

朱栋霖主编

苏州十大才子

苏州市文学艺术界联合会 / 苏州市文艺评论家协会 主办

苏州文艺评论

2009

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

苏州文艺评论

·2009·

朱栋霖 主编

图书在版编目(CIP)数据

苏州文艺评论. 2009/朱栋霖主编. —南京:江苏教育出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-5343-9049-4

I. 苏… II. 朱… III. 文艺评论-苏州市-当代-文集
IV. I209. 953. 3 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 096227 号

苏州市文学艺术界联合会
苏州市文艺评论家协会 主办

编委会主任	朱建华		
编委	范小青	朱建华	朱栋霖
	胡韵荪	吕锦华	王伟林
	诸葛铠	华人德	刘文洪
	缪智	薛亦然(执行)	
主 编	朱栋霖		

目 录

001 朱栋霖 卷首语

■文坛简讯

- 002 闻莲苏州市文联举办“纪念改革开放 30 周年
·2008 苏州文艺论坛”
003 改革开放 30 年苏州文联 30 件文艺大事

■吴门论墨

- 005 华人德 言恭达 李刚田等
学术传统与苏州书法
011 苏 文 吴门书道 墨彩润泽
013 戴云亮 苏州桃花坞木刻年画 60 年
019 董 川 生平无贰色 足无狭斜履
——浅谈文徵明的书法艺术

■聆听吴音

- 022 周 良 苏州评弹研究六十年
029 朱栋霖 开展评弹的学术研究
032 潘 讯 文化视野中的苏州评弹

■名家访谈

- 038 邢晏芝 潘 讯
书坛芝韵
——弹词名家邢晏芝访谈录

■“蝶恋花”语

- 048 鲁辰琛 评弹是心灵的皈依
051 胡继成 三生花草梦苏州 一曲评弹动心扉
052 郭发彩 聆听评弹 触摸苏州
054 汤遨玮 诗意蜿蜒流淌 韵味隽永绵长
056 高 雁 歌喉宛转吴音糯 弦索铮珑水调新
——学唱《蝶恋花·答李淑一》有感
057 郭才正 苏州雨巷中的“遮伞美女”

■玉山雅集

- 059 杨 镰 陈高华 张燕瑾 刘扬忠 吴新雷 顾 青
朱栋霖 汤晓青 柯 军 牛贵琥 沈 岗等
玉山雅集与元代历史文化

063 茅玉东 玉山雅集:662年之后的“复兴”

■苏州十大才子

- 066 朱栋霖 孙中旺
才名千古不沉沦
——吴门怪杰金圣叹
- 082 张海林 卓尔不群的苏州才子——王韬
- 102 朱 琴 陶文瑜 前世今生唐伯虎
- 117 聂付生 情僧冯梦龙
- 126 蒋 晖 枝山老子鬓苍浪
- 143 朱 红 折翼的文学天才——高启
- 152 杨旭辉 “四海宗盟”钱谦益
- 161 王振羽 吴梅村:艰难的选择
- 168 亦 然 “独有苍松领岁华”——吴门画派中坚文徵明
- 175 唐晓玲 孙 艳 浮生如梦 为欢几何
——沈三白的另类爱情生活

■文学时空

- 186 何 清 嬗变的当代城市形象
——关于苏州的文学表达
- 192 张春晓 生小住江南 横塘春水蓝
——苏州才女沈祖棻
- 198 谭 飞 东吴系女作家初论
- 202 陆嘉明 陆文夫的昆曲美学观
- 210 孙其勇 苏州对作家苏童的影响

■江南游走

- 222 倪祥保 苏州方言与《诗经》新解
- 225 潘君明 苏州街巷地名的特色
- 232 陈兆弘 昆曲名伶陈圆圆(二篇)
- 235 陈兆弘 关于《圆娘娘外传》
- 237 宋桂友 重和去同
——吴文化发生论

■红氍毹上

- 243 郑 闰 庄 吉 顾坚考
- 245 温 润 从青春版《牡丹亭》的服饰纹样论昆剧的发展与创新
- 248 杜亚飞 灵魂与俗世的距离
——昆曲艺术欣赏感受
- 251 王 涛 走向通俗和坚守雅致的艰难抉择
——关于昆曲的通俗化

- 254 严 妍 青春版《牡丹亭》:至情至爱 唯美如诗
——传统瑰宝的艺术青春与受众接受心理的契合
- 257 刘 奔 红氍毹上诉相思
——从昆曲生旦爱情戏说起
- 260 汪许莹 现代影像技术勾画的艺苑奇葩
——浅谈纪录片《昆曲六百年》的创作手法

■学子品兰

- 265 谭 飞 兰香犹待绽新苞 曲高更需育知音
——记苏州大学“昆曲经典进校园”活动
- 266 金 红 《西厢》情趣
- 267 石 莉 大雅存后继 雏凤有清声
——看苏昆青年版《长生殿》
- 268 林立荣 幽兰飘香 古韵悠悠
——聆听《西厢记》
- 271 刘 媛 看苏昆青年版《西厢记》
- 273 孙伊婷 苏昆周雪峰在《狮吼记》、《长生殿》中的表演
- 276 李 霞 《思凡》:昆曲中的另一种高雅与俗白
- 279 丁 一 初识昆曲
——兼评《烂柯山》
- 281 刘明倩 试评《烂柯山》与《思凡》两剧中旦角的表演特色
- 283 曹南山 浅谈《朱买臣休妻》的表演艺术
- 284 陈 会 情深邈缅 意境悠远
——从《牡丹亭》和《长生殿》看昆曲艺术之美
- 287 邓丽娜 不灭的“牡丹”精魂
——昆曲青春版《牡丹亭》的诗意
- 291 胡江潼 超越时空的永恒
——关于青春版《牡丹亭》
- 294 王苏婷 古典之唯美
——评青春版《牡丹亭》中本
- 296 张 煜 愿能情深如许
- 298 赵丛娜 于细节处蕴含美之永恒
- 300 杨程程 昆曲往事
- 304 笪 蕾 昆曲,昆曲
- 305 汤邀玮 昆曲惊情六百年 牡丹亭外泪开颜
- 307 杨 楠 观石小梅、孔爱萍大学授课
- 309 梅 玲 昆曲——美丽的声音

310 《苏州文艺评论·2010》征稿

卷首语

朱栋霖

春去春来,《苏州文艺评论》每年一卷,已经是第三期了。

《苏州文艺评论》的宗旨是什么?

苏州这样一个经济高速发展、文化底蕴深厚的城市,应该有一个深入探讨文艺发展的园地。苏州的文艺创作不可谓不活跃,苏州的文艺家不可谓不勤勉,苏州的文艺成就不可谓不优秀。但是文艺创作是最需要灵感、智慧和深厚的文化积累的,需要思考探索、切磋琢磨,艺术创作不是自生自灭的野花草,野花草虽然也有魅力,但终难长成参天大树和国色天香。文艺评论就是浇灌鲜花、培育名花硕树,探讨艺术创新、发展的奥秘。

历史上的苏州文化积淀深厚、艺术成就卓著,而且名家辈出、代有大师,在明清两代曾独领中国文坛风骚六百年,使我们这些姑苏文化的后辈至今能仰望高山、艳羨历史并以此自豪。但是我们不能老是津津乐道往昔,这意味着今天的缺失。今日苏州各路文艺的大师安在?苏州能否出现新时代的文艺高峰?

于是有2007年新吴门画派晋京一展风采,2008年新吴门书道再度晋京泼墨挥毫。在吴门画派、吴门书派曾创下辉煌历史的苏州,今日能否再创新吴门书画的世纪华彩?

评弹雅韵曾迷倒江南听众二百余年,未来冰弦长奏、琴音永续尚需努力。本刊也希望加强评弹学术研究与评论,传承、研究评弹大师、名家书坛经验,为今日评弹创新输给滋养。像金声伯、杨乃珍、张国良、陈希安、王伯荫、王鹰、薛小飞、王月香、邢晏芝、邢晏春、金丽生等这些评弹传人的艺术人生经验,都要记录整理,加以研究。

《苏州文艺评论》本期出版,恰逢中国昆剧节、中国评弹节在古城举行。中国昆曲自2001年被宣布为“人类口述与非物质遗产代表作”后,在各方面努力下有了新气象。红氍毹上,沪、宁、京、苏、杭、湘、甬等七地昆坛新人、新剧屡屡风采。苏州昆剧院继青春版《牡丹亭》后,又推出新版《玉簪记》,一批苏昆“小兰花”年轻演员传承经典剧目,由张继青、蔡正仁、侯少奎、胡锦芳、汪世瑜、华文漪、岳美缇、梁谷音等名师亲授,在2008年10月23日到11月11日在苏州大学、苏州科技学院、苏州经贸学院举办“昆曲经典进校园”活动,演出《烂柯山》、《长生殿》、《西厢记》、《狮吼记》、《思凡》、《千里送京娘》、《华容道》和青春版《牡丹亭》(中本)、新版《玉簪记》等昆曲经典剧目。本刊在此发表一组苏昆新剧目的评论。这些短评也许不是最理想的剧评,但是它的好处是作者们都是苏州大学的学生,他们绝大多数从未接触过昆剧,甚至不了解戏剧,从未看过戏。他们评论昆曲其实也是他们第一次走近戏剧。尽管他们的剧评其实还只是观剧后感,说的还是外行话,但是他们对昆曲美的感受确实如此真切,他们已经捕捉到了昆曲艺术美的特征,甚至他们初次接触昆曲就一见钟情爱上了这精致的雅艺。谁说六百年前的遗产在二十一世纪没有前途?请读一读当代大学生写的二十篇昆曲评论,您会确信昆曲遗产的未来前景。

江苏省政协在苏州大学举办“戏曲走近大学生”活动已经连续三年。本刊选录少量的大学生短评,主要涉及昆曲、评弹。听一听大学生的声音,其意也正在此。

《苏州文艺评论·2009》的重头戏,是“苏州十大才子”的十篇文章。

苏州历来誉称人文荟萃、人才辈出,文学艺术领域更是名家巨匠灿若群星。2008年5月14日苏州一批教授、学者、作家、评论家一十七人,在太湖新天地讨论,投票评选出“苏州十大才子”。他们是金圣叹、祝允明、王韬、唐伯虎、冯梦龙、高启、吴梅村、钱谦益、文征明、沈复。嗣后约请省内外专家撰稿,用一年时间完成了本期刊登的十篇专稿。

若问今日为何要把这些古人重新来品评一番?

为了造就苏州文艺新的高峰,不妨从历史的灿烂辉煌中汲取一些智慧的信息。

苏州市文联举办 “纪念改革开放 30 周年·2008 苏州文艺论坛”

闻 莲

2

2月26日,由苏州市文联、市文艺评论家协会主办的“纪念改革开放30周年·2008苏州文艺论坛”在苏州会议中心举行。全市近300位文艺界老领导、文艺评论家出席论坛。论坛当场公布了苏州文联30年发展历程的30件文艺大事。市文联党组书记、副主席朱建华发表了热情洋溢的致辞。

本届论坛分三节进行,分别由市文联副主席王伟林、市文艺评论家协会主席朱栋霖、副主席诸葛铠主持,14位论文作者在论坛上发表了论文。张澄国《改革开放30年苏州文联巡礼》、范伯群《“摸着石头过河”时代需要“探求者”》、龚平《谈对苏州非物质文化遗产的保护》、钱璎《在探索中前进》、周友良《青春版〈牡丹亭〉的音乐》、何清《关于“苏

州”的文学表达》、戴云亮《苏州中国画30年》、周良《解放思想,坚持改革》、诸葛铠《苏州工艺美术现状》、陈道义《苏州的篆刻艺术》、朱栋霖《艺术家的学养》、吴企明《论诗画融通》、倪祥保《苏州文化的电视传播》、杨瑞庆《系统工程,联手打造》等,以“纪念改革开放30周年”为主题,论题涵盖了苏州文艺的各个方面。自本届论坛发出征稿以来,苏州文艺工作者纷纷撰写评论,由65篇论文结集出版的《苏州文艺评论(2008)》,在这次论坛上与大家见面。

作为苏州市文联的品牌活动,2008苏州文艺论坛为第二届,今后将每年举行一届。

改革开放 30 年 苏州文联 30 件文艺大事

1978 年 12 月 18~22 日,党的十一届三中全会召开,它标志着我国进入了社会主义现代化建设的新时期。改革开放 30 年,苏州文学艺术事业取得了显著的成就。经过层层推荐、专家评审,推选出改革开放 30 年苏州文联 30 件大事,于 2008 年 12 月 26 日在“纪念改革开放 30 周年·2008 苏州文艺论坛”上公布。

1. 陆文夫以其富有浓郁地方色彩、深厚文化品格的文学著作享誉文坛,其作品《献身》、《围墙》等接连获全国短篇小说奖。

2. 范小青获第四届鲁迅文学奖和中宣部精神文明建设第十届全国“五个一工程”奖。以范小青为代表的苏州中青年作家群体创作成就斐然,引起文坛关注。

3. 2008 年 4 月,由中国书法家协会命名授牌,苏州成为国内第一座“中国书法名城”。苏州举办的明清书法史国际学术研讨会、中国苏州书法史讲坛、“得意之作”书法邀请展等品牌活动受到书坛关注。

4. 苏州市以滑稽戏《一二三,起步走》、《青春跑道》、昆剧《西施》等戏剧作品和以顾芾、王芳等为代表的戏剧工作者多次荣获“国家舞台艺术十大精品剧目”、中宣部精神文明建设“五个一工程”奖、文华奖、中国戏剧二度梅花奖、中国戏剧奖·曹禺剧本奖等国家级重大奖励,在江苏独占鳌头。

5. 1981 年,苏州市第四次文代会的召开标志着苏州市文联工作全面恢复,步入

正轨。上世纪 80 年代起,苏州文联组织网络逐步完善,各协会相继恢复和建立,各县市文联全部获省先进文联称号,企业文联、院校文联以及一批乡镇文联建立。2008 年 6 月,江苏省基层文联工作会议在苏州召开。

6. 苏州市评弹艺术家曹汉昌当选中国文联第四届委员;评弹艺术家盛小云、民间艺术家姚建萍当选中国文联第八届委员;苏州市作家范小青当选中国作协第六、七届委员。中国曲协第六次代表大会上盛小云当选为副主席。

7. 1988 年,绝响百年的中秋虎丘曲会得以恢复,自 2000 年始每年一届,至今已成功举办了九届。

8. 1988 年 12 月,《苏州杂志》创办。20 年来连续获得历届江苏省双十佳期刊、华东地区优秀期刊、全国百种重点期刊等荣誉。

9. 1998 年,中国现代舞奠基人吴晓邦舞蹈艺术馆在太仓建成。

10. 2000~2008 年,苏州市共获 12 项全国曲艺牡丹奖,名列全省第一;其中周良获终身成就奖。中篇弹词《大脚皇后》获全国多项大奖。

11. 2007 年 11 月,第八届中国民间文艺山花奖颁奖典礼在苏州市举行。苏州市民间文艺工作者历年来共获 12 项山花奖。

12. 1986 年,苏州市文艺工作者创作的

舞蹈《担鲜藕》在全国民间音乐舞蹈比赛中获一等奖。90年代,舞剧《干将与莫邪》获中宣部精神文明建设第九届“五个一工程”奖、文华奖,实现了苏州舞剧创作的突破。2006年12月,成功举办了昆舞研讨会,2008年昆舞被列入中国舞蹈大事记。

13.1999年起,苏州市影视工作者创作的《苏园六记》、《苏州水》、《水天堂》、《烟波太湖》等苏州电视文化精品多次获全国奖。

14.2005年5月,隆重举办了“纪念陈云同志诞辰100周年”系列活动。苏州文艺界学习贯彻陈云同志“出人,出书,走正路”指示,推动了文艺发展。

15.2003年3月,成功举办了全国首届粉画展;从1982年至今连续举办九届《姑苏之秋》版画展;2002年开始连续举办苏州高校教师美术作品双年展。

16.苏州市文艺工作者创作演出的戏剧作品《李慧娘》、《小小得月楼》等被搬上银幕。

17.小戏小品创作演出活动活跃,苏州市戏剧工作者在全国及省各类小戏小品大赛中获金奖10余项。

18.自2001年起,苏州市文联及民间文艺家协会连续承办了七届苏州市民间艺术节。

19.1985年,苏州市文联成立艺术指导委员会,一批老文艺家发挥重要作用;由钱璎、周良等艺指委委员编撰的昆剧、苏剧、滑稽戏、评弹等一批理论专著成为珍贵的历史资料。

20.苏州市文艺工作者撰写的《苏州文学史插图本》、《苏州与中国电影》、《苏州民间手工艺》、《苏州当代文化名人》、《苏州当代文学艺术欣赏丛书》等一批文化专著广受好评。

21.1991年,作家杨守松创作的报告文学《昆山之路》在文坛内外产生强烈反响。

22.30年来,苏州市文联各协会积极参与苏州的城市建设、古城保护、旅游开发等工作,服务社会。金阊区文联参与了历史文化街区山塘街的策划和建设;2007年9月,高新区文联参与筹划的中国刺绣艺术馆开

馆。

23.苏州市吴门琴社、虞山琴社、娄东琴社艺术活动频繁,举办了古琴大师吴兆基从艺60周年纪念活动;2007年5月在常熟的首届中国古琴艺术节推动了苏州市古琴艺术的传承和保护。

24.以吴歌为代表的一系列民间文学的发掘、抢救和保护工作引起世人瞩目;编纂出版了《民间文学三套集成》(即谚语、歌谣、故事)等一批民间文艺书籍。

25.在抗洪救灾、抗非典和抗震救灾等社会公益活动中,苏州市广大文艺工作者情系人民,奉献爱心,赢得广泛的社会影响。

26.瓦翁等获全国书法展一等奖,华人德三获书法兰亭奖;姜兴龙获音乐金钟奖;张炎龙获全国影展银奖;卢卫星获全国美展金奖,孙宽、吴晓洵、姚萁获百家金陵画展金奖;苏州市文艺工作者在繁荣文艺创作中建树卓著,精品纷呈。

27.相城区被命名为中国民间文艺之乡、常熟市被命名为中国曲艺之乡,中国文联、中国作协及所属各文艺家协会在苏州设立了多个全国性的文艺创作基地,形成苏州市文艺创作基地网络。

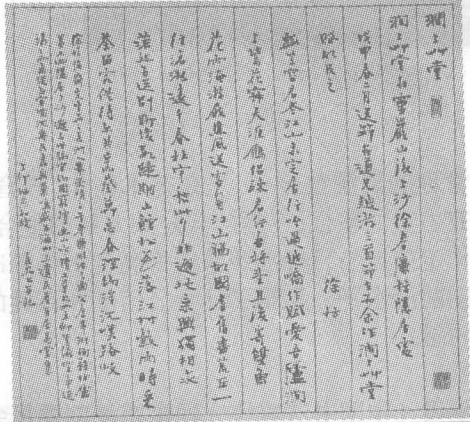
28.1992年起,经过试点,苏州市文联各门类文艺工作者协会更名为文艺家协会。

29.苏州市文联注重未成年人的艺术教育,先后成立了苏州市文联业余艺术学校、苏州市少儿艺术团、苏州少年文学院、苏州市少儿文学阅读辅导站等。

30.苏州市文联系统建立中国评弹网、音乐苏州网、苏州民间文艺网、苏州古琴网、苏州文学艺术网等一批艺术专业网站。其中中国评弹网的点击率超过650万次。

(闻莲)

学术传统与苏州书法

“吴门书道——中国书法名城苏州作品展”专家笔谈

主持人：华人德（苏州大学研究馆员、博士生导师、苏州市书法家协会主席）

新春伊始，凯风渐起，化日舒长。三月下旬，“吴门书道——中国书法名城苏州作品展”将在北京中国美术馆主厅举办。各位朋友或出生、籍贯在苏州，或曾在苏州读过书，或多次参加过苏州举办的创作和学术活动，都对苏州的书法历史和现状了如指掌，所以诚邀大家围绕吴门书道作一漫谈，俾增晋京办展览之信心。

言恭达（中国书法家协会副主席兼篆刻委员会主任、江苏省文联副主席、书记处书记）：

苏州的书法艺术事业繁荣与发展得益于苏州这座国家历史文化名城厚重的人文积淀与艺术内蕴，更得益于改革开放三十年的辉煌巨变，苏州的书艺不仅是苏州文学艺术中的优势门类，同时也是走在江苏乃至全国的前列，综合起来，有以下鲜明的特色：

历史人文性。苏州厚重的历史人文积淀已深深融化在每个市民的细胞中，市民文化素质与艺术品位高，吴文化地方特色显著。改革开放三十年来，苏州文化与经济协调发展。作为传统书艺，尤其是经过多年有规划有力度的“围绕中心、服务大局”的事业推进，苏州的广大人民充分得到了精品文化成果享受。

审美高端性。苏州已拥有一支实力强、体系完备的书法艺术创作、学术、教育老中

青人才队伍。在苏州市文联、书协多年坚定不移、坚持不懈举办的一系列艺术品牌活动中，面对当代社会消费文化的挑战，能自觉引领社会审美向高雅型转化与提升；自觉推进书法事业的繁荣与发展；自觉弘扬优秀民族艺术，以实现书法艺术工作者文艺责任的回归。

超前创意性。苏州市委、市政府十分重视并大力推进作为苏州文化特色的书法事业。在现代化进程中，优秀传统文化得到很好的保护与弘扬。仅“十五”期间，全市用于文化建设的财政支出（不含基本建设）已超过30亿元，从城市到乡镇，一大批公共文化设施逐年建成投用，这为苏州书法艺术的发展创造了一个十分有利的滋养环境、激活氛围与充裕的物质条件。

综合平衡性。苏州书法事业的发展一贯注重出精品、出成果、出人才、出思想。注重创作、学术、教育三位一体，协同发展，综合平衡。不仅仅书法篆刻创作成果在全国历届国展中屡创佳绩，而且是学术研究 with 艺术教育（学校和社会）成果辉煌。专家评论：像苏州这样全面发展的“地域书艺”在全国城市中凤毛麟角。另外，通过近三十年的努力，苏州书法组织上下网络齐全，城乡三级联动，形成事业合力。

可持续发展性。苏州书法已形成良好的发展机制与制度保证，不会因领导的更替而萎缩。事业发展已逐步实现三大整合：一是统

筹管理的资源整合;二是在艺术创作、教育、研究力量的整合;三是社会公共力量的整合。工作定位点与目标参照系定得高,始终瞄准全国前沿水平,赢得了社会公信度和百姓的认同感。

李刚田(中国书法家协会理事兼篆刻委员会主任、《中国书法》主编、西泠印社副社长):

我幼年在苏州生活过。暗绿色的水面上浮动带篷的船,雨中的拱桥,桥边披蓑戴笠的农妇挑着担子卖果蔬……这些碎片残留在模糊的记忆中,六十年拂之不去,那是梦中的童话世界。1982年郑州与苏州两市举办书法联展,我回到阔别三十年的苏州,人世沧桑,感慨良多。1983年,河南书协集中全省五十余名篆刻作者,请苏州沙曼翁先生讲学,曼翁先生以印宗秦汉的思想为核心,确定了河南篆刻的基本创作理念与形式取向,中原篆刻以此为新起点渐渐发展起来。以后费新我先生、沙曼翁先生的书法展览先后在河南博物馆展出,给河南书界留下了深刻的印象。河南开封与苏州多次举办联展,南北交流之中,河南书法从中获益良多。近年我供职《中国书法》,又与苏州书界朋友多有交往。苏州有许多我所敬仰的老师和朋友,苏州是令人无限遐思的地方……

6

苏州书法篆刻中所表现出共性的审美特征,是“清、雅、古”三字,清是相对混浊而言,雅是相对流俗而言,古是相对浮浅而言。无论风格变化多端,也无论展厅中对形式的多样化追求,苏州书法篆刻一以贯之的是清气,这清气是光风霁月,是出水芙蓉,是超脱尘俗的精神境界。苏州书法篆刻中的雅意不是书斋中的文人自许,是器度恢弘的“大雅”,是风骨之雅、文化意义上的雅,在气象万千中体现神采与风骨的高格不俗。所谓的“古”,也不是在形质上的泥古或理念上的单纯崇古,而是通过笔墨表现历史积淀的深厚,对质朴真醇美的追求,对自然境界的向往。

这清、雅、古三字是苏州书法篆刻的精神体现,也正是当代“书法热”的大潮中人们渐渐淡忘而亟待唤回的传统文化精神。苏州书

法篆刻进京展将会给我们许多启示,留下许多思考。

曹宝麟(中国书法家协会学术委员、暨南大学教授、博士生导师):

我的祖籍上海嘉定区,在我幼时还属于苏州。从老辈口中不时蹦出“浏河”这个名字。后来方知是条发源于太湖,流经苏州、昆山、太仓而入海的小河。明末淤废前,可是我国东南重要的漕运动脉。从鉴真东渡和郑和西征皆启锚于浏河口,便可知它的份量。经济繁荣带动文化腾跃,这个命题在号为吴中的苏州地区是极有典型性的。文化的各个门类,如诗文、书画、园林、戏曲、工艺、印刷、饮食等等,无论形式还是内容,苏州都是龙头老大。唐诗人韦应物当苏州刺史时吟出“吴中盛文史,群彦今汪洋,乃知大落处,岂曰财赋强”的诗句,正道明了经济与文化的关系。

“天下法书归吾吴”这句牛气冲天的话出于太仓人王世贞之口毫不虚夸。什么叫“法书”?法书是古人垂范之书,而绝非时人之书。正因苏州富甲天下,才使法书如水之趋渊,无非可卖个好价钱而已。法书在流通领域,宋之前交易的只是骨董,未闻活着人的字可以“变现”(应用文字如谀墓之类除外)。东坡有一题跋感叹此纸仅可凿冥钱祭鬼,而偶书其上后五百年可成百金之直。于是我们看到的遗墨大多与纯为商品的形式无关。大概从赵孟頫开始,我们才读到他之所以对求字者前倨后恭是因为发现那人带着巨资。吴门书派的文徵明,活到九十,一生创作书画无算,他何以有如此旺盛的创作热情至死不渝?还不是因“物质刺激”么!苏州书画市场潜力之大,反证于专造赝品之有“苏州片”一大门派也可悬测端倪。金钱效应由苏州向四边辐射扩展。自文氏一家而言,长子文彭成印学宗师,学生陈淳为水墨开派,就连分宜奸相严嵩遭籍没也要请出徵明次子文嘉参预清点书画判别良莠,最后写成《钤山堂书画记》,足见久经磨练的法眼确非常人所及。

西谚说得好,贵族不是一两代人可以培养得出来的。今日苏州书法的典雅,无疑当拜

祖宗厚赐。打个比喻,苏州书法正像弹词,吴依软语,字正腔圆。秦腔尽管高亢激越,但含糊犷野终使人寒毛凛凛。但似乎也可这样认为,苏州的古代繁荣是八方辐凑的结果,更是杂交优势的选择。祝嘉、费新我、沙曼翁、华人德皆非土著,而文家几代前也是外来户。一旦制度阻断遏制人才流动,那只有退化变种。上海书法衰落最为前车之鉴,因为那里辟为商埠不过百年,是远没有苏州那样丰厚土壤的。然而换个角度看,苏州正因为富庶往往成为休致官员的养老首选,虽残疾的朱长文也不愿为寸禄而他适。这种自给自足的惰性蔓延发酵,也不同程度的影响到苏州书法精巧有余而大气不足。作为准乡人对此隐忧提出忠告,也望主文者引起警觉。

从文俊(中国书法家协会篆书委员会副主任、吉林大学教授、博士生导师):

古不乖时,和而不同

——传统中的当代苏州书法

从历史与现状两方面来看,苏州作为书法名城,是当之无愧的。可以说,厚重的历史沉积给当代苏州书法以丰富的营养,既有人文传统的潜移默化,也有艺术精神的赓续,并为之增添了一些新的色彩,这就是古不乖时,和而不同。

所谓古不乖时,指苏州书法以良好的人文关怀,保持其对传统之鲜明的继承性,这不是仅限于简单的碑帖传习以及对新出土文字遗迹的摹写,而要在古法中注入当代苏州书法人的理解和诠释,几十年一以贯之。和而不同,指当代苏州书法与全国风气的应和,但比较理性,很少有浮躁摇摆的跟风现象,表现出充实的自信与凝聚力。

当代苏州书法人所取得的成绩有目共睹,他们之所以能成功,很重要的一点就是存有敬畏之心,这可以从几个方面来看。其一,敬畏书法艺术传统。他们从无侥幸之心,希望在短期内对评委、对获奖作者、以及由此形成的趋时应付风气的摹仿,来取得一时性的半伪成绩,以满足于眼前的功利需求。能顶住诱惑,是需要定力的。其二,敬畏薪火相传的优良风气。苏

州人杰地灵,书法代不乏人,在师生间授受的关系外,还有一种普遍的敬老礼贤、虚心向学的氛围,此为具备自信和凝聚力所不可或缺。其三,敬畏与时俱进。苏州虽为书法名城,而其书法人却不固步自封、沉湎一隅。他们知道,只有与时俱进,融入全国书法大潮,才能使继承传统更有张力,才能使当代苏州书法更有活力。其四,敬畏个性。苏州书法人是一个优秀的群体,他们不以互相标榜、趋同为能,无论所善何体何种风格,都是从自己的理解出发,技艺虽有高下,而个性同样值得尊敬。历史上的吴门书法如此,今天的苏州书法也是如此。

白谦慎(美国波士顿大学艺术系终身教授、博士生导师):

学术传统与苏州书法

苏州书法素以儒雅蕴藉闻名,其中浓郁的文化气息和当地悠久的学术传统有着密切关系。

苏州书法和学术的关系,可以追溯到唐初。中国书法史上最有影响理论著作,首推《书谱》,作者孙过庭是吴郡人。我们读《书谱》,不但为它精深的理论内涵所折服,也被那美轮美奂的草书所打动,这是学术与艺术珠联璧合的完美见证。在明代中期,吴门书风在全国范围内独领风骚。此时,金石学正处于低潮,但苏州学者都穆的《金薤琳琅》却成为明代少数几种重要的金石学著作之一。在晚明,苏州隐士赵宦光是最重要的文字学家。在清初,苏州府崑山县的顾炎武是开一代朴学风气的大儒,他大江南北访碑,撰《金石文字记》,为金石学的复兴作出了重要贡献。顾炎武去世不久,他的同乡叶奕苞完成了金石学巨著《金石录补》。稍后,苏州的顾藹吉编撰了重要的隶书工具书《隶辨》。在晚清,苏州学者叶昌炽撰《语石》,此乃讨论石刻的集大成之作。而碑学在清代的兴起正是以金石学和文字学为学术背景的。

苏州的自然和人文环境,还不断地吸引着各地的著名学者来此定居。段玉裁五十八岁移居苏州,在苏州著述长达三十年,对苏州研究《说文解字》的风气起了巨大推动作用。晚清学者吴大澂就是段玉裁的再传弟子,著《说文古

籀补》。步段玉裁后尘,浙江学者俞樾、章太炎也先后定居苏州,著述、讲学,为苏州培养了许多人才。正因为有着金石学和文字学的深厚传统,苏州代有篆隶名家:赵宦光的草篆,俞樾的隶书,吴大澂、章太炎的大篆,杨沂孙、萧退闇的小篆。及至当代,苏州书坛书写篆隶的风气依然十分兴盛:沙曼翁、华人德、言恭达等皆以篆隶闻名于当代书坛。

以上所说,都是和书法关系密切的文字学和金石学研究。其实,苏州的书学研究还有着更大的学术氛围,苏州的学者在传统的经学和史学方面也成就斐然。放眼看去,在现代学术史上,苏州也是巨匠辈出,史学家顾颉刚,社会学家费孝通,不一而足。

令人感到欣慰的是,当代苏州书坛也一直以发展学术研究为重要宗旨。在当代书坛,苏州书法家中研究书学的比例,远远高于全国其他地区。老一辈书家如祝嘉(海南人,1948年定居苏州)等在书学研究方面有很深的造诣。中年和青年书家中,也有多人的书学著作在全国获理论研究奖。近二十年来,苏州地区还多次举办高层次的学术会议。1987年冬在苏州成立的民间社团沧浪书社,先后在1994年和常熟书法家协会联合举办了“常熟中国书法史国际研讨会”,1999年夏和台湾何创时书法基金会在苏州联合举办了“《兰亭序》国际学术研讨会”,并出版论文集。近年来,苏州市文联、书法家协会和苏州各级政府,开展学术活动不遗余力,先后举办了明清书法史国际学术研讨会和中国苏州(相城)书法史讲坛。参比国内外的学术会议,苏州地区举办的会议都堪称一流。我们可以期待,苏州书坛将继续为中国书学研究和创作做出新的贡献。

刘恒(中国书法家协会理事、学术委员会秘书长)

传统文化滋养下的自信

苏州的传统文化底蕴之深厚是人所共知的,在书法方面更是得天独厚。得益于经济的发达和生活的优裕,从唐宋以来这里就一直是文人荟萃的渊薮之区,不仅书法名家辈出,更重要的是形成了一种典雅、从容、醇厚的艺术

风格。按照传统的书法品评原则,书法风格的根本价值所在,是笔墨形象背后的反映出来的人的精神追求与审美理想。从这个角度来说,苏州书法所具有的独特品格,实际上是苏州文人化生活状态的流露表达。尽管近数十年来书法艺术进入了一个全新的生存环境,呈现出一种不同以往的传承发展方式,但当代苏州的书法仍然保持着自己的风格特色以及在全国书坛的突出地位。究其原因,不能不归结于苏州文化环境的滋养。

说到当代苏州的书法,人们通常会联想到传统、典雅、书卷气等概念,这实际上反映了苏州这座古城及其周边地区所共同拥有的文化氛围给人的印象。明清以来,这一带文人、官僚世家云集,艺术家、收藏家众多,书画、古玩遗留丰富,所有这些都是构成其文化性格的具体内容。而生活、浸泡在这种环境下的书法家,特别是年轻一代的作者,也许他们中的许多人并不从事学术研究,读的书也不一定比别人多,但从小能接触到名家,能见到好东西,或亲承指授,或耳濡目染,所以在书法上能够取途端正,在趣味上能够追尚风雅,这就是传统文化熏陶的作用,是吴门书法历久不衰的优越条件。

品味当今苏州书法家的作品,不论是中年书家还是青年作者,不管是写何种书体,不管是宗帖还是习碑,大都能够体现出相对文雅、从容、细腻、含蓄的追求取向。他们很少作强烈的夸张或极端的发挥,虽有个性特点但懂得节制和适度,不跋扈做作,也不跟风作秀,整体上表现出一种从容、自信的心态。应该说,这是那种信心充足、目标明确的表现,也是苏州文化性格在书法上的反映。在当今文化传播迅速而普及,地域文化差异不断缩减的环境下,苏州书法能够保持着自己的传统精神,表现出自己的特有气质,这在当今书坛上是比较独特的,其中的长短得失,值得书法界思考和研究。

李一(中国书法家协会学术委员,中国美术家协会理论委员会秘书长):

苏州展览的启示

读了《中国书法名城苏州作品展申报方

案》，等于先在纸上领略了展览的风貌，深为展览筹办者的工作之细致作风之扎实而感动。《方案》一书，精美而实用。从展览创意、申报理由、场馆意向、批复文件、展品图录到苏州书法的历史介绍，目前状况——饱收眼底。由于工作关系，我看过不少书法展览，也见过一些展览的策划方案，但展前的方案做到如此之细，还是第一次见到。这不仅对了解苏州书法创作有帮助，而且对了解展览筹办过程大有帮助。不仅是研究苏州书法发展的重要依据，也是了解书法展览筹备状况的第一手资料。从中我们看到了书法展览筹备的规范化、细致化。这是一个可供今后筹备展览参考、借鉴的重要范例。

由《方案》进一步想到，苏州之所以成为共和国书法的重镇，是与苏州书法同道执着的探索、稳健扎实的作风分不开的，无论是老前辈还是中青年都具有这一特点。仅以书法组织活动而言，早在建国初期的1960年，蒋吟秋、张寒月、蔡谨士、范烟桥、祝嘉、张辛稼、费新我等老前辈就创办了“苏州市书法印章研究组”，举办了诸多活动，培养了一批人才，这在当时全国的书坛并不多见，可以说是领先的。1987年，华人德兄等发起沧浪书社，团结同道，展开学术研究和交流，扎扎实实、卓有成效地举办了数次高水平的学术研讨活动，并出版多本研究文集，成为共和国改革开放时期的一个学术亮点。凡研究书法者无不关注沧浪书社，均能感受到它的学术份量和学术价值。

从《方案》中了解到，作为本次展览的系列延伸，书法名城苏州今夏还将举办“第二届中国苏州书法史讲坛”，这样的创意极具特色。展览与讲坛互动，创作与理论互动，把一件事情往深入做，把观者和听众由表层向深层引进，全面深入了解苏州书法的过去、现在和未来，此创意显示了苏州同道扎实稳健力求完美的作风。

苏州很美，苏州书法更美，苏州同道做事扎实的作风令人佩服。

朱培尔（中国书法家协会篆刻委员会副秘书长、《中国书法》编辑部主任）：

苏州是吴文化的发源地和中心，而书法又是吴文化中最为灿烂的重要组成部分。记得前几年《中国书法》在组织“明代学者书法”专题时，我绞尽脑汁的不是寻找独家的资料，而是怎样从众多的图版中挑出那些非吴门书家的作品，因为稍不留心，这个专题就变成明代吴门书家的专题了。

然而，在当代苏州书法也面临如何发扬光大的问题。当今的苏州在经济上依然是一个重镇，但是否还是文化与书法的重镇，则很难说。其原因既有体制及时代变迁所致的种种制约，也有其它地区在文化艺术上迅猛发展所产生的挑战。对此，苏州的领导尤其是苏州文联、书协的领导，都有着非常清醒的认识。可以说，这次在中国美术馆举办的“中国书法名城苏州作品展”，无论在策划、筹办，还是在作品的选择与场馆布置方面，都要高出国内同级城市赴京展览一筹，较为充分地体现了吴门书法文化的深厚底蕴和独特魅力，体现了作为中国书法名城所必须的综合实力与创作水平。

近年来，苏州书协在以华人德为首的专家班子的领导下，举办了一系列高水平的学术与展览活动，其与国际学术规范接轨和尊重作者创造性劳动的理念，在书坛树立了良好的典范。苏州这些年在普及教育方面，也给我留下了深刻的印象，因编辑的需要，前几年我曾与王伟林一起考察了苏州郊区木渎、许墅关等地的中、小学书法教育，其办班的规模，其培训的方式以及书协种种有针对性的奖励措施，以及由此而引发的广大中、小学生对书法的热爱，无不预示着苏州书法辉煌的未来。

姜寿田（中国书法家协会学术委员）：

把书法当学问来做

——我看当代苏州书法

在中国书法文人化传统的建立过程中，南方吴门书派与浙派书法无疑占据着重要地位，起到文人化传统的价值轴心作用。如果说从西晋永嘉之乱后，随着中原文化南迁，书法的文人化传统也随之南播，开始以浙江绍兴并延及江苏建康，建立起以“二王”书法为代

表的江左风流的帖学传统的话,那么从元末明初开始,书法的文人化传统便开始由浙江移向三吴地区,至明代中期祝允明、文徵明、唐寅、王宠的出现,吴门书派达到顶峰,成为全国最具影响力的书法流派。明代文坛领袖王世贞在《艺苑卮言》中称“天下法书归吾吴”。

来自吴门书派深厚的书法传统积淀,使苏州当代书坛呈现出鲜明的文化—审美价值取向,从而使得当代苏州书法在当代书坛中仍是最具传统张力的地域流派。对经典与传统的重视和内敛式的崇文比德创作模式,使得吴门书派重士气、重学问文章之气的书法传统仍深深植根于当代苏州书法中,因而苏州书家中身兼学者把书法当作学问来做者尤多,这也使得苏州当代书家能够立定精神,不追效俗流,始终面向经典,面向传统,比慢而不是比快。当然,这并不意味着苏州当代书家趋于保守,事实上,作为晚明表现主义书风的策源地,吴门书派并不缺乏狂狷书法传统,要之虽狂狷排慕终须不离士气,此舍经典学问不能得。

书法为儒家六艺之一,因而书法乃文之极,书法之道乃在恢扩学问,酝酿性情,故一代之书莫不肖乎一代之人与文者。历代书法大家也莫不以学问作为书法的依托,这也是书法文化传统的核心所在。事实上,书法的意义也尽在于此,当书法剥离了文化而仅仅呈露为纯粹的形式时,书法也就等于死亡了。反观之下,当代书法的最大误区即是文化传统的丧失和大众文化裹挟下的大众书法的泛滥。由此,当代苏州书法重传统、重经典、重学问的价值取向在当下无疑可起到匡失救偏、矫正俗流的反拨作用。

薛龙春(南京艺术学院副教授、美国波士顿大学访问学者):

1642年冬至1644年夏,王铎曾两次避乱南下,侨居苏州。在苏州,他最喜与人作书,上至知府,下至秀才,这些应酬作品今天有不少都流传下来。但是据顾复记载,苏州人对于王铎的字并不珍重。为什么不珍重,自与当时苏州人的艺术旨趣有关,曹寅曾为王铎辩护说:“吴人谓其(王铎)字中有面,诗中有葱,盖轻薄

之口过甚。”这中间正体现了其时南北艺术取向的差异。

元明以来,苏州及附近的松江与浙江,一直是全国的艺术重镇。“雅”是他们所追求的核心旨趣。“雅”相对于“俗”而言,往往在精致之中,体现一种讲究余味的含蓄,而非和盘托出,一目了然。这与当地富庶的生活、兴盛的读书风气、隐逸风尚等有很大关系,明代以来江南园林的营构旨趣也正是一种“咫尺池塘,令人有濠、濮间想”的呈现方式,而不是阔大雄肆。“雅”是苏州城市的历史积淀,也成为其文化性格。

建国以来的苏州书坛,秉承着这一深厚的文化传统。以碑学论,苏州是现当代的碑学中心,祝嘉、沙曼翁、宋季丁、吴进贤素称名宿,中年一代的书家如华人德、陆家衡、王歌之、王大夷皆深入两京碑版的精髓。苏州人写碑,素不以歪倒荒率为得趣,亦不屑皮相之雄奇角出,在追求稚拙、素朴的同时,他们有意识地将之雅化,温醇厚重之中饶具含蓄空灵之意,体现出以少总多、以有限把握无限的文化心理。

与明末吴人对于王铎书法的轻鄙形成强烈反差的是,80年代中期全国性的王铎热潮中,最为深入的把握恰恰出自苏州人谭以文之手。而如今,苏州的青年一辈对恢弘气势的表达亦不输于全国任何一个地区,他们正积极开拓着苏州书法的新局面。这不仅因为在当代信息高速流通的历史背景下,地域书风逐渐消解,亦是苏州人开放进取心态的集中体现。一个不囿于既有成果的群体才是有活力的,苏州青年一辈的努力,正创造着气象与雅致的融合。当然,要达到这一目标,除了书法形式的开拓之外,苏州历史传统中的积极因素或能发挥更大的作用。在追求洒脱恣肆的同时,回视自身深厚的传统,也许不仅是有益的,更是必须的。

主持人:华人德

感谢各位朋友对苏州书法创作和学术的肯定与鼓励,展览在即,束囊待发,壮我行色!