

画里烟花亦醉人

——读江源先生的水墨山水画

谭仲池

昨夜焰火舞星空，
江城客聚酒浓。
扬州八怪出新章，
画里烟花醉诗翁。

这是去年11月28日，新扬州八怪水墨山水画展在长沙启幕的酒宴上，我即兴吟出的一首诗。画展仿佛骤然给人们带来了新奇、清新之风，心窗洒进一

片淡雅的云影与缤纷的遐想，就好似三月扬州的烟雨、烟花，如梦如诗如歌。

江源先生是此次画展的领军人物，他尚年轻，自成风流，就像瘦西湖岸边的杨柳，正沐浴春风，洋溢着蓬勃的青春风采，婀娜着艺术家的超然才华，缠绵着诗人奔放的激情与眷恋。

许是他的画笔，就在湖中的

涟漪与浪花里点染春天的颜色，他的画魂和诗意就在湖畔的小红楼里临窗远眺，托晴空高飞的大雁捕捉，或许他宁静的心与流动的时间，早就在深情的絮语中观照着大自然的灵慧、历史的凝重、街巷的古朴、塔影的凄清与人世间的悲欢离合，弦断花残、旭日朝霞、明月里的遥望与期待，或许还有素笺上的泪痕与小草上的露珠、隔窗的流盼。

这些都在江源的笔下驻动、伫立、静默和飞扬，都在他恣意无疆的想象中变化、凝固、层叠、轻描，或远或近、或动或静、或淡或浓、或疏或密、或曲或直，不一而足、不俗而雅、不平而怪、不淡而华、不轻而重、不仙而圣，乃新扬州八怪之天缘偶成。

观赏阅读《落日余晖》、《蓬莲阁》、《朝阳新晓》、《燕子归来》等画，就有一种别开生面、景致淡雅而鲜活、人物现代而生动的新美感。层楼树影、波光拱桥、古阁幽径、阳光风情，更有轿车、摩托三轮悄然入画，时间与现实在握手絮语，空间与速度在比翼驰张；宁静与律动、远天与近景，都同时生发历史的气息和当代生活的风采。这样的水墨山水画必然能透视现代人的期待与生活梦幻，新的审美情趣和画境的诗意表达，也就自然形成自己“怪异”的艺术思维。艺术追求和艺术表现。这种“怪异”的内蕴，简言之就是8个字：怪而生奇、标新立异。从而机敏而诙谐、率真而高雅地呈现出独特的地域生态文化底蕴、人世风情和艺术家自身锻造出的艺术风格与深邃的思想表达，新颖的视觉美感和凝练、清丽、真诚、高贵的

人文关怀深浸沉淀。如《落日余晖》，是一幅极富特色和自我艺术追求的水墨写意画，画中的桥影、柳荫、船篷、石阶、树盖、天空浮动的云彩、血色的夕阳，都是色彩浓淡相宜、层次分明有序、线条简约得法、远近错落和谐、呈现出异常淡雅、空灵、静谧、遥远的感觉。画中左下脚，画家匠心别具、轻描浓抹勾出的那个骑三轮匆匆而来的车夫形象，给整个画面带来了动感和生命的光彩。画也就变得富有温暖的人文情怀，氤氲着灵魂的贵气与艺术的魅力，从画中让人瞭望尘世的纯粹和丰满。

读这样的画，就能看到画家对传统文化精华的潜心领悟和对画艺的真诚坚守，真正用修为和学养自然融会，点染深厚文化滋润出的笔墨精义和瑰奇想象。这就是新扬州八怪画家独有的地域敏感情志、风流天性、古典妙化、现代文气。

“外师造化，中得心源。”其实，一个有思想高度、精神高度的画家，能做到画旨高远、线简意深，完全是画家的艺术良心使然。画家有了这颗明慧仁爱的艺术之心，便能在世间万物之中发现美和寻找到真正要表现艺术作品的艺术内涵和艺术境界。再以《蓬莲阁》为例，画家的生活视角是相当独特的。他很智慧地把历史与现实融入自己的艺术想象中，树荫下的黄色轿车、时髦女郎和古典的楼阁、绽放的鲜花，都让画家的主观意识在客观现实中生出浓厚的文化气息和江南生活的和谐情调。这样，画家的作品自然成了自我意识的化身。既是对社会性的艺术真实写照，更是自我艺

术创新对客观世界感受形象思想的艺术升华，从而淋漓尽致地揭示现实生活之美。从江源先生的作品凸显出的这些非同寻常的艺术视角、艺术底蕴和艺术积淀及艺术表达形式，给我们的另一个重要启示就是画家的人格崇高和学养深厚对于艺术的成熟和高妙具有极端重要性。如果画家不在哲学、古典文学、美学乃至诗学、禅学方面有较为深厚的学养，就不能达到画家应具有品格情怀和精神气度。我在游瘦西湖时，就萌发过这种意识和灵感。

因为李白 扬州如酒
浇醉了三月的烟花
这秋风中的湖泊
依然荡漾着 花树的依恋
水上晃动的塔影
盛满了唐时的风华和高雅
我驾着梦的翅膀
在穿越二十四桥的明月
……
玉人的箫声吹散了缠绵的
荷香

——《扬州秋吟·瘦西湖》

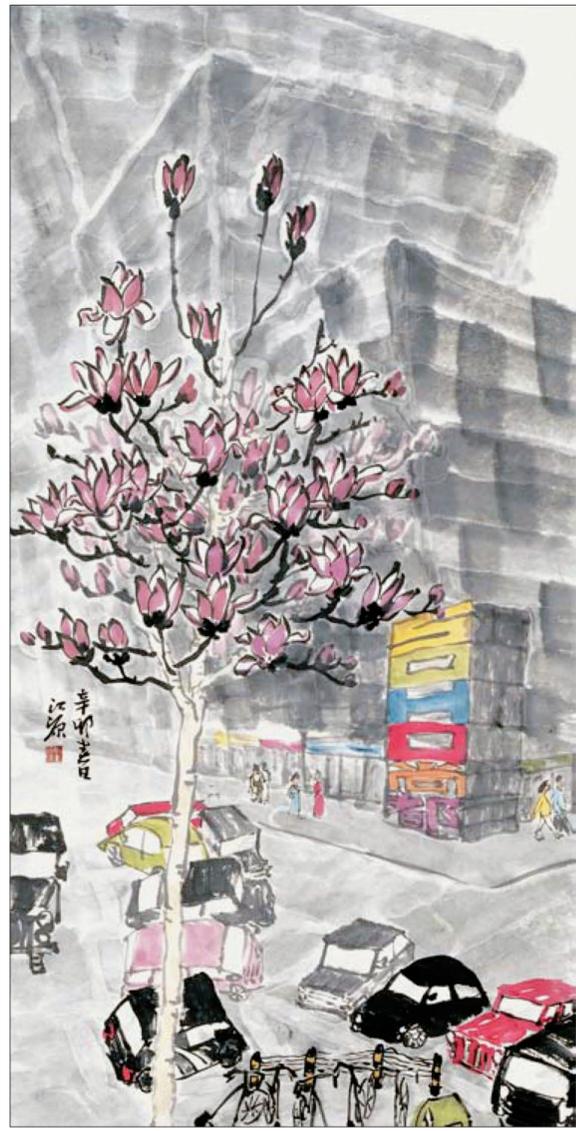
我想，在这样的地方、这样的风景里、这样的人文雨露中，被瘦西湖瘦出的郑板桥墨池边的那些修竹、兰草又怎能不碧碎诗人和画家心中的葱笼和美丽啊！

江源君，你是幸运的，更是仁智理性的。我相信，在艺术旅途上的艰难跋涉，会让你领略更美妙而神奇的尘世风光，从而真正抵达艺术的光辉峰巅！

（作者系湖南省政协副主席兼文联主席）

江源水墨山水画：落日余晖

江源水墨山水画：高都春早

5月11日，湖南工艺美术职业学院与湖南省博物馆共同举办的“新湘绣·学院展”闭幕，全新的人才培养模式、全新的创作方式、全新的运营方式，为我们勾勒出了湘绣未来的发展前景。

从“母女相传” 向科班教育的转身

“非遗的保护传承问题首先是人才的培养问题。”展览的策划者之一李湘绣教授告诉记者，湘绣作为一门传统的手工艺，千百年来主要依靠“母女相传”这样的师徒相授关系代代相传，这种传授方式的效果难以保证，学习周期较长，同时学习的种类比较单一，只是偏重于湘绣技法方面的传授。在当今工业化、信息化的市场环境下，这一传统的传承模式已显得力不从心。学院的一份调查报告显示，目前湘绣从业人员呈现出老化的趋势，年龄在20至30岁的绣工比例仅为16%，人才的青黄不接严重阻碍着湘绣产业的发展。

为了解决人才问题，在学院院长余克泉教授带领下，2006年学院与湖南省湘绣研究所合作，在全国首开湘绣专业，培养湘绣企业急需的人才，实现了“研与学”结合；2008年，学院再次与湖南省内的湖南湘绣城等湘绣企业作为企业订单培养湘绣人才，将湘绣人才培养模式纳入到高职教育发展轨道，实现了“学与产”结合。2009年12月，学院为了加强湘绣生产技术的传承，将国家级非物质文化遗产项目湘绣代表性传承人刘爱云请入学院设立湘绣工作室，刘爱云在湘绣专业的学生中挑选出品学兼优的收为其第四代弟子，开始将湘绣绝活无私传授。新的技艺传承模式为新时期湘绣的进一步发展提供了强大的人才支持。

在湘绣的传承方式纳入现代高职教育轨道之后，学院实行“专业+大师工作室+产品+车间”的“研学产”三结合人才培养模式以及“大师+教授”同堂指导的教学模式，将与学院合作的湖南湘绣城等湘绣企业的市场项目纳入学院教学中，按照“低端产

品—中端产品—高端产品”全流程教学组织模式推行分段式教学，培养高技能人才。在提升学生专业技能的同时，该专业还开设了文化基础、造型基础、设计基础等模块课程，注重培养学生的文化素养、艺术素养和职业素养等综合素质。这标志着湘绣已告别单一的师徒带徒弟的传统教育模式，正式步入现代职业教育轨道。

“目前，新型的人才培养模式初步实现了现代化变革并初显成效，不少毕业生已经成为了企业的技术骨干。”余克泉教授介绍道。而与学院合作的企业代表之一湖南湘绣城总经理曾应明也在湘绣展开展当天的业内交流会上发言：“学院培养的人才达到了以前传统模式培养的绣女十年都难达到的水平。”

从千篇一律 到签约原创的转身

湘绣融绘画与刺绣于一体，

通过对绘画艺术的再现，表现丝线的魅力，因此，湘绣的绣稿设计是湘绣传承与发展的主要生命线。在湘绣的发展历史上，出现过不少艺术家，诗咏生粹的李青云、丹青老成的杨应修、才艺卓绝的黄泽锋等，但这些工艺美术大师大都早已过世或退休。

时至今日，湘绣在题材的选取上主要以狮虎以及中国传统书画作品为主，近些年来也开始大量临摹外国名画。题材千篇一律，陈旧雷同，缺乏创新；在制作上过度追求原作的艺术效果，使湘绣作为刺绣工艺的独特艺术特征正在丧失，已经逐步脱离了对绣稿的设计创作，淡薄了湘绣产品的品牌观念和作品的版权意识，造成了湘绣行业自身的混乱，不利于行业、产业更加健康有序地发展，大大损害了湘绣作品精品文化的魅力及生命力。而大部分企业由于受资源的限制以及眼前经济利益的驱使，无心创新，缺乏大师参与创

作的湘绣作品其光辉也黯淡不少，整个湘绣产业的发展逐渐失去了生命力，陷入了恶性循环。

余克泉介绍，新湘绣倡导“重视原创”这个观念，使湘绣从传统的思维模式中解放出来，突破传统题材的局限，大胆地将湘绣与当代知名艺术家的原创作品相结合，推出富有现代感和时尚感的湘绣新品。“目前，我院已经绣制了毛焰、岳敏君、方力钧、段江华、何汶玦等的原创作品，同时将蛋彩画、油画、漆画等不同的现代艺术形式融入绣稿创作中，研发了大型原创作品《草鞋的故事》、《布达拉的阳光》等。”余克泉说，现已开发了刘顺湘原创蛋彩画系列绣品、杜伟原创写意花鸟系列、胡明勋原创写意水墨系列绣品、齐白石条屏系列绣品等。这些原创作品的尝试已经开始打破了传统湘绣陈规相因、没有新鲜生命力的局限。

新湘绣推出的系列作品，秉

承湘绣作为精品文化的精髓，注重原作者的知识产权，并有效地保护了自身品牌，这在湘绣行业内是一个先例。中国工艺美术大师、省级刺绣大师与湘绣艺术总监共同联手指导绣制的当代名家作品《Andrew》、《梦·我的雪山》、《水 2005 NO.57》、《看电影·满城尽带黄金甲》《2005.10.1》等当代知名艺术家的作品，工艺大师与艺术大师联手打造的新一代湘绣精品惊艳亮相，新湘绣作品承载的不仅是湘绣精品绣文化，更重要的是承载了新一代湘绣人对行业、产业在品牌与产权方面的责任意识。

从工艺美术品 向多种衍生品的转身

传统湘绣的表现形式主要为单面绣，到了20世纪80年代第一件双面全异绣制作成功，湘绣进入到了“超级绣品”时代，从传统的表现形式上达到了登峰造

极的地步，湘绣要不断地发展延续下去就需要不断地进行创新，传统的单面绣、双面绣、双面全异绣已经不能够满足现代人对于湘绣产品形式上的需求。湖南工艺美术职业学院这次推出的新湘绣产品里除了在单面绣上的题材进行创新之外，还对湘绣技法、经典元素进行提炼，将湘绣的设计元素运用于服饰、工艺品以及工业产品的装饰上，如在展览中展出的鞋子、衣服、披肩等服饰上湘绣的应用。

“只要是能用针线加工的地方，我们湘绣都能为之锦上添花。”记者在展会中采访学院学生时，她们无比自豪地说道。她们告诉记者，学院和企业合作时，就有意识地开发了这些将湘绣用于其他产品上的项目，让学生们已经有所接触。而企业也通过学院的教学获得了新的湘绣产品，减少了产品的开发成本，实现了学院与企业的

双赢。而在让湘绣随着企业的旗帜走入产品市场的同时，学院也在努力尝试让湘绣进入高端的收藏品市场，陪同记者的李湘绣教授补充道。逐步拓展湘绣在各种应用领域研究与尝试，将有效地拓展湘绣的市场，使湘绣与时代融合，重新焕发新的生命力。

300年前，石涛提出了“笔墨当随”的命题，作为湖湘文化名片之一的湘绣，针线随时代，同样是命题中应有之义，也是湘绣的历史使命。上列3点，已包含了湘绣百年发展与辉煌的主要基因密码，放大看就是中国刺绣史上几次重大技艺文化转型的核心所在。千年中国刺绣，曾发生过两次重大转型，一次是明代完成的，由楚汉刺绣的实用装饰型向宋画绣明顾绣的欣赏型转型；另一次是清末由沈寿启动并完成的以传统中国画为蓝本，吸收西洋绘画与摄影的仿真绣。染色丝则促进刺绣本身的技术表现力。“开科授艺”涉及人才培养模式转型，由一统上千年的身传经验型向现代科班教育做华丽转身。在今天湘绣面临第三次时代转型的当口儿，把握继承湘绣本身蕴含的极富进取性的基因密码和传统，我们就能再次大踏步前行，迎来湘绣的新辉煌。

新湘绣的华丽转身

本报驻湖南记者 王伟 实习记者 杨砚池

一名参观者拍摄美轮美奂的湘绣绣球

湖南工艺美术职业学院学生现场表演湘绣技艺

老一辈湘绣大师与新一代“绣娘”亲切交流