

南田散步，“没骨”生香

——学习常州画派南田艺术的心路历程

周一鸣 文/图

周一鸣
1978年生于江苏武进
常州工程职业技术学院教授
中国美术学院访问学者
江苏省室内设计学会理事
江苏省美协会员
常州市花鸟研究会会员
武进袁晓园纪念馆特约研究员
致力于常州画派没骨画的传承与发展

指导“南田艺术传习社”的学生

遇见：一见如故

我出生在武进湖塘南村(现新天地公园原址内),在我记忆里,老屋场南头就是大片稻田。天蓝田绿、四野开阔、河渠沟塘、网罗交织,奈以树草野花、竹林芦苇、鸟鱼虫蝶,日夜晨昏、阴晴雨雪,时时处处都像南田画中的美。但真正与南田的“相遇”,却是2013年在上海博物馆——我站在他的一套山水册页前,尤其在画作《柳溪钓隐图》《竹崖秋籁图》中,柳丝、竹叶、流水、小舟,不经意的几笔就营造出我熟悉的情景,空气中仿佛充盈着儿时故乡的湿润香气,我仿佛被某种力量击中。艺术,真的可以让人隔着时空“一见如故”,偶遇也许是天意,常州水土早已将南田艺术的基因种在我的血脉里。

正是这套山水册页,为我打开了南田开创的常州画派没骨画艺术的大门。没骨画,不仅是一种笔墨技法,也是清润秀逸、淡雅柔和的江南美学,更是一种“以让为进”的生命哲学——不争线条之刚,却以水色交融的含蓄表达骨气。这种艺术精神,与常州文人“外柔内刚”的地域性格不谋而合。我意识到,自己想要表达的,都可借由这种本土发源的笔墨技法完成。

学习：一以贯之

带着没骨画为何能“没骨胜有

骨”的追问,我开启了对南田艺术的学习。

先是全面深入了解他的人生和艺术,包括书画、诗文题跋;得出自己的结论后,再与他人评价、研究的成果进行参照、对比、验证;用藤藤摸瓜的方法,牵出常州画派的源流师承,再从传统绘画史的角度为画派精确定位;从绘画笔墨本身到诗文书法等画外功夫,以及支撑中国画的儒、释、道传统哲学,也都要有所涉猎。

书画同源,没骨画含蓄骨力和韵味,都是由书法用笔达到的,行笔中饱含笔笔圆润,有始有终的“起、行、收”,炉火纯青、变化万端的“提、按、顿、挫”,笔与笔之间首尾呼应与气脉相通,这都需要久久为功的书法练习,并在绘画中迁移运用。

恽南田放弃山水,转攻花卉,“耻为天下第二手”的“让”实为“进”,用宋、元、明经典重构花鸟画的文人意境。我尝试重走南田的临习之路,临摹《倚云仙杏图》《落花游鱼图》时,以绢本在反复晕染中亦步亦趋学习,从中对比、体会出南田高人一筹的学习谋略,每种题材,他都遴选历代绘画的经典,再把经典转化成自己的样貌,创新性地学习,让“墨、色、水、笔”共舞——把不同经典都幻化成“我”,成为另一种经典。

我学习南田艺术的路径,从内

到外,由此及彼、由点到面再到体,进进出出、反反复复,常常对它“死缠烂打”“软磨硬泡”,真是“为伊消得人憔悴”。

创作：一画开天

因为教设计专业的关系,我会接触一些文化设计项目,一方面设计前期深度挖掘文史资料及主人公的诗文作品,可作绘画素材;一方面艺术设计本身的创作方法可以用到绘画创作。这些工作不仅帮助我完成“三杰”系列、东坡系列的没骨画创作,还让我得到东坡、南田、秋白美学一脉相承的启示。传统笔墨不仅可以表达古人,还可以表现当下,我的经历、见闻和感想,都通过江南记忆、自然风物等喜闻乐见的题材,如外婆系列、年味系列、花果系列,也都用南田没骨笔法画出。

读书、写字、绘画交替积累、提高,绘画训练临摹、写生、创作螺旋式上升,一笔一画,一字一句地积累,绘画作品小有规模。2020年起,我分别在武进博物馆和朴夕艺术馆举办“轻描淡画一画间”,东坡公园举办“此心安处”、市图书馆举办“美里散步”、湖南省文化馆举办“周一鸣没骨画展”、常州美术馆举办“南田散步没骨画师艺术展”等没骨画创作艺术作品展,期许通过画作带领观众走进既有生活气息、又有诗意哲思的艺术天地。

传承：一脉生香

2024年,常州工程学院在学生社区成立“南田艺术传习社”,开展文化传承与美育浸润工作。学员包括设计学院学生、留学生和老师,有很多是绘画“零基础”。我教他们观察物象的生长姿态、水色调配的方法、依势行笔的规律和技巧。一位学生完成《红莲图》后兴奋地说:“原来不用勾线也能让荷花立起来!”掌握正确的方法,传统没骨技艺学习起来并不像想象得难,等将来技巧熟练后画出自己的想法,就是独一无二的创作。

没骨画研习、传习、应用逐步推进,核心工作是绘画艺术本体部分,再以创作作品作为母本,通过非遗转化、设计应用、数字交互等途径,进行现代性传承,将这一地方艺术经典扩展为具有标识性、系统化的艺术作品体系,融入现代品质生活。艺术传承的密码,正藏在跨界融合的二次设计中。

南田曾说:“简之入微,则洗尽尘滓,独存孤迥。”在这个喧嚣的时代,“孤迥”恰是一剂良方——教会我们以柔克刚,在留白处见天地,于水色间养心性。当观众在展览留言簿写下“好美好治愈”“我也想学”时,我知道,300多年前那缕清雅的墨香,正在新时代的土壤里悄然生长。

(以下为周一鸣创作作品)

童年秋白与父亲

老板你好

欢喜

任我攀

不如一默

有徐

甘守吴音承旧韵 愿传古调启新声

——我与“常州吟诵”的十个春秋

姚达 文/图

本文作者与学生同台展示“常州吟诵”

本文作者教学中

我是一个土生土长的常州人,从小在家庭的耳濡目染下习得一口流利的常州话。我幼时并不知道,若干年后的我会因为这一口方言,结缘一项国家级非遗——常州吟诵。

大学里,我主修汉语言文学,了解到了“吟诵”这种中国人的读书方式,而在我的家乡常州就保留有国家级非遗——常州吟诵。初次在网络上接触到“常州吟诵”的我,就被它低吟浅唱的旖旎调子吸引住了。

2014年,我结识了蒋涵涛老师,他带给我一本《学一点常州吟诵》的小册子。那年夏天,在椿桂坊的香樟树下,蒋老师指着《静夜思》中的字,给我标注每个字的平仄。他挥动着手中的笔,模拟着声调的高低起伏,很有耐心地纠正我。后来我带着这本书回到大学的校园,细细琢磨,学会了10多个篇目的吟诵。教我们诗词创作的教授,在一次课间留住我:“听说你是常州人,还会吟诵,你们那边的方言吟诵是什么样的?”我就给他吟了一首杜牧的《清明》。他很欣慰,原来江南的吟诵有如此好的韵味。

“常州吟诵”能如此完整地保留和传承下来,离不开秦德祥先生的抢救。从上世纪80年代开始,秦先生走访采访了数十位“常州吟诵”传人的吟调,并记录成乐谱,为“常州吟诵”申报国家级非遗积累了珍贵的材料。“常州吟诵”也成为了传承最具有代表性的吟诵艺术,成为了国家级非遗“吟诵调”项目下的唯一子项。

2019年2月,回到常州工作的我正式加入常州市非遗保护中心“常州吟诵”传习所,系统地学习积累,并积极参与“常州吟诵”的展演活动。同年9月,“春华秋实·四季流芳”庆祝新中国成立七十周年·“常州吟诵”研讨会在常州工学院召开,我向研讨会提交了文章《在常州初中开设“学一点常州吟诵”校本课程的设想》。也恰好在那个月底,这个设想得以落实:我在北京师范大学常州附属学校(后更名为“常州市钟楼区弘毅实验学校”)七年级首次开设了《学一点常州吟诵》校本课程。该课程至今已连续开办至第六届,已然成为学校校本课程的一张名片。2020年,该课程入选“常州市全民终身学习活动周”系列活动之一。

2022年3月,我选择了统编版语文七年级下册课文《木兰诗》为尝试对象,在自己任教班级的语文课上开展吟诵教学的实践探索。学生在揣摩吟调、反复吟咏的过程中,加深了对诗歌内涵和人物形象的理解。这让我对吟诵进入语文古诗文教学的课堂充满了信心,并撰写了教学论文《常州吟诵在中学语文古诗文教学中的实践探索》,论证“以吟促悟”的吟诵教学法。6月,我参与了“诗教中国”诗词讲解大赛,以朗诵与“常州吟诵”相结合的形式解读统编版语文

七年级下册课文《登幽州台歌》,最终荣获省级决赛二等奖。

2022年暑假过后,学校将我从中调到小学任教。我发现小学生对吟诵的音调有着超乎想象的接受力,又受常州工学院金雨薇教授的启发,开始探索用普通话吟常州调的吟诵教学模式,面向全体学生展开古诗词吟诵教学。学生在吟诵的陶冶下,提升了对诗词的理解和欣赏能力,能够更好地把握诗歌真实的情感。

2023年9月,我为常州市钟楼区弘毅实验学校成功申报常州市第六所国家级非遗“常州吟诵”传习基地,并举办了吟诵中秋雅集和授牌仪式。学习强国、常州市文化馆、常州市非物质文化遗产促进会、钟楼教育等多个平台宣传报道了本次活动。

如今,学校将我的校本课程升级为“校队特训课”,允许筛选具备常州方言基础的学生,更有针对性地传承和推广“常州吟诵”,还专门在图文楼开辟“常州吟诵教学区”,为学生了解和学“常州吟诵”提供了场地支持。

“常州吟诵”在校内的传承,更多地是借吟诵调辅助教学,考虑到本地方言流失的现状和外埠学生不会讲常州话,因此采用普通话教学。而原汁原味的“常州吟诵”是以常州方言为载体的。我的吟诵校队课采用方言教学,但一期仅能教授10多个学生,影响极其有限。乡音是一个人重要的家乡记忆,丢失了乡音的孩子们也许再也读不懂苏轼的“乡音无改鬓毛衰”,读不懂贺知章的“乡音不改鬓毛衰”,读不懂范成大的“尚爱乡音醒病耳”……于是,我萌生了在自媒体平台宣传“常州吟诵”的想法。

2024年8月,我结合自己的学习心得和教学经验,开始在抖音和微信视频号同步推出“常州吟诵”系列视频,探索“常州吟诵”的网络推广形式,至今已陆续发布了10余期,最高播放量达1.4万。视频全程用常州方言讲解和诵读,配有字幕,吸引了许多对吟诵和常州方言感兴趣的朋友。

光阴匆匆而过,我与“常州吟诵”结缘已然10个春秋。10年前那个懵懂的初学者,如今已站稳讲台,走进自媒体,成为了“常州吟诵”的教学实践者和网络推广者。这一切都离不开“常州吟诵”传习所各位前辈老师的指点与扶持,衷心地感谢他们。

甘守吴音承旧韵,愿传古调启新声。“常州吟诵”承载着的悠悠古运河滋养下的常州文脉。“常州吟诵”不仅要重回语文课堂,更要重回常州寻常百姓家。作为承前启后的一代人,把中华经典诗文的抑扬顿挫根植于这一代乃至下一代常州人的心中,我责无旁贷。