

-刘铁跟

古代文人四友"琴棋书画"中,"琴"居首位,特指古琴。古琴发展至今,已有三千多年历史, 有诸多著名的乐曲流传于世。在不同的历史时期,古琴还呈现了中华传统文化的丰富内涵。

本版主编 武曼晖 编辑 王娅楠 孙泓轩

古琴由谁而做,古籍资料中有不同的解释。东汉蔡邕的《琴操》记载:"首昔伏羲氏作琴, 所以御邪僻,防心淫,以修身理性,反其天真也。"《新论·琴道》中则说:"昔神农氏继宓羲而王 天下,亦上观法于天,下取法于地,近取诸身,远取诸物,于是始削桐为琴,绳丝为弦,以通神 明之德,合天地之和焉。"此外,还有"黄帝造琴""唐尧造琴""舜造琴"等传说。各种传说中, 相对统一的是原本的古琴仅有五弦,"宫、商、角、徵、羽"分别代表着"土、金、木、火、水"和 "君、臣、民、事、物"。文王因念其子伯邑考增加一弦,武王因伐纣武功再增一弦,象征君臣和 恩,从此,古琴变为七弦。

在儒家思想中,礼乐教化十分重要。"凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。" 《乐记·乐施》有言:"昔者,舜作五弦之琴以歌《南风》,夔始制乐以赏诸侯。故天子之为乐也, 以赏诸侯之有德者也。德盛而教尊,五谷时孰,然后赏之以乐。故其治民劳者,其舞行缀远; 其治民逸者,其舞行缀短。故观其舞,知其德;闻其谥,知其行也。《大章》,章之也。《咸池》,备 矣。《韶》,继也。《夏》,大也。殷周之乐,尽矣。"周公制礼作乐,维系了周王朝几百年的安定, 但到春秋末期,周公所制定的礼乐制度已逐渐崩坏。《汉书·艺文志》言:"周衰,礼乐俱坏。乐 尤微眇,以音律为节,又为郑、卫所乱,故无遗法。"礼乐崩坏后,郑卫之声日渐兴盛。

为抵御郑卫之声的流传,儒家开始大力宣扬各类古琴曲,如《文王操》《华胥引》《泣颜回》 等,主张"琴之言禁也,君子守以自禁"。儒家将礼乐教化与古琴联系到了一起。通过与古琴 有关的故事,儒家将德性伦理进行引申。《列子·先秦》中对《华胥引》的由来做了说明:"黄帝 在位十五年,忧天下不治,于是退而闲居大庭之馆,斋心服形,三月不亲政事。昼寝而梦游华 胥氏之国,其国自然,民无嗜欲,而不夭殇,不知乐生,不知恶死;美恶不萌于心,山谷不踬其 步,熙乐以生。黄帝既寤,怡然自得,通于圣道,二十八年而天下大治,几若华胥之国。"《文王 操》讲述的则是文王的功德,用以歌颂文王。

当陶渊明在田园隐居,拨弄自己的无弦琴时,道家文化的"大音希声、大象无形"的思想, 在古琴曲中完美体现了出来。道家强调无为与逍遥,古琴是道的载体,不再拘泥于"器"本 身,以有形的"器"诠释无形的道。唐代张随的《无弦琴赋》对陶渊明弹奏古琴曲《幽兰》《绿 水》做了描述:"粲星徽于日下,陈凤喙于风前,振素手以挥拍,循良质而周旋。幽兰无声,媚 庭际之芬馥;绿水不奏,流舍后之潺湲。以为心和即乐畅,性静则音全,和由中出,静非外 传。"虽然陶渊明弹奏的是无弦琴,但满座宾朋都能从无声之乐中感受到丰富的意蕴。"乐无 声兮情逾倍,琴无弦兮意弥在。天地同和有真宰,形声何为迭相待?"李白也曾借此典故赞扬 自己的好友崔秋浦:"抱琴时弄月,取意任无弦。"可见无弦之音的绝妙。

如果说无弦的古琴曲体现了道家"大音希声、大象无形"的思想,那么有弦的琴曲则将道 家返归自然、逍遥出世的思想进行了精细化表达。中国十大古曲之一的《渔樵问答》,展现了 渔樵在山野间自得其乐的情趣,《杏庄太音续谱》曾言:"古今兴废有若反掌,青山绿水则固无 恙。千载得失是非,尽付渔樵一话而已。"同样类型的古琴曲还有《归去来兮辞》《桃源春晓》 《醉渔唱晚》等。《逍遥游》《龙翔操》《羽化登仙》等古琴曲,则反映了道家超脱凡尘,追求自由 的思想

佛教初入中国,曾有明确戒律禁止僧人拨弄管弦。但是在多种文化交流融合下,出现 了琴僧。佛教文化也自然而然同古琴曲联系了起来。自慧能以来,禅宗文化逐渐被文人 接受。明代李贽的《焚书·征途与共后语》认为,伯牙虽学琴于成连,但是伯牙只有到了海 滨无人之境,悟出属于自己的琴音后,才算成功。成玉磵的《琴论》将弹琴与禅宗文化进行 联系:"攻琴如参禅,岁月磨炼,瞥然省悟,则无所不通,纵横妙用而尝若有余。至于未悟, 虽用力寻求,终无妙处。"

"文明城市·乐享太平"

2024(甲辰)龙年春联公益征集活动优秀作品选登

由中国楹联学会诗钟分会指导, 玉兔回宫留福禄; 太素烘春龙矫矫; 白城市文学艺术联合会、白城日报社、 神龙出海送安康。 平畴浴雪日蒸蒸。 白城广播电视台和白城市创建中国楹 -王万军 联文化城市办公室主办,白城市诗词 雪瑞梅红开盛景; 太素烘春龙矫矫; 楹联家协会、白城市楹联文化传习所、 龙腾虎跃起新潮。 平畴育梦日融融 太平人寿保险有限公司白城中心支公 -贺向阳 司承办的"文明城市·乐享太平"2024 太素烘春龙矫矫: 仙鹤妆成苇海梦; (甲辰)龙年春联公益征集活动,日前 蛟龙腾起嫩江潮。 平畴向暖草青青 圆满结束。活动共评选出"最美春联" −康慨 24副、"春联佳作"24副、"新春联"52 鹤舞新春添福寿; 太素烘春龙矫矫; 副。现刊发24副"最美春联"作品,以 龙骧盛世促繁华 平川卧雪日融融 飨读者。 一编者的话 --方旭春 春归禹甸丹青外; 太素烘春龙矫矫; 自撰联 人在翠山锦绣中 平芜载瑞凤娟娟 -绍俭春 -房晓东 潮兴嫩水三十载; 逍遥句,道德经,读书有益; 太素烘春龙矫矫; 人醉白城一卷春 孔孟风,尧舜雨,润物无声 平澄向海鹤翩翩。 从政惟廉,每念陶斋运甓; 太素烘春龙矫矫; 兔管衔春天地阔; 济民尽善,应追潘令栽花。 龙门逐浪海河清。 平康暖日凤翩翩。 -乌坤明 兔管大书中国范; 太素烘春龙矫矫; 平畴爆竹福绵绵 应对联 龙章又启小康春 -孙彦平 燕舞春风,将山河染绿; 太素烘春龙矫矫; 太素烘春龙矫矫; 龙腾盛世,把福祉涂红。 平阳化雪马骎骎 平康延寿喜连连 -崔淑云 向海向阳观鹤舞; 太素烘春龙矫矫; 太素烘春龙矫矫; 白城白水见龙腾 平民乐道日悠悠 平山种地谷丰丰。

taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

古画中的春节怎么过

●范昕

[清]吴昌硕《岁朝清供》

天寒地冻,围炉欢庆,家人团坐,灯火可亲。春节,明明是 中一个童子胸前悬挂的箩筐里,正是装有春饼。春饼是用面 粉烙制的薄饼,一般要卷菜而食。春节与二十四节气中的立 -年之中最为寒冷的时候,然而就人们的心理而言,却春意盎 然。贴门神、放爆竹、吃饺子、饮屠苏酒、拜年、祭祖……春节 春有着深厚的渊源,时间上也通常相差无几。在这段时间里,

沉淀下来的习俗丰富多彩,甚至衍生出为庆贺新年而绘制的 节令画——"岁朝图",承载着人们迎新祈福的美好愿望。 历代画家作岁朝图,含有元旦开笔、预祝一年万事吉利之 意。其中有一类可以归为风俗画,多以"岁朝欢庆"或"岁朝行 乐"命名,充满浓郁的生活气息,将春节的欢腾景象、热闹氛围

和盘托出,也为千姿百态的年俗活动留下生动的图档。

乡村人家如何过新年

乡村人家如何过新年?晚明画家袁尚统画过一幅《岁朝 图》轴(故宫博物院藏),表现的即为山村一隅过新年的景象。 乍一看,这像一幅隐逸的山水画,树高山远,树石勾勒填色后 皴擦,远山以花青淡淡涂染。凑近一瞧,十多个远比树小的人 物居于画中下半部分,其中多个孩童在院中敲锣、打鼓、放鞭 炮,尽情嬉戏玩乐,屋内3位长者则同桌对饮,观看儿童嬉耍。

与之几乎同时代的李士达《岁朝村庆图》轴(故宫博物院 藏),画的也是民间村野里的春节,同样以山水为背景,但生活 气息更加浓郁,年俗活动也更为丰富。画家的题跋,表明了此 图所画乃苏州石湖。画中,水道将陆地分为若干块,以桥连 接,村舍多达五六处,与大大小小的院落以及篱笆围墙参差有 致,形成画面的节奏感。此图总共出现了约40个人物,男女 老幼皆有,身姿各异,神态生动。

有意思的是,在常见的访友宴饮、燃放鞭炮、敲锣打鼓等 春节场景之外,画中还埋了不少"彩蛋"。例如,画面中间偏下

人们有吃春饼喜迎春季、祈盼丰收的习惯。

[清]郎世宁等《乾隆帝岁朝行乐图》

富于市井气息的年味,浓缩在清代宫廷画家丁观鹏绘于 乾隆七年(1742)的《太平春市图卷》(台北故宫博物院藏)。 此图的水平构图、长卷形式,在岁朝图中甚为罕见,共绘有16 个场景、100多个人物,将太平盛世京城新春市集的热闹劲洋 洋洒洒地画了出来。其风格上也近似于年画,有着喜庆、鲜艳 的色彩。爆竹、灯笼、果品、小吃、鸟鱼、泥人、玩具、面具…… 集市里的年货琳琅满目,应有尽有。

令人大开眼界的,更有游艺活动。画卷中间人数最多的 场景是跑旱船表演。这是北方民间喜闻乐见的娱乐节目,用 正厅中气派的"四季花卉"大立屏、典雅的朱几瓶插牡丹.无不 竹片或木条为架,船舱、船身均以布绸装饰而成,表演者手把 船帮站立船中,双脚走动带动船行。图中表演者共3人,均戴 蓝色头巾,橙衣女子与灰裳男子背着布满蓝色花纹的船只,敲 同一般,兼具家与国的双重意义。其年俗来自民间,但更讲求 着锣鼓,人群中间身着橘色白花衣服的人则手拿折扇,神采飞 排场,有着一整套等级森严的典仪。例如,难以计数的宫灯是 扬,似在向观众介绍着表演内容。

富庶人家又怎么过

瀚绘有大户家族新春之际于宅院团聚欢庆的《岁朝欢庆图》 (台北故宫博物院藏),即展开颇为典型的图景。图中,正厅摆 设酒食,长辈们围坐饮宴。家仆或持酒壶侍立,或端送糕果, 穿梭于前厅回廊里。在后院偏房里,妇人们在忙碌备餐。远 处阁楼上,几位男仆合力悬挂着大灯笼。在庭院中,孩子们一 方的篱笆墙外,正在行走的两个童子正沿街吆喝售卖春饼,其 片欢乐喧闹,有燃放爆竹的,有携弄玩偶的,有敲锣打鼓的,有

[明]李士达《岁朝村庆图》轴

击板小唱的。三进院落,叠石假山,庭院里讲究的红木火盆, 凸显主人的身份,烘托出满堂富贵的年味。

在古代,帝王是国家的象征,因而在皇宫里的新年,尤其不 紫禁城年节不可或缺的气氛担当,通高十余米的万寿灯尤其独 一无二;新年第一天举办的"开笔赐福"仪式,在乾隆年间渐成 定例,这相当于皇帝给大臣们发放"红包",发的是手书的"福"。

可惜,由宫廷画师郎世宁与沈源、周鲲、丁观鹏等联合绘 富庶人家过新年,又有怎样的讲究?清代宫廷画家姚文》制的《乾隆帝岁朝行乐图》(故宫博物院藏),尽管知名度颇高, 却并没有为人们提供太多的历史文献价值。所画场景有山有 水,可惜不见紫禁城典型的建筑景观,也不见宫廷年节的排 场。乾隆的形象平凡可亲,他手持如意端坐在廊下的交椅上, 一面欣赏屋外瑞雪初止的景致,一面看着庭院里玩耍的皇子 们,恬然享受天伦之乐——这应当只是乾隆的美好想象

倒是一些未被归入岁朝图行列的界画、历史画,透露出紫

禁城里过大年更为真切的线索。丁观鹏《十二禁御图之太簇 始和图》(台北故宫博物院藏),一幅以紫禁城内建福宫花园为 主的界画,绘的是正月新春这一带张灯结彩迎接新年的场 面。画中可见延春阁与吉云楼等建筑均挂满宫灯,数量多达 几十盏。多幅宫廷画师合作的《万国来朝图》(故宫博物院 藏),则还原了元旦当天众多外国使臣携带各种珍稀贡品,聚 集于太和门外等待觐见乾隆帝的历史场景。

-刘邦伟

中国传统绘画的妙处,素来在似与不似之间,既是艺术作 品,又定然存在虚构成分。即便被认为颇具民俗学意义,《太 平春市图卷》依然经不起推敲。有学者研究发现图中部分瓷 器不合规制,结合作者丁观鹏的宫廷画师身份,认为此图呈现 的可能是由宫人、奴仆扮演出来的集市景象,也可能来源于圆 明园中买卖街的景象。

姚文瀚的《岁朝欢庆图》其实更形成了岁朝图的某种程式 化,与之相类似的还有冷枚的《闹春图》、徐扬的《万事如意立 轴》、故宫博物院藏佚名《福贵岁朝图轴》以及《乾隆帝岁朝行 乐图》等。它们几乎都是宫廷绘画,色彩浓厚富丽,以精细典 雅的工笔画法描摹了理想中宫廷贵族阖家欢聚的年节盛景, 并且与历史悠久的婴戏图紧密结合,寄寓着传统文化对于"多 子多福"的崇尚。

"岁朝清供图"充满了"谐音梗"

更为源远流长的岁朝图,是一类"岁朝清供图",通常以静 物画的面貌出现。现藏于台北故宫博物院的北宋画家赵昌的 《岁朝图》,是现存最早的岁朝清供图,图中花繁似锦、叶翠欲 滴,可谓"满幅轻绡荟众芳"。

"清供",中国古代源于佛供的一种文化,以放置在案头供 观赏的物品陈设构成传统佳节礼仪的重要组成部分,亦融合 了文物鉴赏、插花、装陈等多种传统雅艺。古往今来,很多画 家都喜欢绘"岁朝清供图",以仙花、瑞草、嘉果、文玩、美器等 寓意吉祥、适宜岁朝清供陈设的物象入画,以求新年好运。这 样的画看似如"小品",却给凛冽的寒冬带去和煦明媚的春意, 也映出古代日常生活中的诗意。

岁朝清供图中频频出现的物象,满藏着"谐音梗"、寓意 梗,形成认知中华民族传统节俗文化心理的一种"媒介"。例 如,梅花寓意报春与"五福"(梅花有5片花瓣);高洁无染、芳 香沁人的水仙,代表着吉祥;牡丹是富贵的象征;松与柏有长 寿的祈盼;白菜、萝卜、芋头等果蔬,寄寓对生活富足的期望; 灯笼承载着添丁的愿望;与"平"谐音的瓶子,讨的是平顺、安 康的"口彩"。岁朝清供图往往集多种吉祥物象于一画,组合 之道暗含祥瑞"密码":柏枝、柿子、如意(或灵芝)的叠加,象征 '百事如意";由蝙蝠或佛手、桃、石榴、九只如意构图的"三多 九如",含"多福多寿多子"的寓意。

钱选、陈洪绶、恽寿平、王翚、周之冕、金农、高凤翰、郎世 宁、虚谷等历代众多"顶流"画家都画过岁朝清供图。借由此 类图像展开的,是画家们的精神世界。同为"清末海派四大 家"之一的吴昌硕与任伯年,他们笔下的岁朝清供图各有各的 春日趣味。

尽管年年画岁朝清供,年年却不重样,金石趣味以及少画 牡丹,都形成吴昌硕此类画作的特色。他曾在《缶庐别存》中 写道:"凡岁朝图多画牡丹,以富贵名也。予穷居海上,一官如 虱,富贵花必不相称,故写梅取有出世姿,写菊取有傲霜骨,读 书短檠,我家长物也,此是缶庐中冷淡生活。"吴昌硕绘于 1902年的《岁朝清供》(中国美术馆藏),仅画有瓶中的一枝红 梅与盆中的一丛蒲草,逸笔草草,有着简约的格局和清雅的意 境,可见其文人风骨。相比之下,任伯年的岁朝清供图更为雅 俗共赏。他尤善集合数种象征,来寓岁朝之喜庆,画面色彩往 往大胆混搭,呈现出一种蓬勃的烟火气。

令人意外的是,一些著名的资深书画"票友"也钟情于岁 朝清供图。乾隆便是其中一位,年年亲绘岁朝清供图,留下多 幅作品——45岁御笔的《岁朝图·同风》(故宫博物院藏),绘 有瓶、竹、灵芝、萝卜、新春大吉字条,墨色浓淡间颇显生活趣 味;52岁时御笔的《岁朝图·春藻》(故宫博物院藏),画中的青 铜花瓶实为倒置的军中打击乐器——錞鼓,将其倒置寓意止 战,木根如意、吉祥草为"皇祖手植",有继承其祖父康熙治国 精神之意,盘中瓜果为新疆地区物产,表明乾隆朝的疆域辽 阔;56岁时御笔的《岁朝图·盎春》(故宫博物院藏),以仿哥釉 水罐插上三两枝梅,旁置百合、柿子、如意,"百事如意"尽在不 言中。