品

秦元昌以赵孟頫胆巴碑笔意创作的碑帖融合作品

秦元昌书写的武昌古城起义门楹联

创作。秦元昌爱好摄影，摄影与书法在追求美的道路上殊途同归。书法的笔触间，章法严谨而不失灵动，每一笔一划皆蕴含着书法家对天地万物秩序的理解与感悟；而摄影，则以镜头为笔，捕捉光影的瞬间，构图之中尽显世界之美，明暗交错间讲述着无声的故事。在镜头之下，自然界的壮丽、人文的温情被定格为永恒，正如书法中墨色的浓淡干湿，细腻地勾勒出情感的起伏与层次的丰富。两者都讲究“意在笔先”，书法在动笔前需胸有成竹，摄影亦需在按下快门前深思熟虑，构思画面中的

每一个细节，力求达到情感与形式的完美统一。这种不解之缘，在于它们共同超越了技艺的层面，触及了艺术创作最本质的追求——探索美、表达美、传递美。书法与摄影，相互映照，共同丰富了人类文化的艺术宝库。

秦元昌对书法艺术的孜孜追求体现在他对传统文化的尊重与传承、广泛的学习与求教、对书法教育的贡献以及持续探索创新等多个方面，他希望通过自身的努力和影响力，让更多人了解书法艺术的魅力和价值。

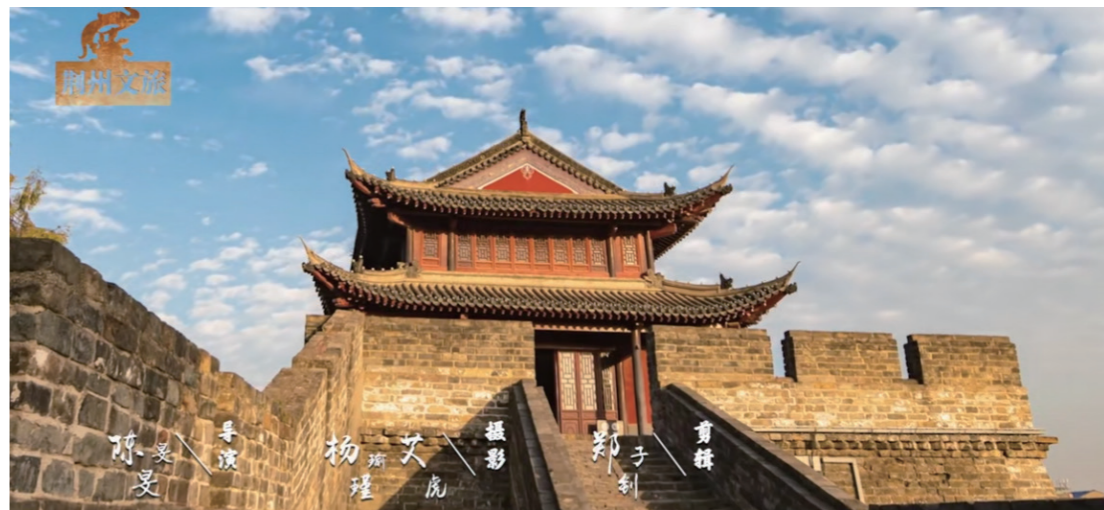
陈旻旻： 每个人都是自己这一生的导演

◎ 文 / 张静

二级编导。本科、硕士毕业于武汉音乐学院音乐表演专业，现从事影视音乐艺术跨界融合工作，推出作品《我们又出发》《共同的声音》《门前一口堰》《门口在过兵》《我想去琼海》《沉默的歌》等。

CHENMINMIN

《亲爱的荆州》MV截图 导演：陈旻旻

“陈旻旻以新文艺群体身份从事影视艺术跨界融合工作，她导演、独立制片的多部视频，受到业内的认可。带着好奇，笔者（张静）来到她所就职的武汉南湖亚镜娱乐文化有限公司，对陈旻旻进行面对面专访。”

张静：陈老师您好，作为一名歌手，您为何会跨界到影视相关领域工作？

陈旻旻：从武汉音乐学院声乐系硕士毕业时，我有些迷茫，想尝试一下更多的可能性，于是参与了中国好声音湖北分赛区的活动导演策划。文艺项目策划是一个整体系统，需要从演唱这个点走出来，站在更宽泛的视野，来观察幕后团队的工作。

后来我发现其实做幕后工作也挺有意

思，可以把自己真实生活当中无法实现的东西通过艺术创作表现出来，因为大学时期爱好摄影，所以就尝试做音乐视频导演，这样也可以和自己的本专业结合起来。

但我做第一个音乐视频就卡住了，几分钟的视频用时整整二个月！这个项目是很多湖北一线知名歌手演绎同一首歌的视频，众多歌手怎么衔接怎么唱，如何通过画面，形成视听美感，对于当时的我来说太陌生了！于是我凭自己对视频的理解和感受，通过自学和模仿把那个音乐视频硬是给做出来了。大家评价觉得视频风格和情绪表达上是统一相融的，这对我很有纪念意义。

在此之后，我的世界似乎又打开了一扇门。我并不是天赋型选手，但做事情

很专注，每个项目都会尽全力做到最好。2020年后，很多圈内的老师不断介绍新的视频项目给我。现在来看，所谓的开窍也只是在当下的认知里，用一点点天赋和百分之一百的努力，靠着勤奋多做多练结出来的结果而已。

张静：请问您如何快速提升自己的创作水平？

陈旻旻：除了睡觉，我的潜意识就好像处在一种学习和实践模式上自行运转，就像一块海绵，不断在看到和表达之间寻找合适的通道。这使我经常在看到一个东

西时，不再作为单一的面向，而是可以把它当成一个创意的引子，从而让自己一直处于一种能够发现并产生创意的“快车”上。比如说，我看到这个光影很漂亮，就会想如何利用能更好的表现画面情绪呢？我不想固化一种拍摄，我考虑的不仅仅是怎么去聚焦、构图，而是在把它拍好看的同时，转化成别人也能感受到的某种思想通道，这就需要纵向和横向综合串联的能力，也是最难的技术点。

张静：那您觉得这种跨界背后有什么共通和不易的地方呢？

陈旻旻：所有艺术都是相通的，只是表现的手法不尽相同，我们只要拥有了艺术的创造力和感知力，就可以尝试去做艺术门类的跨界。

我有个朋友是理科生，转行做导演也非常优秀，因为他同时拥有艺术的感性认知力，也兼顾理科生缜密的逻辑思维能力。但更多人天生这两种能力是不平衡的，包括我自己，这就使得我在项目的整体调度规划上薄弱一些。比如导演，需要做全场把控，这就是偏向逻辑思维，需要综合性整体调度。现场会随时出现各种情况，如何在短时间内用最便捷的方式解决它，这些需要我在各种各样琐碎的事情上反复磨炼刻意训练，才能补齐自己的短板。

在磨砺中，我还做了其他类型包括短视频、宣传片，纪录片、微电影等项目，因为我觉得每个人的生命都很短暂，我想通过更多的尝试，不断重新认识世界，让自己变得更开阔。我好奇心比较强，兴趣也广泛，不想给自己设限。有些尝试，虽然欠缺经验，但我会通过勤奋和学习把事情做得越来越好，同时我也相信自己会越来越好，这就是这些年自己从内心磨炼出来的笃定和信念吧！

张静：您如何定义自己的音乐视频风格？

陈旻旻：其实我也没想过自己就一定就

是什么风格。之所以能把音乐视频做得让大家认可，可能得益于我是学音乐的，之前又做过很多音乐项目幕后的工作，所以我对音乐会有更多的感知力，对音乐视频主要是为音乐本身服务的理解比别人更深刻。所以，如果说我有什么风格的话，可能就是在处理音乐旋律和视频画面融合上更有心得吧。

张静：您做了很多主旋律作品，比如《门口在过兵》《中华梨园》《贡水河之夜》《亲爱的荆州》《共同的声音》《我们又出发》，风格各不同，都得到了大家的认可，您是如何做到的呢？

陈旻旻：首先，我觉得做任何一个视频，最重要的还是内容，就是要给观众传递的中心思想是什么，把故事讲清楚，把主题表达明白本身比画面单拍好看要重要得多，这是最基本的原则。其次，要清楚出品方想要的是什么。我做任何项目的时候，很怕进入只要我喜欢就行的状态，我需要不断反省项目方想表达什么，而视频受众方喜欢和接纳的点又是什么，在平衡两者的过程中让作品不断具象化。最后，我要关注作品的美感和艺术性，这两者附加在内容上是必须有一个门槛的。主旋律也只是一个代名词，不仅是大家所说的那种大主题的主旋律，其实还有很多小主旋律是讴歌生活的。在创作中，要有一定的

审美和感知力，可以通过各种巧妙的方法让主题思想进行软植入，以润物细无声的方式融入观众的思想。习近平总书记说的那句话我记忆深刻，就是要创作具备中华民族精神的优秀文艺作品。

张静：您和工作室的伙伴一起组建了小乐队，不定期改编歌曲，并通过MV自编自导自唱，尤其是改编《逝去的歌》《贝加尔湖畔》这些MV给大家留下了深刻印象。

陈旻旻：我们工作室大部分是音乐学院毕业的，都会唱歌，也不想荒废自己的专业技能。从2020年开始，我们改编歌曲试着唱录，当时出了几个作品，反响挺好。做这件事情是为自己服务，创作自己的东西，没有太多条条框框限制，对我们的工作和生活也是很好的调剂。

张静：您觉得对自己影响较深的影片有哪些，可以推荐给大家吗？

陈旻旻：我觉得有两部电影与我们今天谈的话题很相应，一个是《楚门的世界》，一个是《海上钢琴师》。楚门从出生到长大都生活在被监控、被操纵、被直播的环境里，但他发现真相后仍选择走入真正的社会。但《海上钢琴师》主角1900却没有选择走下从出生就待着的船，宁愿与这艘被时代所淘汰的船一起炸毁回归大海。我相信楚门以后会经历很多，或许会一贫如

洗，也可能想回来，但那是他的选择，无论回不回来不重要，重要的是他体验过了，也知道自己要什么。所以，1900和楚门的相同点是他们都知道自己最后要什么，即使表面看选择相反。

这里面有我们每个人需要面对的困惑。你是想一直待在稳定的舒适区里，还是勇于打破幻想去体验真实未知但鲜活的生活。你清晰地知道自己的有限，选择坚守信仰，还是更想拓展无限，哪怕在外人看来过得碌碌无为。

我们每个人身上同时具备有限和无限，既需要舒适区让自己更自信，也需要开拓未知让自己不断成长。一切前提是我们有主动选择自己人生剧本、导演自己人生的权利。我们需要无限探知这个世界，做各种尝试，在每个当下，无限做到最好。很多事情我们虽然无法亲身经历，但是可以通过书籍、影视作品里的人和事去感知，这就是优秀作品带给我们的无限遐想和思考。

张静：最后一个问题，您觉得文艺创作最重要的是什么？

陈旻旻：首先是读书学习。我觉得文艺创作是个综合性的工作，非常需要文化底蕴做支撑，这样创作的土壤会更丰富一些。其次还要有对生活的好奇心。生活里有你平时的经历、世界观、所接触的人与

陈旻旻（左）、张静（右）

事所产生的认知。从更广义的角度看，我觉得导演是一个名称，每个人都是自己一生的导演。所以，我们相当于是自己生活的二度创作者，当你赋予作品生命力时，它所展示出来的思想和风格就是你所感知的世界和对自己人生的思考。

我们要多读书，多学习，多感知，任何前人的优秀作品的理念都要多了解，然后自己要敢于走向未知多尝试，这样创作出来的作品才是活的，有味道，而不是一个生硬的机器。

后记

陈旻旻对未知的好奇和热情，帮助她把自己接触的事物和经历变成创作的素材，在无形中融合用之。她看到处处是美，处处有生机，处处有创意，每个人都是自己这一生的导演。虽然她聊的是艺术，但她更想以艺入道，去窥探自己的人生、他人的人生，还有整个世界的运转规律，让自己的生命更加丰盈起来。她把对世界的认知融入到作品创作中，从而让作品能够打动人心，引起共鸣。

虞立新： 在禅意书法中追寻内心境界

◎文 / 陈欣媛

中国书协会员、聚艺书院副院长、湖北书法研究院副院长、武汉书法院创作部主任、武汉美协理事、湖北省书协行书委员会委员、湖北省书法院研究员。作品入选首届中国书法兰亭奖，获文旅部第八届“群星奖”优秀奖、第二届行草书大展一等奖等。

YULIXIN

心之所向，何畏崎岖

从萌芽到启蒙到立志，虞立新怀揣对书法的热情，将爱好发展为深耕的事业。少年的虞立新，在小学开设的毛笔字课程中悄然萌发了对书法的兴趣，课余时间在不用的课本和报纸上练习写字。而后，模仿老师的板书，主动承担班级黑板报任务。自小在长江边上生活，退潮时在沙滩这张天然的“大纸”上书写……这些点点滴滴都予以虞立新在书法上的启蒙。上初中时，受到文化馆馆长的欣赏与鼓励，虞立新兴奋之余，也在心中立志，未来要投身于书画事业。

追梦难免路遇崎岖，家庭的反对、未能考上专业院校，这些困难曾使他苦恼万分，但性格倔强的他，以坚毅之心、执着之念，在良师的指引下，凭借自己的专长成为黄梅县文化馆的一名书画工作者。

几经漂泊，心境流转

从黄梅到武汉再到北京，这是虞立新跟随恩师研习书法的路径，也是他性情开合和心境变化的轨迹。从黄梅到武汉，是虞立新跳出舒适圈，拓宽视野的选择。

初到武汉，拜金伯兴为师，受到金老师真诚坦然的人格魅力影响，虞立新的性格也添了一份率性。在书法学习中，金老师书法中透出的沧桑感和趣味性，深深影

响了虞立新的书法风格。在生活中，金老师对他在经济、精神上的帮助和关爱不胜枚举，虞立新直言他与金伯兴老师之间的感情早已超越了一般的师生情，情同父子。

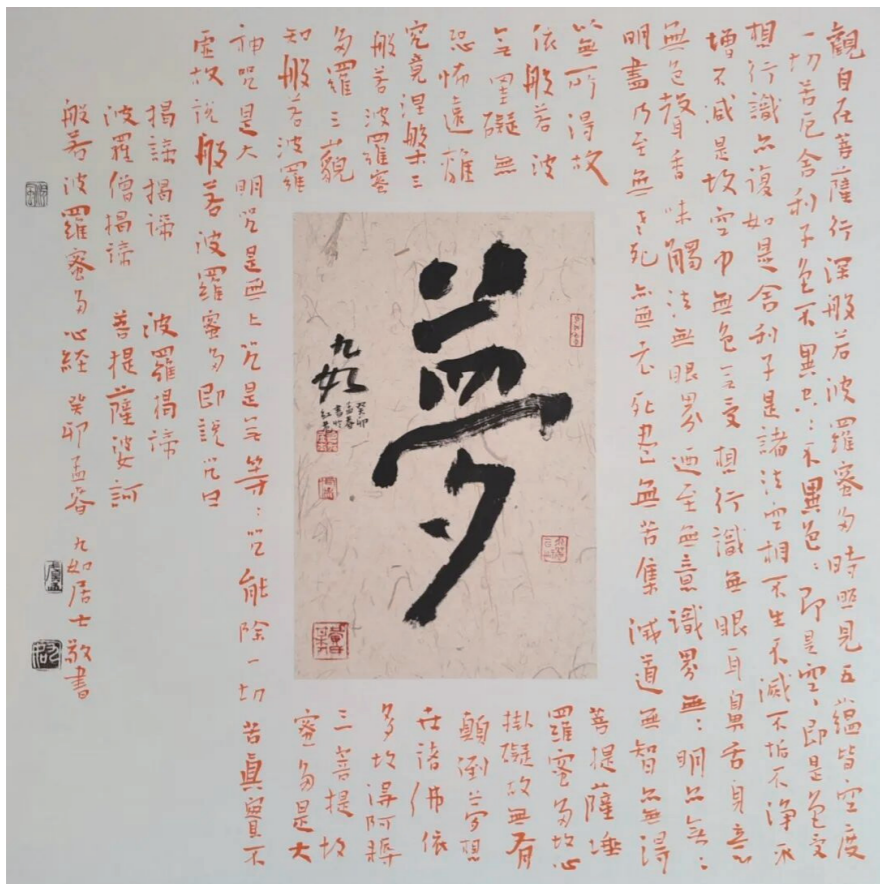
心有多远便能走多远，武汉生活稳定后，虞立新又到北京游学，“去北京研习是我向外求的尝试，我想要将视野放宽，接触更多形色各异的个体。”

在北京凤凰岭书院，虞立新跟随程大利先生研修绘画，谈及为何学习绘画，他认为书画同源，互为增色，他想要寻求字画结合的更高境界。程大利先生的学问气质令虞立新景仰，潜移默化地影响他治学和处世的态度。因此，他恪守“静、淡、慢”的三字经，不断向传统学习。他的性情由开转合，心境更为恬静淡泊，这也为虞立新开始禅意书法铺垫基调。

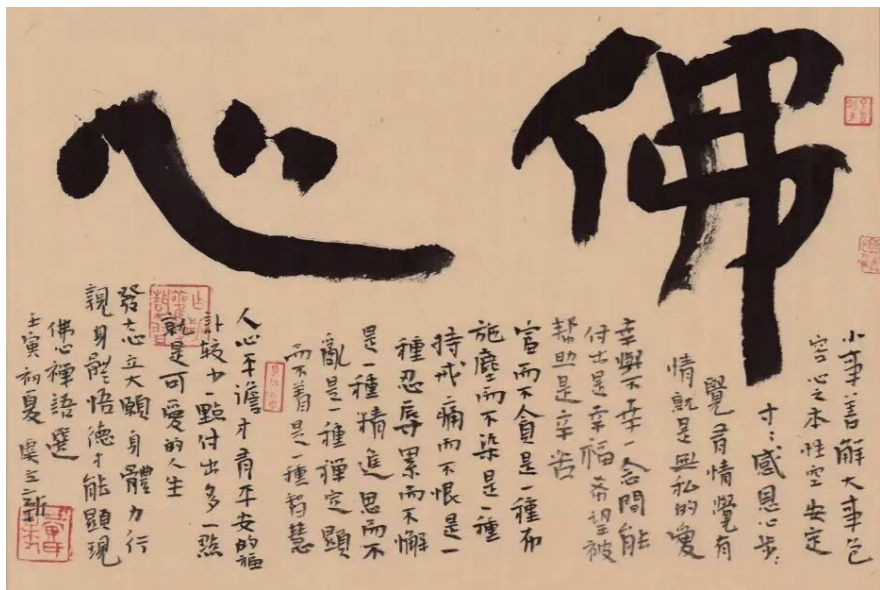
境随心动，彰显真我

从北京回到武汉，虞立新开始了禅意书法的写作。谈及禅意书法的学习与创作契机，虞立新坦言：“这是一种很自然的过程和状态的转换，并非刻意追求，于我而言是水到渠成的事。年轻时性情大，较为外放，人到中年，会往内心寻找真实的自我。”内心随着生活方式和环境变化，书法创作亦会发生改变。

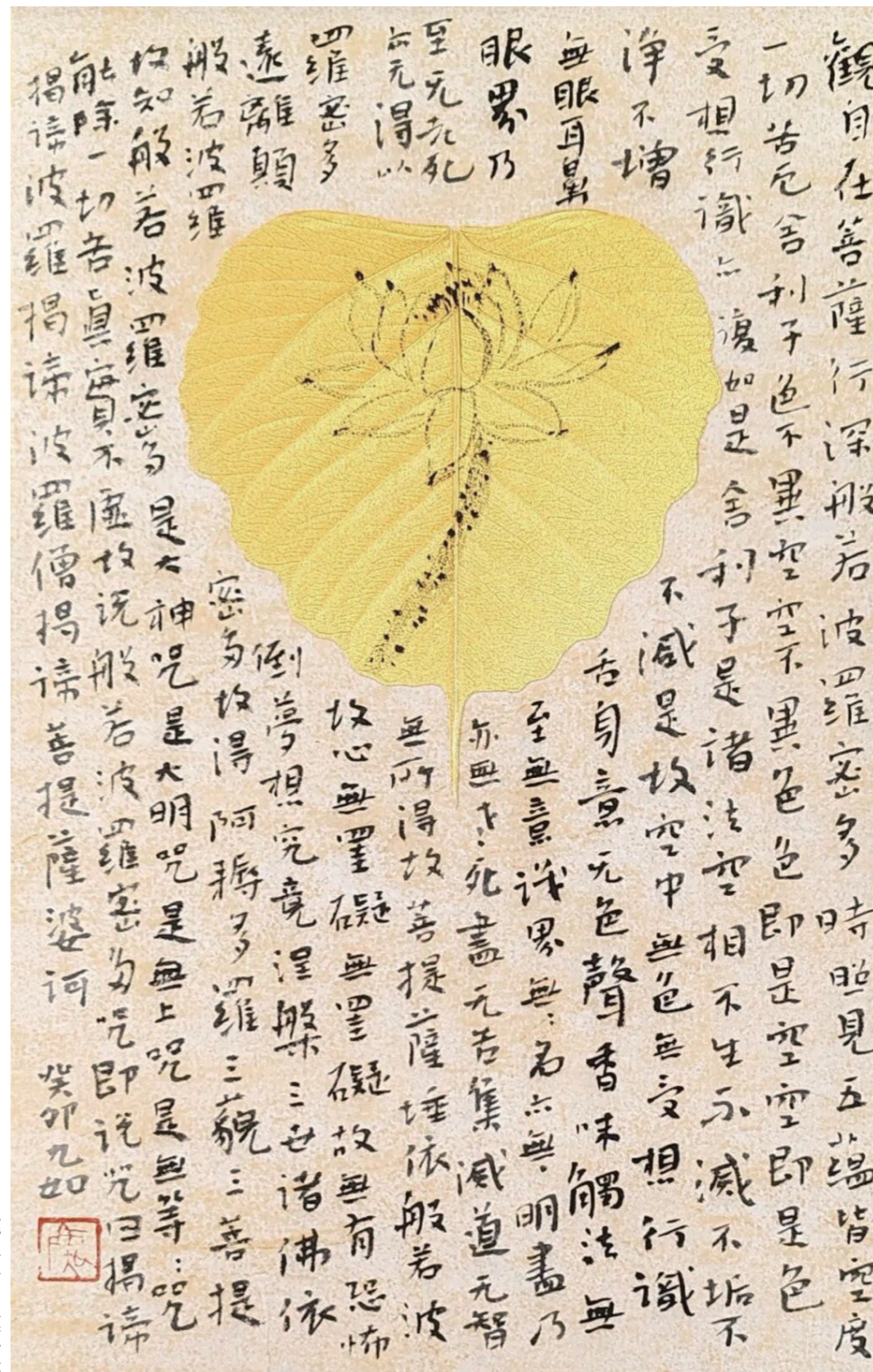
身为黄梅人，虞立新得到黄梅这一禅

行楷斗方 大夢心經

行楷小品 佛心禪語

小楷卡片 白蓮心經

宗圣地的滋养，经常参禅打坐，阅读经文讲义，将学习与感受到的禅意融入书写当中。他过去向往外界的喧嚣，如今追求内心的平静。虞立新将书法比作做菜，菜品中配料组合成了不同味道，书法同理。作为书法创作者，五种书体都要有所涉及，创作时五种书体的笔意适当融合，“味道”便丰富起来。书写的笔调不同，“味道”便不同，无论是生拙苍劲，抑或洒脱超然，流露的都是内心的情感表达。

虞立新经常书写《心经》，他认为这是禅宗的精神与核心，也是艺术的灵魂和高度。一位武大的学者评价他的《心经》创作：把《心经》写出了“心经”。虞立新的《心经》不是抄出来的，而是修出来的，他的作品已然不只是一幅字，而是内心修持的能量流露在绢素上，点画结构间呈现的是恬淡虚空、静默超然的禅意，彰显了他淡泊明志、大音希声的内心境界。

和而不同，墨舞人生

书法是一场长足的修行，尽管已入选首届中国书法兰亭奖，斩获第二届行草书大展一等奖等诸多奖项，但虞立新自言，在书法领域还是个好学的“年轻人”。

在他看来，有能量与气候的艺术家均具有共性，就是不断充实和更新自我，仅有书写技术是不够的，功夫在书外，还需广泛涉猎文史哲、佛教和音乐舞蹈等等，以丰富艺术修养。同时，他认为每位书家应当和而不同，坚守自己的个性与风格，拥有自我规划并坚持不懈。

奔赴热爱的脚步永不停歇，虞立新将再接再厉，勤以补拙，丰富自己的知识储备，在民间书法的领域继续探索，于笔墨挥舞间，体会禅意之道，感悟人生之意，彰显真我气质，追寻内心境界。

彭茹娜： 以“真诚”为笔，绘艺术篇章

◎ 文 / 朱鸽

中国美协会会员、中国评协会员、中国民协会员，美国佛罗里达大学研究学者，湖北大学艺术与设计学院副教授，硕士研究生导师，湖北大学大漆研究与国际传播中心主任，湖北省文联中青年优秀文艺人才。

PENGRUNA

抽象艺术的真诚使者

彭茹娜的艺术创作和学术研究之旅一路稳扎稳打、踏实耕耘。本科和硕士阶段专注于绘画，尤其是中国画的学习与实践，博士期间则转向设计理论的探索。艺术创作和学术研究逐渐成为彭茹娜的求索核心。

在绘画创作方面，彭茹娜一直对抽象绘画情有独钟，抽象绘画的魅力在于它能够超越形式的局限，更直接、更自由地表达个人情感。彭茹娜将“真诚”视作自己的创作理念。她相信，真诚的艺术作品，哪怕技巧上显得稚嫩或生涩，也能够触动人心。

彭茹娜在求学期间曾两次受邀到美国佛罗里达大学做访问学者，这段跨文化的经历极大地丰富了她对不同艺术环境和生活方式等方面的认识，并在美国成功举办个人作品展。

在举办展览的过程中，彭茹娜意识到，在美国抽象艺术更能获得认同和喜爱，也深刻领悟到“民族的就是世界的”。

在国外，无论是艺术作品还是思想观点，要想获得关注和认同，必须具备国际视野和格局，同时也要深深植根于民族文化的土壤。中国作为一个拥有悠久历史的文明古国，在许多美国人眼中充满了神秘与特别的魅力，坚持民族特色是艺术家独

彭茹娜受邀出席盖恩斯维尔市市长主持的市政厅会议并介绍个展作品

彭茹娜在美国举办个展

特个性的体现，它在艺术作品中的独特表达更能够激发外国观众对作品的兴趣与接受度。

在彭茹娜看来，抽象绘画艺术在国内推广和普及具有重要意义。现实主义绘画因其直观性和易于理解的特点，长期以来占据着主流地位。而抽象艺术作为一种富有表现力和创造性的艺术形式，要想在中国的文化土壤中生根发芽，首先需要做的是普及教育，帮助公众理解抽象艺术的本质和魅力。

个展作品之一 | Another Day | 版画 -50 x 86cm

在学院里教授抽象绘画时，彭茹娜注意到，学生们通常习惯于写实主义的训练，对于绘制静物或风景画得心应手。但当他们尝试抽象绘画时，往往会感到困惑和迷茫。即使是专业的学生，对于抽象艺术的理解也常常有限，更不用说普通大众对抽象绘画难以理解，甚至“看不懂”。

彭茹娜认为，真诚可以作为评价抽象艺术作品的标准之一。如果一件作品能够真正触动人心，引起共鸣，或者因其美感而受到欣赏，那么这件作品就具有了真诚的力量。

未来要提升公众对抽象艺术的欣赏能

力，关键在于进行普及性的教育。彭茹娜希望通过教育和展览，逐步提高大家的认知水平，理解它作为一种艺术形态是如何表达情感和思想的，深入了解抽象艺术的价值和意义。

跨学科融合的实践者

在艺术探索道路上，彭茹娜深受张仃先生的影响。张仃先生是一位多才多艺的通才，他的艺术实践涵盖了绘画、设计、书法等多个方向。这种广泛的艺术探索和开阔的视野，激发了彭茹娜对艺术广泛性和包容性的思考。

经过不断的积累与实践，彭茹娜坚信，在艺术的道路上，广泛的涉猎和多元化的探索是至关重要的。这种信念促使她成为一个在艺术上不断探索、勇于跨界的“杂家”。

比如，在美术学和设计学领域的深入学习，使她能够从多角度审视和分析问题，进行跨学科的研究，她会用设计的思维来思考绘画创作，在艺术设计中又喜欢用绘画的方式或审美来进行设计的表达。另外，电影艺术作为彭茹娜的兴趣爱好，也成为了她看待世界的一种方式。她认为，美术、设计、电影等虽然属于艺术领域不同的分

支，但它们在文化、社会影响和美学表达上都有着深刻的联系。

此外，彭茹娜在 2018 至 2024 年连续五年参与湖北省哲学社会科学蓝皮书撰写工作。在承担这次撰写任务时，她遇到了前所未有的挑战。这不仅因为涉及到的数据量极为庞大，仅两个年度内（2021 至 2022 年度）发表的论文就超过了 15 万余篇，而且还因为报告覆盖了经济学、法学、管理学、文学等八个学科领域。此外，报告还包含了跨年度和跨地区的比较分析，分析报告仅数据分析图就制作了近 50 个。这样的工作量和复杂度，无疑需要投入巨大的努力、细心和专

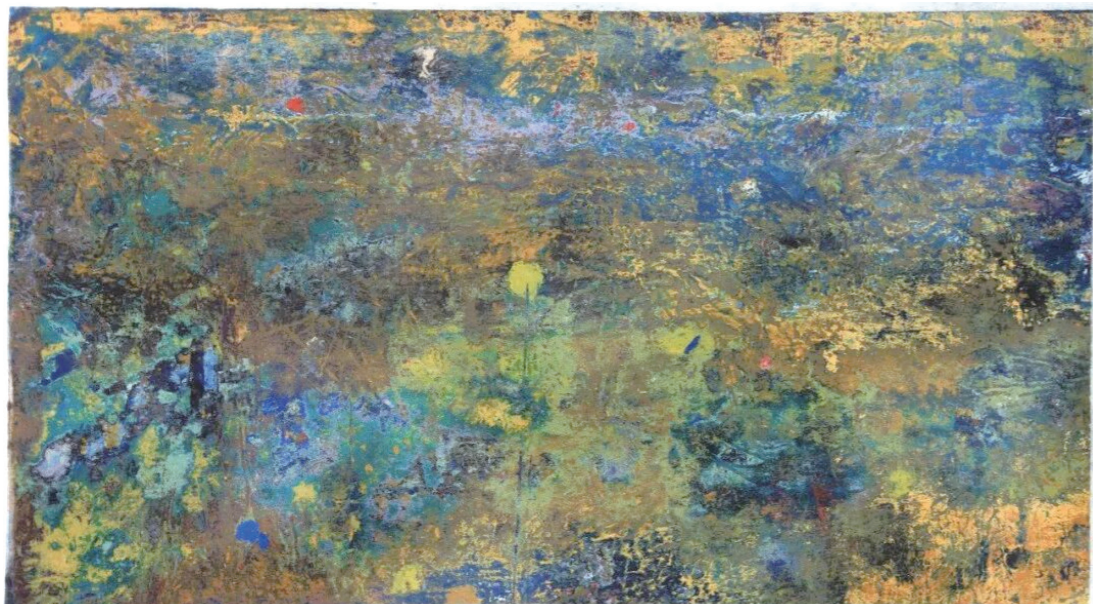
业精神，彭茹娜直面挑战的同时，也在多元化探索之路上越走越远。

文化交流的推进者

彭茹娜不仅在学术和创作领域取得了显著成就，还在艺术教育方面有着丰富的经验。她认为艺术与设计不仅是文化艺术的表现形式，更是解决社会问题、促进经济发展的重要工具，在影响公众的审美观念、改善生活环境以及提升文化自信方面发挥着重要作用。

近年来，艺术与设计教育虽然取得了较大发展，但仍然面临着挑战。在她看来，“未来中国的艺术设计教育应该更加重视学生的个性化发展，进一步加强跨学科的融合，培养具有社会责任感和创新能力的艺术设计人才。”

对于那些有志于从事艺术和设计研究的年轻学者，彭茹娜希望他们要保持好奇心，勇于打破传统学科的界限，要培养广泛的兴趣爱好，通过跨学科的学习和研究来丰富自己的学术视野。还要培养批判性

个展作品之二

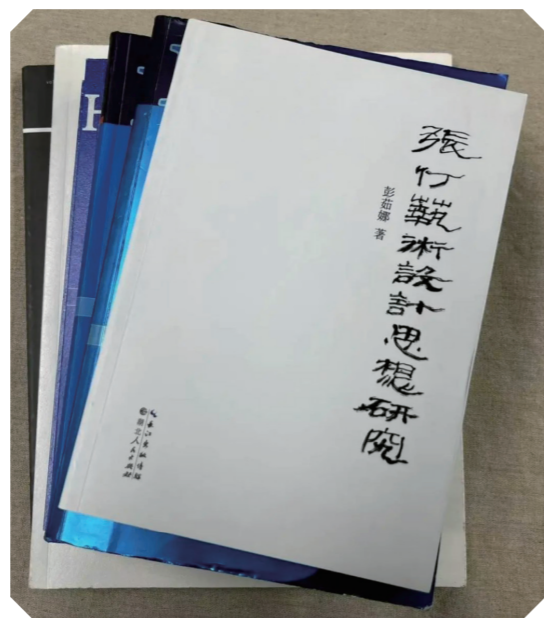
个展作品之三

文化交流活动中，介绍中国艺术

思维，不盲从潮流或现有的学术框架，时刻保持对世界变化的敏感度和独立思考的能力。最后，要将自己所学专业与时代需要相结合，专注于自己所从事的事业，为社会做出贡献。

在未来，彭茹娜希望能够做一些跨文化的艺术交流，利用她在湖北大学成立的大漆研究与国际传播中心，推动不同文化背景下的艺术交流与合作，致力于非遗的创造性转化、创新性发展。

彭茹娜著《张竹斲艺术设计思想研究》

胡晋：简约而不简单的音乐境界

◎文 / 张静

二级作曲、中国音协会员、中国音乐文学学会理事、湖北省音协理事、湖北音协新兴音乐群体工作委员会副主任，全国优秀青年词曲作家高研班和新时代词曲创作“领军人才”高研班学员、湖北省中青年文艺人才库成员。

HUJIN

“多年来，胡晋深耕作曲、编曲领域，他创作的音乐风格多样，在业界广受好评，他是如何培养综合能力达到畅游音乐世界的？带着这些疑问，笔者（张静）在湖北省文联翠柳一号录音棚对胡晋进行了面对面的交流。”

张静：胡老师，您好！“写编录唱混”是现代音乐制作的基本程序，但普通老百姓更关注一首歌作词作曲是谁，而忽略了编曲，您能否从自己创作的实践角度，分享您对两者的认识？

胡晋：“写编录唱混”是音乐制作工艺发展到现代行业细分的一个流程，在贝多芬、莫扎特那个时代，作曲家本身也是编曲家，他需要一个人完成写总谱、找乐队演奏的任务。但是随着工业发展，行业就细分了，也需要把编曲和作曲分开，这样才能更好的完成工作。

其结果有利有弊，先说有利的一面。首先，肯定术业有专攻。比如一首作品，作者从前期筹备到作品完全落地会经历几十上百遍修改，时间长了会对作品有一种审美疲劳，这个时候由编曲来完成后期，会给作者带来更丰富的思想碰撞，放大作者想要表达的东西。弊端也有，如果碰到沟通不是很默契的编曲，可能会把作品带偏达不到预期。一般的听众对作品感知大

多是针对旋律，是相对横向的思维，但编曲是综合性工作，需要承担一首作品所有乐器、总谱的创作，要有纵横交错的思维。

张静：很多人反映交响乐、经典古典很难听懂，但学习音乐为什么又要求反复去欣赏学习？

胡晋：流传几百年的经典曲目，能够百年来一直不停地被演出、被流传，说明在历史长河的筛选中它统一了人们对音乐的基础审美，让大家在音乐审美里有了共识与传承。我认为无论创作什么音乐形式和风格，只要在古典音乐源头找到根，找到灵感和元素，把它们带入到创作中，创作出的音乐哪怕只是其中某个片段能让听众感知到一点调性、和声色彩、节奏律动，甚至是某个音色，只要能让听众记住、愿意听，那创作就算成功了。所以，并不是说学习欣赏大作品音乐就要全盘深刻剖析理解，对于创作者来说，能灵活运用更重要。

张静：对于传统口传心授音乐教学体系，您是如何看待的？

胡晋：中国的音乐教育从古代起很多都是靠口传心授。2006年，我去观看陕西华县非遗皮影戏，当时台上拉二胡的错了个音，前面80岁的老先生演奏的同时就回头看了眼错音的那位……这就是口传心授容错的体现，不像西洋体系大家都依据

总谱演奏，这也是为何要去保护那些非遗的原因。传承就是依据，传承丢了就没了传统的标准。最近《黑神话：悟空》很出圈，里边的三弦弹唱好评不断，这就是非遗元素经过现代包装后的成果。

张静：您经常说改编传承的歌曲也需要因势利导，缘由何在？

胡晋：民间艺人和地方组织收集好的民歌民谣和传统元素，更像是音乐人的资料库，但音乐创作需要遵循音乐创作规律和特点，资料库里的元素以音乐的形式用上，既要合宜，也要考虑素材如何与当下时代相结合。音乐需要老百姓的认可、喜欢才能真正传承流行开来。

张静：由您负责编曲的主题创作《阿秀》，入选了中宣部第九批“中国梦”主题创作歌曲，您能谈谈主题创作的感受吗？

胡晋：《阿秀》歌词写的是“时代楷模”黄文秀，我在编曲时特别用到吉他的旋律，让声音显得很干净，让民谣性质更浓，配合口语化的歌词，营造安静的氛围，比如“外婆觉得阿秀是天上的一朵云彩”，没有特别刻板，却可以引导人们主动构建画面思考，自然身临其境。

我觉得艺术的作用是以巧妙的、小切口的方式去表达，以润物细无声的方式达成文化思想输出，而不是口号化的宣传。

如何用娱乐的形式和外衣达到文化输出的内在目的是我们要思考的，从根本上说，初衷一定是为了表达真善美，去创作一部美的作品，先打动自己再说。

张静：由您作曲的《英雄归来》非常大气磅礴，您可以讲讲这其中的创作经历吗？

胡晋：《英雄归来》是湖北省文联与省委宣传部为宣传张富清老先生先进事迹而组织创作的音乐。当时征集的歌词有厚厚的一本，我在选择歌词时就想，张富清老先生最伟大的精神是功成身退后依然选择默默无闻奉献，如果在歌词里大声宣传说奉献，这与他默默无闻本身就是一个矛盾点，所以需要歌词简单朴实以小见大。同一题材我还为另一首《尘封如念》作曲，《尘封如念》的歌词，我觉得也非常贴合张富清先生的气质，它没有提英雄，但淡淡穿梭回战时光，用静态的语句和温暖的音乐去表现感情。

张静：您可以给我们分享下为其他舞蹈音乐编曲的感受吗？

胡晋：我觉得音乐是很奇妙的，需要把一个抽象的东西尽量具象化让人感受到，这是创作的乐趣或者难点。比如舞剧中舞蹈终端呈现没有文字、没有歌词，前期导演给我们的就是一幕一场的概述，但要把概述用纯音乐和台上舞蹈的肢体动作

《不老的东坡》作曲：胡晋

表现出来，这就需要有创作思维。

有一次，我带朋友到北京保利去看张渠老师的《关公》，那个朋友不是做音乐的，但看到关公败走麦城那一场时却泪流满面，舞台上并没有语言和文字辅助说明，但这种抽象的艺术表达却被他感受到了。

再比如前年中国农民春晚《楚乐庆年》的舞蹈音乐，楚国音乐早已失传，也没有乐谱参考，只能通过对文化符号的想象来复盘创造。后来我对这个节目进行了很多调式变化嫁接的尝试，终于找到最适合的调式和节奏去复盘了楚王宫袖子舞的场景，让观众一听就有穿越千年的感受。

张静：您能说说编曲或作曲具体的工

作思维吗？

胡晋：我觉得前期要做好沟通和磨合，主创团队的审美需要达成共识。我做编曲20年，这个过程中经验积累可以快速知道主办方的需求方向，可以尽快与对方默契配合。创作初期，无论是做舞蹈、纯音乐，还是歌曲编曲，我都会与导演、词作甚至是出资方沟通，在审美上达成共识。

比如歌曲《不老的东坡》作曲时，因为苏东坡是一个非常厚重的历史人物，所以我感觉这首歌前面需要一种苍凉感，后面要有一种豪迈感才能表达出东坡精神，所以调性选择小调，色彩乐器选择民乐，在设计人声、弦乐旋律音区、歌曲记忆点

《楚乐庆年》编曲：胡晋

等等元素时，再把美和好听赋予进去。

再比如，我为明年武汉市第十二届运动会写的主题曲，与导演沟通后，他希望舞台呈现有运动的同时能有一些宽广的感觉，所以我没有把这个歌写成传统意义上的快歌，而写的是一个七八十的行版。因为考虑到开幕式是在户外体育馆进行，如果台上有上千个舞蹈演员同时表演，传统的快歌节奏会让他们很难整齐划一激烈的连续跳5分钟，但行版就不一样，是可以保证很多演员同时做到整齐表演的，一样能体现运动感。所以，每一个环节都会影响到创作方向。编曲是一个比较理性的职业，就要想办法发现问题解决问题，然后把它做好。

张静：您觉得学编曲、作曲最重要的一点是什么？

胡晋：我觉得不管是作曲，还是编曲，一定要先学习做加法，就是多接触学习音乐的各种技巧和风格，慢慢从简单到复杂。掌握各种技巧和表现手法后，再开始做减法，就是用最简单的手法把需要表达的表现，呈现一种简约而不简单的音乐状态。

有一年我给一部战争电影做音乐。表现战争后的一片废墟，可以有很多种表现手法，一般是配上很煽情的弦乐，但我跟导演商量，说不要乐器，就要一个很空灵很干净的女生哼唱就可以。没有编曲、没有配器，我感觉这里做减法后震撼心灵的力度会被强化。这就是思维上先学做加法，

在有一定审美和技能后才能用减法为自己想要表达的音乐效果服务。

还有一点特别重要，就是热爱音乐就一定要保持听音乐的习惯，每天和它在一起，这样可以让自己与时俱进，不断提升审美。了解现代新的制作工艺也很重要，因为它一直都是在进步的，可以帮助创作者大大拓宽创作边界。

张静：面对滚滚而来的AI智能，您觉得它能取代编曲吗？为什么？

胡晋：AI可以不断地更迭学习，比如要写一段关于武汉、女生唱的抒情音乐，把这些关键词输进去，它可以一分钟内连

歌词带音乐全部出来。但操作AI软件判断这段音乐得体与否的还是人。

AI是一个辅助工具，所能学习到的永远是过去的知识。而人类最大的优势是有心灵、有温度，时刻在进行创新、拓展边界，AI在不断积累的数据里排列组织，能带给创作者灵感和思路，提升工作效率，所以我觉得需要学习用好它。

张静：最后一个问题，就是您随着自己不断做减法，今后音乐风格的方向在哪里呢？

胡晋：每个人的审美是阶段性的。我觉得不能单凭个人喜好去选择音乐项目，

不然就是片面的，首先得先掌握它，之后才有资格做筛选。慢慢地我会越来越向内走，更渴望创作的音乐是从心里流淌出来的，可以与自己与别人相应和，所以做的音乐项目也会有所选择，慢慢形成明显的个人风格。

目前我个人会比较喜欢弦乐抒情，这几年我接的大多数项目都是这种风格，也正因为我把喜欢和相应带进这种风格的音乐，也更容易让别人感受到对应的感情，从而引导听众感知到我想要通过音乐传递出来的思想，收到更多正向反馈，促进个人风格形成。

张静：好的，谢谢胡老师接受我们采访！

后记

胡晋老师丰富的音乐修养来源于几十年如一日做加法的实践和训练，也来自于不断做减法的艺术创作打磨和探索，他用亲身经历告诉我们无论是学习作曲还是编曲，在形成个人风格之前一定要经历尝试各种音乐风格的过程，否则就容易走入一个封闭、狭隘的状态，只有在音乐上多尝试、多经历，有一定的广度之后，再收拢做减法，才能达到简约而不简单的音乐境界。

《山海为鉴》作曲、编曲：胡晋

张静（左）胡晋（右）

张春汉：
传统文化是中国画的不竭源泉

◎文 / 朱鸽

一级美术师，湖北省国画院特聘画家。先后进修于清华大学美术学院、中国美术学院、中国艺术研究院，跟随陈立言、李国俊、霍春阳、刘贞麟、郭石夫、吴悦石诸师学习中国画。

ZHANGCHUNHAN

从启蒙到回归的艺术之路

张春汉真正接触到绘画，最早是在中学时期的美术组。起初，他只能垫着脚、趴在美术室的窗户上，渴望着教室内的绘画世界。老师发现后，他才得以进入美术教室，站在教室后面观摩石膏像素描的过程。这是他第一次如此近距离地接触素描艺术，也正是这次经历，点燃了他对绘画的热情。在老师的鼓励与美术组同学的影响下，他考入了美术学院，正式开启了艺术学习的大门。

大学毕业后，他跟随湖北省美术院的陈立言院长学习中国画。然而，生活的困境使他不得不暂时放下画笔，另谋生活，这一中断，便是近30年之久。后来在一次拜访中，陈立言老师对他放弃绘画感到十分惋惜，认为张春汉在艺术领域本可大有作为，不应埋没才华。陈老师的一番话语如醍醐灌顶，让张春汉开始重新审视自己的人生方向。

此后，张春汉抓住机会，在《书法报》上看到清华大学美术学院研究生班招生信息后，毅然前往。在清华大学美术学院以及中国美术学院的学习时光里，他沉浸在传统绘画的海洋中，几乎临摹了唐宋元明清各个朝代的名作，游走于各大博物馆、积极观看各种展览。通过与古人对话，他深刻领悟了中国画的精髓，明晰了好的中

国画应有的品质。

在不断深入学习中国画的过程中，张春汉收获的不仅是绘画技巧，还有“静气”。他认为“静”生智慧，能够让人开悟，才能在绘画创作中展现出文人风骨和禅意。他从梅兰竹菊中汲取精神养分，领悟到梅花在苦寒中绽放的坚韧、兰花默默奉献香气的无私、竹子咬定青山的执着、菊花淡泊名利的平常心。这不仅提升了他的审美情趣，也对他的创作有极大地帮助。

张春汉早期系统学习工笔画，但随着个人经历、艺术感悟、社会体验等人生阅历的丰富与积累，他感觉工笔画暂时无法承载他内心对生活的理解和情感的奔涌，于是转向大写意风格，以酣畅淋漓的笔墨抒发内心的情感。他希望通过观察和体验生活，用艺术作品展现个人对生活的高度提炼。在追求艺术更高境界的道路上，他跟随霍春阳、郭石夫、吴悦石等名家学习，虚心请教，努力弥补那三十年缺席绘画所留下的遗憾。

《拖觉晨晓》：写实与写意交织的艺术探索

功不唐捐，玉汝于成。日前，张春汉凭借作品《拖觉晨晓》入选翰墨华章2024·中国百家金陵画展（中国画）收藏作品。

谈及这幅作品的创作背景，他表示灵感源于数年前在四川大凉山布拖县拖觉镇的一次写生之旅。彼时，火把节让整个小镇都沉浸在一种特殊的氛围中，在清晨的山路上，走过五六位彝族妇女，她们身背箩筐，身姿各异，宛如一组雕像，岁月在她们脸上刻下了深深的沟壑，这些沟壑诉说着超越年龄的沧桑与辛劳。写生归来后，创作的冲动在张春汉的心中不断翻涌。直到2023年，“我终于开始动笔了，因为这座雕像，在我心中已经沉淀得足够厚重。”

而在人物画上实现写实与写意并重是整个创作过程中的核心挑战。在《拖觉晨晓》的创作之始，张春汉就选定了特写式的构图方式，用近景人物铺满画布，只在左上角留一块空白，他希望用这种仄逼感十足的构图，营造出强烈的视觉冲击力，让观众也能感受到那种直击心灵的触动。

“用色上，基本以水墨为主，辅以少许赭石和鹅黄，加墨调成饱和度极低的复色，一方面是增加画面的稳定感和厚重感，一方面，也不违背晨光已现，而暮色未尽的视觉体验。”

在人物面部的刻画上，张春汉借鉴了西方写实技法，使用了“高光”这一传统中国画中不曾有的元素。整体上依旧以线条为主，呈现出中国画独有的质感。同时，

还运用写染结合的手法，让原本硬朗的面部线条有了明显的晕散效果，从而有效地消弭了写实与写意之间的对立感，使二者在画面中和谐共生。

“如果我潜心毕智在《拖觉晨晓》中表达一种肃穆，我希望，这一种中国式的肃穆：不硌愣，不违合，浑然一体，水乳交融。流沙河诗中有这样的句子，‘中国人有中国人的心态，中国人有中国人的耳朵’。我想，中国人也应该有中国人的眼睛。”

创作理念与教育实践的深度洞察

在艺术的广袤世界中，张春汉以其多元的角色和深刻的见解展现出独特的魅力。在他看来，“一花一世界”，通过对事物的形象和真善美的理解，再将内心感受转化为有感而发创作出来的作品，才具有打动人心的力量。

“创作一幅优秀的艺术作品并非易事，它看似偶然得之，实则是长期大量习作积累的结果。”线条、色彩等艺术语言的灵活运用是艺术创作的关键，而这需要艺术家历经长年累月的磨砺。而在艺术技法之外，张春汉认为，艺术家自身的品德修养至关重要。一个优秀的艺术家首先要是善良、正直且敢于讲真话的人，因为艺术本就是真善美的表达。艺术家需要有

《大时代喜盈盈》190×170cm

《秋忙》 190×170cm

传承与弘扬中国画和彰显中国人精神风貌的担当和自觉，将传统文化与精神融入作品之中。

作为湖北省中国画学会副秘书长，在推动地区艺术普及和文化交流的过程中，他认为要重视传统文化在绘画学习中的核心地位，要深入了解各个朝代的名作，多参观展览，开阔艺术视野。同时，大学生对艺术理解不足、部分教师美育能力欠缺等问题也值得关注。近年来，随着书法进校园等系列举措的推行，让更多的青少年了解和热爱中国传统文化，让张春汉对艺术教育的未来充满了期待。

在不断追索艺术创作的同时，张春汉还深耕教育领域。他有着清晰的理念和明确的追求。30多年来，在武汉创办了8家幼儿园。他坚信“只有根深中国，才能花开国际”，在继承和发扬传统文化上，积极采取了诸多有力举措。一方面，针对教师队伍开展中国画、国学等培训，使老师们具备深厚的文化底蕴；另一方面，为孩子们开设了“中国东方智慧教育”课程，让孩子们“在历史古迹中朗读国学经典、在匆匆竹林中学习中国书画”，全方位培

《拖曳晨晓》 200×190cm

养孩子的艺术素养和品德修养。

从“受教人”到“授教人”，张春汉始终坚守着学习与传播中华优秀传统文化的初心。这份坚守也为他赢得了湖北省2017年“最美幼教人”的称号。

对于年轻一代艺术家的成长，张春汉也有着一片拳拳之心。他希望年轻一代艺术家能追随良师，获得正确的艺术指引，深入研习中国传统文化，多读书、勤练书法，不断提升自身的文化素养。同时，还要有健康的体魄和良好的心态，助力他们在艺术之路上走得更远。

张闻： 花鸟画是对自然和生活的感悟

◎ 文 / 朱鸽

中国美术家协会会员、湖北省美术家协会会员、湖北省工笔学会会员。作品入选“第十三届湖北省美术作品展”，多次参加中国美协展览并获奖。出版《实用白描禽鸟——鸣禽》系列、《原大版现代工笔小品技法临摹范本·朱雀海棠图》等。

ZHANGWEN

《凝香图》45×50cm 2022年

到自然中去爱和绘画

“对绘画艺术产生浓厚的兴趣，似乎是一种与生俱来的情感”。早在童年时期，张闻就常常拿着老师的粉笔在墙上、地上自由地涂涂画画。进入初中后，一个偶然的机会，同桌同学的父亲借给他一本关于中国画鉴赏的书籍，书中《出水芙蓉图》和《白头丛竹图》这两幅宋人小品给他留下深刻印象，尽管这些画作并非彩印，但画面中所展现出的丰富层次和温润细腻的感受，让少年的张闻深受震撼。

从那时起，绘画的热情就如影随形地伴随着张闻的成长。在求学之路上，张闻受益诸师。张导曦教授以其精深的重彩画造诣和独到的艺术见解，激发了张闻对

《生存空间·华翎集》160×210cm 纸本 植物色+矿物色 2019年

色彩与材料运用的无限想象，引领着他花鸟画创作的道路；陈运权教授则在传统工笔画的诗意与趣味性上给予张闻生动的启示，让他学会在作品中融入自己的情感表达；而江宏伟先生的新古典主义浪漫风格更是对张闻影响深刻，使他的作品呈现出丰富的文化内涵和独特的精神面貌

张闻在吸收各位老师精髓的同时，也不忘发挥自己的个性与创造力。他善于将自然之美与人文情感相结合，展现出一个又一个生动而富有感染力的画面。张闻从个人爱好出发，将花鸟画作为自己的创作题材。他热衷于对野生动植物的观察，尤其是对鸟类，它们多彩多姿的形态和丰富有趣的习性深深吸引着他。亲近和触摸大

自然的经历与体验，成为了他艺术灵感的源泉，滋养着他的艺术创作。

在绘画领域，宋元时期的花鸟艺术对他产生了深远的影响。他认为，宋人花鸟画“是把人作为自然本体之一，平等的与其它生命进行交流之后的一种提炼概括却

《早春双雀》105×70cm 2020年

又精致婉约的表现手法”。这种绘画理念使他在创作中融入了个人独到的观察与表达，不经意间将自己的思想、情绪及气质流露于画作之中。

张闻认为，创作首先要满足自己心灵的需求。他对形式语言的理解不仅限于技法层面的学习，更在于对生活的深刻感悟。“春的生机、夏的热烈、秋的宁静、冬的纯净，大自然以其独有的方式悄然无声地滋养着人的心境”，因此，他的作品多以四季变化、自然之美为主题，表达了对天真烂漫、自然之美的深情眷恋。通过艺术创作，他不仅传达了对自然的热爱与敬畏，也传递了对生态保护的责任与担当。

《雪霁柳汀岸》： 一首生命力的赞歌

不久前，张闻凭借作品《雪霁柳汀岸》成功入选“翰墨华章——2024·中国百家金陵画展（中国画）”典藏作品。这幅画的创作灵感来源于

湖北省丰富的湿地资源和候鸟。被誉为“千湖之省”的湖北，每年冬季都会吸引大量候鸟前来越冬。2023年寒假，张闻在东西湖的府河湿地公园看到成群的雁鸭在河滩上嬉戏，这一景象为他创作《雪霁柳汀岸》提供了灵感。

在构思这幅作品时，张闻借鉴了山水画中的平远构图法，来表现湖面的辽阔。“画面的前景主要以荻草与湖面漫游的天鹅为主，波光潋滟的湖面将观者的视线延伸到了中景的沙洲上，一群鸳鸯停息在这里，或梳羽或小憩，憨态可掬。随着视线的继续远进，景致逐渐融进了水天一色里。堤岸边挺立的垂柳将这三部分串联起来，构建了纵横交织的框架。在画面的图式上依稀明代全景花鸟团簇式的影子，但在氛围和意境的营造上更钟情于宋式宁静雅致的美学理念。”

在色彩运用上，张闻巧妙地将不同明度的紫调和黄调和谐地融入灰色调中，使得高级灰中也有响亮的色块呼应。“沙洲上的积雪、白色的天鹅掩映成趣，将冬日的清寒与生命的活力融为一体，针尾鸭、赤麻鸭等水禽的悠然自得，与初春雪柳的勃勃生机相互映衬，共同构成了一幅既宁静又充满生机的画面。”

张闻坚信生活是创作的源泉，他的艺术创作植根于对自然之美的深刻感受，在

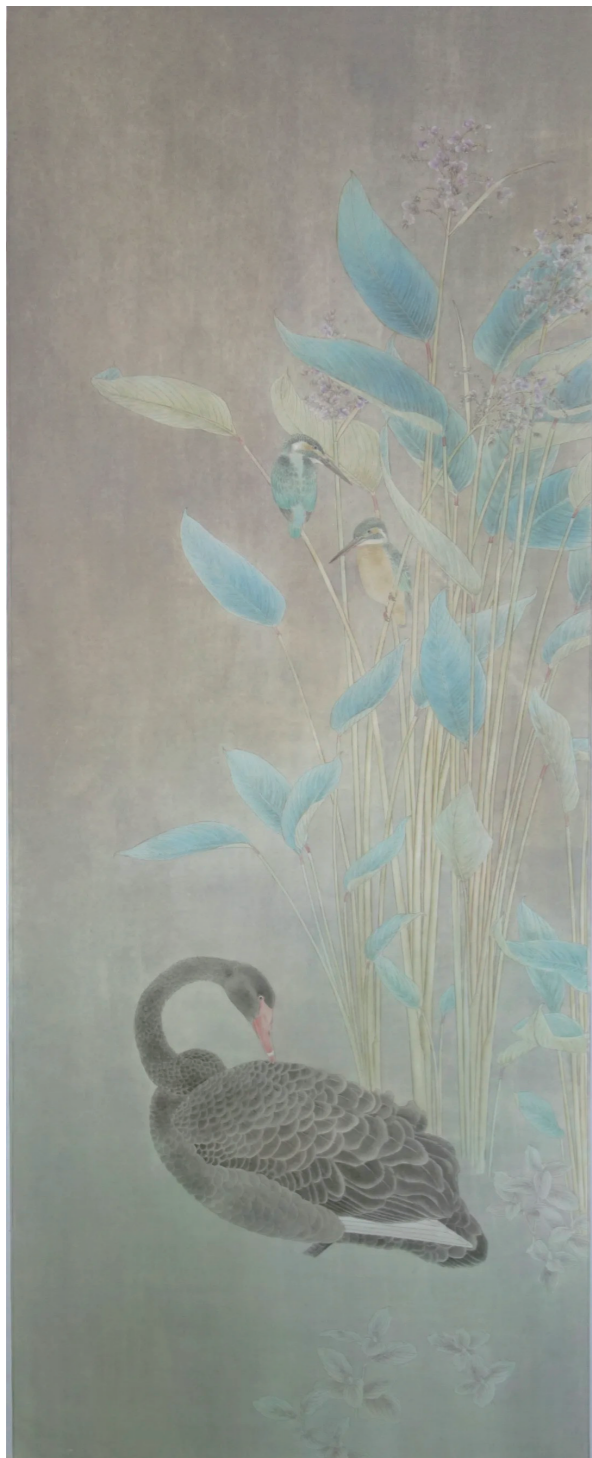
作品中流露出一种朴素而真挚的情感。张闻始终在寻求一种方式，将他对自然的深刻理解和专业技能相融合，以寻找一种更适合自己的独特风格的表达方式。《雪霁柳汀岸》正是这样的一种探索，更是对自然间美好生命力的虔诚礼赞。

在时代与文化中寻根

在探讨中国传统绘画时，张闻指出，事实上今天所认为的“传统”，也是属于那个时代的流行和时尚。例如，宋徽宗时期的翰林图画院代表了那个时代的艺术前沿，而宋词元曲在当时也如同流行音乐一般广受欢迎。随着时间的流逝，不同的艺术作品在不同语境下呈现出不同的解读方式和接受倾向，几经流转，优秀的经典作品则因其纯粹、热烈和精彩的生命力而跨越时空，与历代的欣赏者产生情感上的升腾与共鸣。

因此，学习传统不仅仅是对技法的模仿，更重要的是研究这些经典作品背后的精神状态和文化内蕴，它是当时社会背景下的一种生动体验。理解和赏析这些作品的过程，也是引导我们以同样的态度去面对当前艺术创作的过程。

在当前快节奏的时代风貌和多元的文化背景下，张闻认为吸收与借鉴是一件非常私人化的事情，没有固定的模式。重要

《水禽条屏·四》45×120cm 纸本 植物色+矿物色

的是，艺术创作首先应该满足艺术家心灵的需求，找到合适的切入点表达自己的真实性情和感受，这是时代赋予个人的独特经验。

同时，我们还需要保持一定的文化性，这种文化性可以被视为深厚的传统审美底蕴在当代社会文化环境中的独特感受与体验，它是历史与现代交织的产物，让我们在当下依然能够深刻体悟到传统文化的韵味与魅力。如果作品中缺失这种文化性，而只是一味追求形式感和视觉冲击力，那么这样的作品就会显得缺乏深度。

谈及未来的创作愿景，张闻希望以春夏秋冬四个季节的全景花鸟做一个系列，更深刻展现花鸟生态在不同季节里的独特韵味与生命力，并计划深入探索和研究如何将厚重的石色与传统工笔表现技法巧妙融合，使其作品在视觉表现上更加丰富多元，这不仅是在艺术创作上的尝试，更是对生态之美的致敬。每一次创作，都是他对自然、对生活、对艺术的深刻感悟与热情表达。张闻期待通过他的作品，激发更多人对自然美的欣赏与保护意识。

陈亮宇： 于艺术路， 怀真诚行

◎文 / 陈欣媛

1995年生于湖北省宜昌市，2021年毕业于意大利佛罗伦萨美术学院视觉艺术与新语言表现（装饰）专业，获硕士学位，现为湖北省国画院画家。

CHENLIANGYU

日前，湖北省国画院青年画家陈亮宇凭借作品《午后》，入选翰墨华章2024·中国百家金陵画展（中国画）典藏作品。在省国画院，陈亮宇为我们讲述了他于艺术大道上前行的故事。

在作品中传达时代气息

古今中国画的创作对象大多为自然山水、折枝花卉亦或人物、动物等，而陈亮宇在《午后》中，将其描绘对象聚焦于当代城市生活中的居住空间，这其中有着他的思考：“现代生活中的人们相较从前，有更多的时间停留在家中，惬意美好的居家生活是许多人的心之向往。”因此，陈亮宇以“家”为题材展开创作。

为何画中的椅子设计朝外摆放？为何椅腿以及一些物件的局部没有画完整？陈亮宇逐一讲述了画作中物象蕴含的巧思。他认为，椅子这一意象能够给予人们舒适感，椅子朝外仿佛在迎接我们回家，能更好呈现出温馨小家的氛围。同时，他希望展现记忆中居家生活的感受，呈现介于梦境与现实之间某个似曾相识的恍惚瞬间，“印象与记忆其实是比较模糊的，难以完全还原，所以我并未将所有物件的要素一一画全，画面具有残缺感，会更贴近我想表达的梦与现实交织的意境。”

画面通过各个静物的潜在意向，营

造出在家中品尝下午茶时的悠闲意境，阳光明媚，清风微微吹拂窗帘，音乐萦绕耳畔，花朵散发的清香伴着面包的香气扑面而来，整幅画作氤氲浪漫气息。陈亮宇希望在某种程度上，于画作中传达时代气息，描绘这个时代居家生活的缩影，以小见大地展现我们对美好生活的理想与追求。

跨出的步履如作画

谈及绘画的启蒙，陈亮宇说自己在一岁还牙牙学语之时，便拿着记号笔在外婆的床单上画满婚车，“这是长大后外婆跟我说的，她说当时我见过一次婚车就记着画出来了。”这看似调皮的举动，却也流露出陈亮宇仿佛天生就对绘画有着不可抗拒的热爱。

热爱指引着陈亮宇在艺术大道上前行，尽管历经坎坷，但跨出的步履如作画，每一步都在积蓄力量，绘就更精彩的篇章。上大学时，陈亮宇未能去到向往的绘画专业，但本科学习产品设计、在国外进修当代艺术等经历，都为他在艺术大道上一往无前打下坚实的基础，给予他在之后的中国画创作上启迪和帮助。

陈亮宇从前接触西方绘画，留学主修的也是西方的当代艺术，因此，他对西方艺术有着一定的了解，对绘画艺术的认知也大都来自西方的艺术观念。他坦言，在

《好景一窗足》纸本水墨 220×180cm

《天梦》纸本水墨 220×180cm

未到省国画院之前，对中国画是带有“偏见”的，认为国画偏于守旧、视觉效果不够强烈。来到省国画院后，在与画院老师们的交流中，他打开了国画这扇新世界的大门。画院老师们对待专业的精神以及对绘画的纯粹之心，深深地冲击并感染着陈亮宇，他开始投入更多的时间与精力在中国画的学习、思考与创作上。

在热爱中明志笃行

“中国画拥有超凡脱俗的表现力以及鲜活旺盛的生命力。”经过一段时间的学

习与实践，陈亮宇感受到了中国画艺术的高深广袤，同时，他也意识到中国画的高度与个人修养息息相关，国画创作并非一蹴而就，必须要对自己有着非常高的要求才能不断进步。

“能每日作画，以热爱之事为事业，真是人生最快乐的事了，这讲求天时地利人和。”对陈亮宇而言，以画画为生是无比幸福的，自己热爱且充满动力的同时，拥有家人的支持、恩师的指引以及省国画院良好的创作环境，尤其是恩师黄少牧老师更是毫无保留地传授自己的心得与技法

《午后》纸本水墨 220×180cm

《晚风》纸本水墨 180×97cm

库慧君 & 丁姗： “厚积”与“薄发”的双向奔赴

◎ 文 / 张静

库慧君，笔名白穆，武汉大学哲学美学博士、华中科技大学西方哲学博士后、中南财经政法大学哲学系副教授，湖北省戏剧家协会理事。

丁姗，笔名三乐，80后青年编剧，南京航空航天大学工学学士，复旦大学旅游管理系硕士。当过电子工程师，做过旅游记者，也在国企行政管理部门任职过，所学庞杂，涉猎甚广。

KUHUIJUN&DINGSHAN

予他，在各个方面都给他莫大的鼓励与帮助，这些都使他坚定了将在国画创作之路上愈行愈远。

陈亮宇认为在绘画创作中，真切表达情感与个人修养至关重要。他谈及，国画创作者以画为媒表达自我感受，创作必须情真意切，作品才会鲜活生动。并且，中国画的精髓，就在于不仅可以通过画面的构成与造型感受作品的外在美，还能通过笔墨气韵体会到作者的修养与情怀，中国

画的情感尽在笔墨流淌中。

世人常会发出这样的疑惑：对艺术家来说，天赋和努力哪个更重要？陈亮宇给出了这样的回答：“天赋和努力缺一不可，但最重要的是真诚。”在未来，陈亮宇希望继续在中国画领域深耕，深挖传统的同时大胆创新，不断提升自我修养，做一名真诚表达、思考不息、探索不止的文艺创作者。

在湖北省委宣传部的大力支持下，湖北省文联联合中国文联文艺研修院以专项定制精品小班的方式先后开展了湖北省编剧骨干研修班和湖北省舞美培训班。

2025年，笔者（张静）做为两个培训班的组织者之一，将陆续回访学员，以“视频+文字”的形式，将同学们最新的创作思考、感人故事和转化成果进行展示呈现。本期『艺·同学』到访嘉宾为湖北省编剧骨干研修班的学员库慧君和丁姗。她们通过优势互补，合作组合“出拳”，拓展了各自的编剧领域。

张静：库老师、丁老师，你们好！连续三年的湖北省编剧骨干研修班在去年夏天结束后，同学群一直很活跃，同学们线下也会常联系，谁有新剧上映、上演都会去观看，彼此打气鼓劲。前不久，丁老师担当编剧和制片人的电影《我的船长老师》首映，很多同学从武汉开车到麻城去看，可以给我们讲讲这件事吗？

丁姗：那天是小雪，天气很冷，却有很多同学赶来了，我很感动，同学们那种发自内心的真诚关心让我感受到了抱团取暖的温暖。记得2021年，我在湖北省编剧骨干研修班第一年学习结束做报告时说“编剧就是一条很孤独的路”。但是现在真心感觉，吾道不孤。有人加油喝彩，我

的心里就像有了一个温暖的灯塔，会照亮我一程一程的出发。大家经历三年的时间一起学习，互相了解，现在相处下来像家人又像战友，这样的情感很难得。所以，我觉得这个培训班对我们而言一定会有深远而又巨大的影响。

库慧君：我觉得丁姗老师是一个很内敛的人，她不会营销自己所承担的压力和所体认的艰难，但你可以在她的作品里看到一种真诚，这个也是特别打动我的地方！她总对《我的船长老师》不甚满意，不想与同学们说首映的事。可我觉得电影本身就是面向大众的，我对她说，不如就把它当作是同学聚会的契机，让我们重新走到一起，来看一看这个作品究竟是怎样呈现的。

首映那天我也去现场看了，我觉得电影不仅很完整，而且整个画面也特别唯美，虽说整部作品没有很多激烈的戏剧冲突，但是它散发出一种“人淡如菊”的气质。作品气息是贯通的，有气息的作品才有内在的生命力。我觉得，是她对自己的作品太苛刻了。观影之前听她讲述拍摄经历时，我更是觉得她作为影视编剧的不易。主演曾说，制片人和编剧一般在杀青时哭，但丁姗老师是他见过的第一个在开机仪式上都要哭的，因为第一天开机不顺，设备运不上去，她急哭了……期间，拍摄老师带

丁姗担当编剧和制片人的电影《我的船长老师》

着学生乘坐小小的渡盆，横渡 200 多米宽大水库，船老大事后才敢对他们说，“你们可真会拍，那个地儿之前就已经有 30 多个人溺水而亡了！”

张静：库老师，您的原创剧本《河山之际》最近入选了湖北省委宣传部精品文艺扶持创作项目，可以给我们讲讲吗？

库慧君：《河山之际》整个创作过程都是在湖北省编剧骨干研修班三年学习期间进行的。很多时候老师在课上讲的某个点就会给我突然的启发，我会快速把它们融进剧本里。这个作品虽然丁老师没有直接参与文字撰写，但实际上，我从构思到后面成型，特别是人物如何立住方面，她从作品影视化的角度给了我很多意见，让我可以剧场与影视思维兼顾，让作品有了一种可被影视化的质感，所以《河山之际》在舞台初排时大家都觉得画面很好看。

这个作品讲的是我们党所创立的“中原大学”之首批大学生，他们虽来自不同的社会阶层，有着各自不同的成长经历，亦怀揣着不同的人生理想，却作了相同的选择——奔赴“抗美援朝”战场，践行他们对国家和民族的承诺的故事。我在剧里着重于人物群像的展示，故事的底色饱满，情节富有张力，有残酷的战争，有青春的热血，更有生死抉择时的两难困境……他们那么年轻，那么向往爱情友情，但生死

存亡的紧要关头，他们在国家尊严、民族大义，在人道主义价值取向面前，选择牺牲自己的生命。

这些情感如何做得有质感？我觉得就是要顺其自然诚恳地面对人类自身的恐惧，人有恐惧并不可怕，而人最伟大之处就是在克服恐惧之后，你做出了一个很伟大的选择。比如有一场我和丁老师一起商量出来的戏，“方霁月”拿手雷准备殉国的时候，问身边的“程嘉木”会不会疼，嘉木说“不疼，我抱着你，就一会儿的事儿。”台词一出来，下面的观众都哭了……她并没在临死前喊口号，只是问了一个最质朴，甚至是最本能的问题“会疼吗？”这就是战争的残酷，这么年轻、这么美，还没真正体验过这个大千世界的姑娘，她就要面临生死的重大选择了！很简短的台词，却四两拨千斤，将所有复杂的情感、情绪、体认都熔铸其中。我写完这场戏后整个人当时就瘫掉了。那是去年七月武汉最热的时候，我没开空调，却瘫在沙发上面号啕大哭……

丁姗：现在很多反映战争的片子，让人感觉像在塑造个人英雄。其实我们做战争影片，并不是要宣扬战争有多好，而是要让大家明白今天的和平生活有多么不容易，真的要珍惜现在的美好生活。而库老师的《河山之际》就做到了这点，把它做

成大电影和电视剧都会很好看，因为它内在内容丰富，我非常看好她的这部作品。

张静：所以，一个剧组里不仅导演重要，其实编剧更是灵魂般的存在。

丁姗：其实一个真正成熟的影视编剧，要让文字有很强的图像感，每一行字就是一个镜头。写作过程就像制造魔术，观众看到的只是魔术表演出来很片面的部分，至于魔术背后是如何环环相扣设计的，观众并不知道。比如我写两个人吃饭吵架的场景，但这二个人从他们出生到今天出场这一刻的所有心理和经历，剧本里即使没有呈现，我也需要先在脑袋里提前给它丰满，所以人物小传是必须写的。接下来就像对一个密码本进行编码和解码。比如我写剧本是把我脑海里的画面编码成文字，那么导演还要解码我的文字，他需要找到剧本的内在逻辑，发挥自己的创作空间，对文字内容和意象进一步抽象提炼，然后是演员的表演和呈现，最后是观众的观影和解读，每个人的参与都像是一次解码的过程，这是拍电影好玩有趣、痛并快乐的地方。

库慧君：是的，比方说我拜师学昆曲，

丁姗担任编剧的作品《险相环生》

老师就说过，戏曲的审美情调就在你举手投足间的起承转合，气息流转和动作与动作之间的衔接。这是导演可以把握和发挥的地方。剧本“起承转合”的契机在哪里？总体审美意象的呈现该如何实现？作品的“韵致”怎样完整表达？其实无论做剧场还是做影视，最后展现出来的作品是一个共同制造的语境，在这个语境里，所有主创人员会有共同的生长，特别是编剧和导演两个人的创作灵感是互相发现、互相成就的。

张静：那么你们怎么会想到一起合作呢？

库慧君：我俩在培训班结业之前就已经交流很多了。我是舞台剧编剧、导演，创作活动范围在校园内，所以通常不太会考虑追求市场效益。但是丁老师就一直提醒我，她说你有很多想法和创意，包括对舞台总体的把握很好，为什么不试着走向市场？

丁姗：我们能合作首先是基于对写剧本这件事情的热爱，然后就是世界观、价值观的契合，后来发现我们居然也有很相似的人生经历。库老师在培训班上是班长，我眼中的她是一个很光芒四射的人，她有获国家艺术基金资助的剧本，也有好几个获奖话剧，但她最吸引我的是，她明明有很多可以傲慢的资本，但是她的光芒却不刺人，对人、对创作就是一片赤诚！她的文本非常华丽，也很有力度，力透纸背那种，这必须有很深的文化积淀，对人性、对灵魂都要能深入触摸才能够写出来。库老师特别善于解读政策，又无比热爱生活，还有非常灵敏的触觉，所以她讲出来的故事和选题角度，每一个我都觉得好看，值得拍！

库慧君：我觉得人在历经千帆后还能有一种至诚之心真挺难得的。这种因为保持初心而获得的愉悦感，远远超越作品高

产所带来的成就感。我特别感动丁姗老师给予我的肯定和鼓励！其实她能看到这一点，说明她的内心也有这个频率，同频时彼此才能看见，才能相通，所以这确实也是我们能够合作的基础。

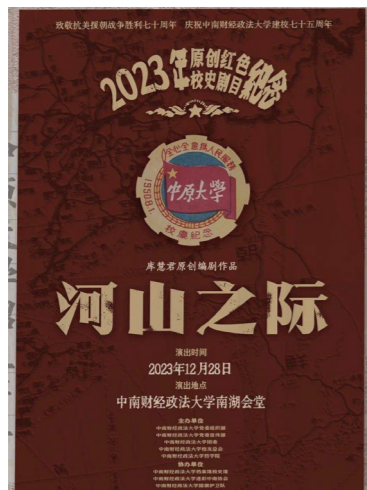
张静：你们二人的性格一个更外向，一个更内敛，那么在合作中，如何进行优势互补？

库慧君：《只此青绿》二位女性导演“双子星”组合不是特别火嘛，那天我们开玩笑，就说我们也可以组编剧双子星 CP 啊！我们的性格确实能互补。我创作的时候比较快，思维也比较发散，激情四射时就有些收不住，但是丁老师在尊重我每个创意的同时又可以把我恰到好处“摁住”。

我是做舞台剧的，比较擅长把握总体的结构以及制造大的矛盾冲突点，我知道每一场的爆点在哪里，但有时候创意一个个砰起来后，我就不停地往上堆。但是一味追求爆点，作品节奏就容易失控。丁老师是一位资深影视编剧，她对每一个片段材料的选择非常精准，每到这时，她就会说“到这个点就 ok 了”。再往上堆，就是冒险考验观众的耐受力。她特别能发现那么多点里最精彩的东西。所以说合作时，我来做剧本结构和大致矛盾设计点，写故事梗概和文学稿，丁老师来把控节奏，写分集剧本，然后再相互修改，遇到写不

丁姗担任编剧的网络电影《青木诗社怪谈》海报

库慧君原创编剧作品《河山之际》

库慧君编剧、导演作品《曙色》
获国家艺术基金资助

通的桥段我们沟通一下就容易碰撞出新东西，这样就构成了我们在创作时一拍即合的平衡。比如最近我写了一部援疆题材的电影剧本《爱在博尔塔拉》，初稿有10万字，拿给丁老师看，她说太长了！观众容易被这体量给吓着了！

丁姗：这个剧本切入主题很好，内容很完整，人物三角关系稳固，人设也立住了，这就构成了一个好电影的基础。库老师非常尊重创作，并没有说她的东西写得好就一个字不能改，我说电影剧本3万字就够了，这10万字必须要有大量删改。她说别心疼，大胆删！库老师非常厉害的地方就是，她的创作能整合优质素材，织构出底色丰富、质感厚重又肥沃“土地”

的剧本。即使在涉及文博、历史题材，乃至相关专业领域内的技术问题，她也可以通过各种方式查找解决，完全不需要再请其他技术专家来印证，她的剧本完全具备了厚积深入的特质，然后我就利用自己影视编剧的经验在这丰厚的土壤里帮助她把控节奏，化繁为简浅出。

库慧君：下一步我们想再合作一部以西汉为背景的“中医题材”的迷你剧，还可以把“一带一路”的文化背景也放进去。故事里“一带一路”上有血有杀有情有欲，更有不同文明之间的对抗与交流，分庭与整合，有医者关乎人生死的思考，还有各种爱情、权谋的元素，可以很热血。我们不能唯资本和流量至上，但如果一个好的

故事能被资本看见，那么它出来就是很棒的东西，好的东西再通过资本的运作才能让更多的人看见。

丁姗：库老师有深入研究莎士比亚的功底，所以特别擅长写类似于《大明宫词》般的华丽台词。我们把“医者”的故事放在西汉这个盛大繁华、同时又充满挑战和危机的时代背景下是非常合适的。我相信这个剧本出来一定很好看。我们需要创作更美好的作品吸引资本前来，而不是跟着资本跑，如果我们能吸引它们前来，那么就可以获得“双赢”的局面。

库慧君：说到资本和市场，其实就编剧这个职业而言，我特别建议大家静下心来完整读一读莎士比亚全集。我觉得莎士比亚的作品从人物的设置、矛盾冲突的架构，到情节的铺垫和节奏的把控，都给我们提供了非常经典的戏剧构造范式。而且莎士比亚的作品不是案头剧，在朱生豪先生翻译过来时就已进行了雅化，文本中的很多桥段的尺度把握特别好。莎士比亚本人在他所处的时代就是直面市场需求做创作，所以他非常懂市场，也非常懂观众，而这些东西恰恰就是我们需要的。

张静：库老师，除去您本身是研究西方艺术的，我们知道您的爱好非常广泛，比如学昆曲、打香篆、点茶、研究茶器等等，不知您做这些只是因为喜爱，还是为了自

己每一个与之相关的剧本项目服务的？

库慧君：您刚才提到的这些“小玩意儿”，其实是我的一种生活方式。它们和剧本创作项目是一种融通、濡养的关系。我个人觉得，传统文化最好的承袭方式就是让它重新回归到我们的生活中。当我们在这种环境的浸润下感受到由之带来的审美愉悦时，就能捕捉到我们自身与传统文化在血脉基因上共振的东西。一旦它开始在我们身上生长，遇到某个合适的契机，我们的创作就能与它迅速联结，产生化学反应。那么，跟随这种自然的生活方式流动起来的，就是所谓的创意萌芽。

张静：丁老师，您曾说“如果一个题材，需要我看三个月的书才能够开始动笔，那就先看三个月的书；如果一个故事，需要我看完一百部电影才能找到灵感，那就先看完一百部电影”，请您为我们讲讲这其中的感受。

丁姗：其实我本身是工科生，所以我会特别注意剧本的逻辑，也比较喜欢写悬疑的故事，因为这种类型更加重视故事的内在逻辑性。但当我在编剧行业更深入扎根后，经常想起一位做监制的老前辈以前对我说的话：编剧其实是一道很窄的门。因为很多时候，你可能要像库老师那样看很多书，做很多研究，然后将你所经历的一切、看到的一切积累得足够多，积淀成

感受，或许才能转变成一个片段、一场调度供你输出。这也是我们编剧提升技术的一种方法，大家可能都是这么做的。

但是每个人的时间精力毕竟有限，面对那么庞大的综合性工作体系，不仅要协调剧外各个关系，还要处理好剧里每个人物的关系，编剧是很难做到面面俱到的。这时候如果有人来补足他无法照顾的点，剧本就会更扎实好看，容易打造出精品，所以一部好戏真的是集体智慧的结果。咱们湖北省编剧骨干研修班在这方面就为我们搭建了一个不同领域编剧可以联合互补提高的平台，真是非常感谢！

库慧君：编剧并不仅仅只是技术的集合，更要凸显独创性。将作品变成艺术品，要让它变得有拍摄、展演意义，给人以美的享受，就需要有化腐朽为神奇的能力。如果大家能合力，见仁见智，就容易让作品达到“化”和“妙用”的境界。

张静：咱们这篇专访刊发的时候正好是12月31日，在这个特别日子里，你们对自己的2024年有什么总结，对2025年又有怎样的展望呢？

丁姗：2024年的关键词就是“体验”，我经历了工作上许多的酸甜苦辣，但是心态却变得更加接纳，我开始把每一种经历和感受都当成自己的体验。刚才库老师说我拍摄《我的船长老师》有多么危险和辛

苦，我也不是不愿意说，而是作品交付出去以后就放下了，会很快抽离，全部专注力会回到当下的创作上。明年的愿望是什么呢？我觉得还是要去体验，带着体验去受伤，带着体验去生活，这是我作为一个创作者应有的心态。

库慧君：2024年，我将自己沉浸在创作中，体验、经验，也接受着诸多考验。电影《爱在博尔塔拉》的运作——从最初创作步骤的倒错，到剧本评价语境的纷杂，再到我们对自身的重新审视，由此展开新一轮的调整、打磨，整个过程的曲折程度超过我的预期。我真切体认到“影视编剧”这个职业的种种无奈。对我而言，从剧场到影院的跨界，不仅是对自身舒适区的突破，更意味着一种思维方式转换，这无疑是极大的挑战，但它也促成了我们在影视上的正式合作，帮助我实现了从舞台剧到影视剧的转型，拓宽了我今后的路。

所以，我非常感谢湖北省委宣传部、湖北省文联为我们组织的湖北省编剧骨干研修班，在这里，我收获了幸运，认识了像丁姗老师这么好的合作者，我们成了很好的闺蜜，也成了事业上共同成长的伙伴，更重要的是，在这样一个氛围里，我开始逐渐对自己的编剧身份有了更深的认同感和自信。2025年，我还是想真切地去体验生活的每一天，只有诚恳地面对自己和世

界，我们才能够真正写下有温度、有深度的文字，也希望自己的文字能够引起更多的共鸣！

张静：2025年，希望你们在合作上的“双向奔赴”能够更加深入，结出更好的果实，谢谢你们接受采访，也祝你们新年快乐！

后记

库慧君和丁姗相互看见，彼此欣赏，她们的合作产生了“1+1>2”的效果，

2024年，无论从专业还是心理建设上，她们都实现了许多深刻的变化，她们怀揣着信任与期待，将以更加赤诚的心态面对未来机遇与挑战并存的编剧之路。今天是2024年12月31日，在这个辞旧迎新的特殊日子里，我们也祝愿新的一年，愿更多的平凡被看见，愿更多的创意被发现，愿更多的作品被展现和转化！也愿我们直面本心，奔向热爱，不急不懒，继续耕耘，踏出自己的节奏，活出每一个虽平凡但更

库慧君（左）、丁姗（中）、张静（右）

赵瑞泰 & 易星： 换一种方式丈量梦想

◎ 文 / 张静

赵瑞泰，著名剧作家，享受国务院政府特殊津贴专家，曾获中国话剧“金狮奖”终身荣誉奖，屡获中宣部“五个一工程奖”、文华奖、飞天奖、金鹰奖、曹禺戏剧奖，作品涵盖话剧、京剧、楚剧、电影、电视等。

易星，编剧、导演，湖北广播电视台长江声浪创研中心主任，首批全国广播电视和网络视听行业青年创新人才，作品先后荣获中宣部“五个一工程奖”、湖北省屈原文艺奖等。

ZHAORUITAI & YIXING

工作室合作签约活动在湖北省文联举行

湖北省编剧骨干研修班为帮助学员提升剧本创作能力，邀请国内知名专业编剧担任导师，以组为单位进行“一对一”结对辅导。

2022年，著名剧作家赵瑞泰和湖北省编剧骨干研修班学员易星结对子。两年来，易星同学一直与老师保持联系，跟隨学习，易星的编剧水平和思想认知也不断提升。不久前，她参与主创的广播剧《问天》获得了中宣部精神文明建设“五个一工程”奖。

笔者（张静）代表湖北省文联文学艺术院和易星一起到赵瑞泰工作室看望赵老

师，易星向老师汇报自己近期的工作学习成果。

好的文艺作品可以多形式延展

张静：赵老师！您虽在耄耋之年，但创造力依然旺盛，不断写出让我们心动震撼的作品。前不久您创作的现代京剧《绿水青山》演出成功，反响热烈，在这里向您表示诚挚的祝贺！

第一次见您是在2022年湖北省编剧骨干研修班第二期学员见面会上，那天大家感受到了您对年轻编剧的关心和热切期盼。您成为易星同学的导师后，赵

京剧《母亲》剧照

瑞泰剧本工作室和长江声浪广播剧创研中心又进行了更加深入的合作，可以和大家分享下吗？

赵瑞泰：首先，非常感谢湖北省文联给我一个与年轻人接触的机会，遇上易星同学，我感到很幸运。我写剧本60年，总在想，舞台艺术不能只在剧场，要多形式延伸，让更多的观众去看。身为老师，我也很想帮助她产出作品，所以我就把京剧《母亲》交给她转成广播剧形式，这个转换是有难度的，但是她做到了。广播剧《母亲》播出后反响很好，蔡和森的家乡湖南娄底还邀请了我们一同去双峰县开展

活动。

易星：我非常幸运能成为赵老师的学生，也格外珍惜赵老师给我的改编机会，因为我深知葛健豪、蔡和森、向警予这个光荣家庭的故事，是赵老师投入时间、投放情感较多的题材，数十年间他的创作形式达七种之多，就缺广播剧版本，所以我更要完成好它。

曾荣获文华大奖提名的京剧《母亲》，舞美堪称一绝，怎样用纯声音的形式去创新表达？湖北广播电视台新闻中心主编梁延作为该广播剧导演，带着我多次请教赵老师、一起探讨研究论证，最终一致决定

大胆尝试双线并进的改编手法。加入了一群现代师生的视角，从长沙到武汉，通过一支vlog的拍摄，顺着历史足迹一路探访。后来，我们还把广播剧《母亲》拓展成文旅产品，与党史教育结合起来延展成为湖南当地学校的红色党史课，让它更具趣味性、知识性和时代性。

张静：赵老师，随着互联网和影视业的发展，传统的广播剧仿佛有些式微，您是如何看待新时代的广播剧？

赵瑞泰：广播剧做为声音演播的艺术形式是有自己的优势的。首先，就是影响受众面不一样。如果说舞台剧一场一千人看，十场也才一万人看，但广播剧做得好，

受众面是很广的，无论在家中、在学校、在旅途，每个人都可以随时随地听，成本还不高。实际上我年轻的时候也喜欢广播剧，还写过好几个广播剧本，得过全国广播剧奖，所以我对它很有感情。

创作广播剧时，我会把眼睛闭起来，通过想像从声音里寻找塑造形象，但无论舞台剧，还是广播剧，都是为观众而写，你就必须了解听众和观众的欣赏习惯和局限，这样就知道努力方向，这些是写好广播剧的重要因素。然后是现代的广播剧可以更方便地变成多种形式的文化项目，直接给更多人传递力量。

易星：一个好的文艺作品，它可以有

戏曲广播剧《母亲》海报

很多形式的延展，未来还有更多的形式等待着我们一起开发，但核心就是讲“好”故事，“讲好”故事。比如赵老师塑造人物就是“历史人物化，人物心灵化”，他能把人物的命运作为剧情发展的灵魂，在灵魂中寻找人物的精神世界，让任何年龄段的受众都能找到其中属于自己的共情点，这是我特别要向赵老师学习的。

张静：易星同学，您觉得湖北省编剧骨干研修班带给您最重要的启发在哪里呢？

易星：我的职业是新闻记者，编剧其实是自学的，属于半路出家，所以我挺不自信的。第二期编剧研修班要求每个学员带一个自己编剧的本子去进行封闭式打磨。我怀着忐忑的心情带上了《汉水人家》的初稿，在那之前，我写的都是单本剧、微短剧，这还是第一次独立担任连续剧的编剧。当时导师团和同学们提供了非常多的修改思路，几乎把本子全部推翻了，当时我挺沮丧焦虑的，陷入了深深的自我怀疑。

这时的赵老师就像一位慈祥的父亲，耐心地鼓励我，他能发现我写作风格中的亮点，启发我认识自己的特色。后来的每一稿，他都给予了悉心指导，最终这部剧获得了国家广电总局的优秀少儿节目等多个奖项。

易星担任广播连续剧《生之歌》编剧

现在回头看看，那次研修班给予我最大的能量，就是坚定了继续提升编剧业务的信念。同时我的创作思路也发生了很大的转变，开始把传统广播剧拓展成更适合现代融合传播的多样态文化产品。

赵瑞泰：确实要感谢湖北省文联做了件好事，这也是迫在眉睫的事。解决目前我省编剧人才青黄不接的现状，是湖北省委宣传部和湖北省文联做这个培训班的初衷，我们这些老同志真是很想为年轻的同行做点什么，帮助他们快速成长。

在我开始从事编剧的那个年代，学习创作氛围非常好。很多编剧老前辈特别关心我，我写什么，他们都会督促我给我意见。那时候，我的楼上楼下都是编剧名家，

大家一起创作，相互提意见，灵感来的时候，大晚上 11:30 还有人敲我的门说作品应该怎么改。所以我们的成长真是得益于那些关心我的老前辈和那个氛围。

我也希望这些学习培养方式能一代接一代传承下去。所以这个班办完后，我希望大家能在创作的具体实践里面学，老师或者相关的部门领导也要多交创作任务给他们，每隔二、三个月就要去督促检查，有问题当面解决，有困难也要帮助他们解决。任务完成好，也要有相应的奖励给他们以鼓励，这样他们才能快速成长。

人都是要不断成长往前走的，艺术也是相通的，我觉得易星在守住广播剧阵地的基础上，还可以把广播剧延伸到舞台、屏幕上，让这些好的东西进行反复交换，会有更多创意的火花出来，也能够让更多的人欣赏你的创作，你的劳动价值就更高，影响就更深远一些，我对她很有信心！

历经曲折终磨《问天》一剑

张静：前不久，由易星参与主创的广播剧《问天》获得了中宣部“五个一工程”奖。它是国内第一部反映中国首批航天员选拔特训的作品，要写好这样一个举国关注的题材，我很好奇，你是如何与团队一起挑战成功这个项目的？

易星：今天来给赵老师拜年，也是特

别想汇报去年一年的收获。《问天》对我来说是一次巨大的突破，从之前编剧、导演的身份，在这个项目中拓展成了执行、外联、编剧统筹、项目运营、宣推、主持人等多种身份，陪伴了这个项目整整三年。

最初很多专家都不看好这个选题，因为就算创作完成，如果拿不到相关部门的审核和授权，也是不能够播出的。所以我必须保证采访合规、创作严谨、全流程官方授权，任何一个环节不到位，整个团队的努力和前期的资金很可能泡汤。这背后的压力和使命感，逼迫我绞尽脑汁、极速成长，没有退路、一路问天。

可 2022 年采访期正好遇上全国疫情蔓延期，又恰逢神舟飞船执行任务密集期，就是在这么严峻的时刻，我和制作人梁延还是争取到深入训练基地参观、体验的机会；拿到了航天员们宝贵的三大本手记，了解到大量不为人知的故事；和编剧一起远程采访到了核心教练、教练员团队、退役航天员，揭秘了最真实的训练选拔幕后。这些深度的体验和采访，帮助我们的故事兼顾了科普性、纪实性、艺术性。在录制前的最后时刻，终于拿到中国航天员中心出具的保密审核、形象审核、新闻审核和政治审核。

这个艰难的过程能扛下来，也是因为我们团队一直被中国载人航天精神感召

着——“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献。”

奖项是集体智慧和爱心的结晶

张静：《问天》能获得这么高的奖项，你有什么经验分享给大家吗？

易星：说句大实话，我以前得失心真的很重，认为一部精品作品，打磨了三年，只有获奖了，获最高荣誉了，才能证明团队的努力。而2024年社会各界给予《问天》源源不绝的反馈，使得我的想法彻底改变。

这还得从今年3月《问天》接到的一通未知来电说起。电话来自于江苏常州的一位电台主持人，她说当地学校的学生集体给《问天》画了一幅10米长卷，写满了对主创团队说的话，要邮寄给我们，这让我们十分意外和惊喜。对方还发来了学生集体录制的小视频，孩子们齐声召唤剧中的航天员：“岳明叔叔，你能来常州吗？”原来，是当地学校利用早读课播放了《问天》，本意是用航天员的故事启发孩子们面对压力的勇气。没想到《问天》变成了整个天宁区的思政课教学案例，当地教育局、宣传部共同发函，邀请我们和沈阳、襄阳的主创团队一起去当地举行见面会。

“岳明叔叔”是谁？这个角色的设计，也是当年采访中的一个意外收获。创作过程中，我们跟踪采访了一位五次备飞、直

到退役都没有成功飞天的航天员。一次次落选，换来的不是放弃，而是一次次更加刻苦的备训……没想到这样“男二号”的形象被孩子们共情。孩子们惊讶于，原来心目中“神”一样的航天英雄也会“失败”，也会经历打击和挫折。

于是我们带着航天员“岳明叔叔”，在三天时间里，在当地多所学校、班级进行了数场见面会。我也第一次亲历大型“追星”现场，有孩子抱着航天员哭，有孩子围着我追问采访背后的故事，找我们签名的队伍排了两层楼。

接下来的几个月，《问天》的影响力就像多米诺骨牌效应，受邀在全国各地开展了多达64场互动课。我针对不同的受众年龄和层次，设计不同的课件，展开不同主题的互动。在中国科技馆、中国儿童中心，北京的各大中小学，还有各地文明办、图书馆……我化身主持人带着《问天》全国各地宣讲。

有些小观众的发言也给我很大启发，比如一位体育生听完《问天》后，他说他不再给自己设定成功的标准分值了，即使自己永远跑不进8.5秒，但只要全力以赴，哪怕只进步0.1秒，带来的信心叫做我敢挑战，他也更有勇气去面对人生其它困难了。

跟着我们参加了其中十几场活动的

赵瑞泰担任楚剧《向敬予》编剧

赵瑞泰担任京剧《母亲》编剧

退役航天员赵传东不由感慨，一部广播剧居然能有这么大的社会意义，这让他感触颇深。他表示，虽遗憾没能成功飞天，但自己可以用另一种方式去丈量宇宙，用航天的故事启发更多人，获得更大的宇宙能量！

我们在互动倾听中也感受到受众的需求，于是又继续制作了《问天》课间十分钟版、《问天》连环画、“问天百问”系列视频，以及多种融媒体产品。《问天》

已经不仅仅是一部广播剧了，更是一项接力行动。这些都是《问天》的财富，是集体的智慧！我也深深感受到优秀文艺作品所产生的社会价值，远超获奖本身。荣誉给予我们成就感，但更多的是继续前行的责任感。

赵瑞泰：听了易星讲述《问天》获奖背后的故事，我很感动。易星非常细心，善于学习，想像力丰富，又特别能吃苦，在生活里摸爬滚打。她每天到处采访报道，不断创新，所以接触生活、群众很多，对新闻热点也非常敏感，这是我们现在很多剧作家缺少的素质。无论什

么创作，都离不开生活，把生活中汲取提炼的精华变成艺术作品，最后才能还给舞台。而且她还能用多种传播方式走进人民群众，帮助更多人与作品产生联结、共鸣，彼此启发升华，这非常难得！

从这个角度讲，我们是新型的师生关系，实际上是一个互学的过程，她的生机和活力也给我带来了许多灵感。我希望新的一年，我们能再合作一些有价值的广播剧，我想把自己写的那些特别适合于用声

湖北文艺界

音塑造人物的剧转成广播剧版本更广泛地传播出去。

易星：谢谢赵老师的信任，我会在实践中向前辈们、同学们继续学习，不负您的期待！

张静：谢谢赵老师和易星同学，感谢你们接受采访，祝你们身体健康，新的一年佳作频出！

后记

从赵瑞泰老师与易星同学的沟通交流中，我们感受到这位德高望重老艺术家丰

富的内心世界，他虽在耄耋之年，但仍活跃在戏剧舞台一线，一篇文篇，一场短短的访谈，是远远不能概括他闪光的人生和丰富的内心世界。但是他的存在却为像易星一样的年轻编剧，在如何做人、如何创作方面，树立了一个路标！

易星同学善于走进人民群众中，从生活的“无”中看到艺术创作“有”的可能性，并穷尽自己最大努力从“有”的可能性中提炼精华升发出多种联结形式进行艺术的表达，她的努力也得到了老师、领导和社会的认可。

2010年11月24日，广州亚运会男子110米栏决赛即将发枪，刘翔蓄势待发（王翮摄）

2019年10月21日，军运会女子1500米自由泳决赛，斯洛文尼亚选手在泳池中劈波斩浪（王翮摄）

赵瑞泰（中）、易星（右）、张静（左）