

❖ 艺术论坛

插绣：苗族文化的瑰宝

林日新

为了把去年修建的乡下别墅装饰一番，妻子拿出停工一年的“十字绣”，说要尽快绣好，把它装潢好准备挂在堂屋里。这时，老妈从房里拿出一幅刺绣，说：“把这个《百鸟朝凤》也装潢一下吧！”原来是一幅构图古拙淳朴、色彩热烈原始、立体感强烈的绣品。

“好漂亮，主题也好。”我一看，不禁赞叹道，“老妈，这是湘绣还是苏绣？”“这是苗族插绣，你外婆给我陪嫁的。六十年了，我一直没舍得把它挂出来呢。所以还像新的一样。”老妈说完，一脸骄傲。“外婆哪来的苗族插绣？”我有点不解。“不是你亲外婆的，是你的继外婆送给我的。她头婚嫁在绥宁苗乡，学会了插绣……”老妈说着说着，好像沉浸在了遥远的岁月里。

此后，我便开始搜集苗族插绣的资料。苗族插绣和汉族墩绣的技法基本类似，它是汉、苗两族刺绣艺术互相融合交流的产物。苗族插绣的图案大多取材于这三大类：一是大自然的景物，如日、月、山、水、云彩等；二是苗族的“图腾”，如蝴蝶、枫香树、水牛、龙、狮子等；三是生产和生

活中撷取的“吉祥物”，如铜鼓、芦笙、花、鸟、虫、鱼、花、草、果等。这些景物的图案经过抽象简化变形处理，显得夸张、生动、传神。苗族插绣抑或取参照物特点鲜明的部位，如头、角、足、爪、眼睛、毛翅等，以象征动植物本身。当然，还有比较复杂的如狮子滚球、墙龙戏珠、凤凰牡丹、鸳鸯戏水等表现吉祥的图案。苗族插绣呈现的图形，千奇百态，趣味横生。苗族插绣历来被用于苗族生活的各个方面，特别是在服装上，男女服装都满绣彩色花纹，五彩斑斓。

苗族插绣的主要特点，一是插绣的绣针十分原始，是用鱼刺、鸡翅骨或苗山石窝上生长的菊竹削制而成。针管内空，直径一毫米左右，针尖斜剖面钻一圆孔，将丝线从针管穿入经针尖圆孔导出。二十世纪八十年代后，主要用特制的金属插绣针。二是用材讲究，主要用苗山自纺自染的五色丝线和麻布。三是绣法独特。绣女根据自己的构图需要，将不同颜色的丝线直插入麻布，再将绣针抽出。一插一抽，绣线就成双股形留在布的正面，形成反面绣线平整、正面图案线头凸起的立体造型效果。四是构图用色大胆。苗族插绣以红绿

两色为主，其他颜色为辅，着色热烈、张扬鲜活，具有极高观赏性和强烈的震撼力。

苗族插绣大致分三步完成。一画：先在纸上设计图案，再把图案拓印在绣布上。拓印的方法有两种，一种是用绣花针一针针按照图案边缘刺下一排排小针孔；另一种，借助复印纸拓印，即把图纸放在绣布上，用笔着力描绘图案。二绣：把绣布蒙在特制的竹绷上，用绣针刺绣。传统的苗族插绣技法繁多，比较常见的有平绣、锁绣、贴布绣、打籽绣、破线绣、绉绣、缠绣、辫绣、马尾绣等。三剪：用剪刀对立体的图案进行有选择性的修剪。

苗族插绣已是苗乡的一张名片，成了世人了解苗族服装文化的一个窗口。苗族插绣富有浓郁的民族气息和很强的艺术感染力，充满神秘和灵气，彰显了苗乡人特有的审美情趣和多样的精神生活追求。它立体感强烈，冷暖色调对比夸张，图案运用灵活；绣、插、点、挑，针法丰富多变、十分讲究，是苗族文化的瑰宝。如今，把《百鸟朝凤》装潢好，挂在堂屋里，见到的人无不夸赞。（林日新，武冈市作协副主席）

山村画卷

郑国华 摄

❖ 书坛画苑

讲故事的连环漫画（外一篇）

李化球

连环漫画是一种讲故事的漫画，由于它具有离奇曲折的故事情节，因此深受读者的喜爱。

连环漫画一般由4幅以上的画幅组成。从开端、发展、转折，直到最后形成意外的结局，故事情节经历了一个斜线上升、垂直降落的过程。

我们来看看缪印堂先生的连环漫画《如出一辙》——

一个男人正在十分专注地观看电视上的足球比赛，他对足球以外甚至包括老婆在内的一切事物“无暇”顾及。老婆叫他，他不答理。于是老婆掩面而泣，说：“回娘家去！”到娘家后，只见父亲也正在十分专注地看电视上的足球比赛。她问：“爸爸，妈呢？”其父亲不屑一顾地说：“回你姥姥家了！”

在这组连环漫画中，有两种巧合：一是翁婿二人都迷恋足球，“如出一辙”；二是母女二人都因老公不理自己而回娘家，“如出一辙”。最后一幅中的一句话“回你姥姥家了”，恰似相声中抖出的一个响“包袱”，真是妙不可言！

我曾经在《中国漫画》月刊上发表一组题为《哀悼》的连环漫画。画中，一个人在野外看到一棵枝繁叶茂的大树，使用相机拍了下来，而后又将树的照片挂在客厅的墙上。几天后，他去“看望”那棵树，不料竟有人将树砍掉了。他悻悻然，回到家中后，臂上戴着黑纱，在大树的“遗照”前三鞠躬，表示哀悼。

丹麦著名漫画家皮德斯特鲁普，有一组题为《花粉过敏》的连环漫画。他画的是一位绅士顺便摘下路边的一朵鲜花，贴鼻而闻，不料这一闻给他带来了不小的麻烦。由于受到花粉的刺激，引起过敏。他想打喷嚏，但又似乎打不出来，实在难受。于是，他挺胸运气，终于爆发。喷嚏一个接着

一个打，打得他涕泗滂沱，打脱了礼帽，打掉了眼镜，挣断了腰带，裤子也掉了下来……一时间，绅士风度荡然无存，取而代之的是一副十分难堪的狼狽相。此作，用十一个慢镜头展现了绅士从观花、摘花、闻花到花粉过敏一系列的人物神态与动作，细致入微，惟妙惟肖。

我曾经画过一组题为《赏美记》的连环漫画。某君在一幅少女画像面前，对画中少女的脸庞与秀发出赞叹：“曲线美！”继而他来到一个湖边，见湖面上水波荡漾的波纹，又赞叹道：“曲线真美！”接着他又看到随风飘曳的柳丝，再一次发出一声赞叹：“曲线无不美！”最后，他来到一座山边，远远地看到一条曲线。正当“曲线”二字刚刚出唇时，他发现那是一条正向他袭来的蜿蜒前行的蛇，他被惊吓得仓皇而逃。

我想，一般来说，曲线展现的是一种柔和美与动态美，给人以赏心悦目的感受。但是否如这组漫画中某君说的那样“曲线无不美”呢？看来似乎未必。比如蛇形与蛇行展现的曲线，给人的感受不是欢愉，而是惊恐。这种曲线（推而广之包括蛇身上的五颜六色等），还能称之为美吗？我记得这正是当年美学界引发讨论的一个学术问题。我的这组连环漫画，应该说是以漫画形式对此作了表述。出乎意料的是，此作竟然于1985年获得《辽宁青年》征稿一等奖。

漫画创作中的渐变与突变

在漫画创作中，有一种表现手法是描绘事物的发展变化，在“变”字上做文章。这种变，包括渐变与突变。

著名漫画家苗地，有一幅漫画《园丁之歌》。画中，几位优秀教师与他们的学生们一起合影。站在后面的学生，他们的脸蛋竟然由近而远渐渐地变成了一个个桃李。这自然令我们联想到教师像园丁一

样，通过辛勤的培育，赢得“桃李满天下”。

我曾画过一幅歌颂科研人员的漫画《苦乐春秋》。画中，一位年轻的科研人员面对着一大堆疑问号，他将头埋在这一大堆的疑问号中。随着时间的推移，这些疑问号渐渐变成惊叹号，此时他已是“人到中年”。最后，所有疑问号都变成了惊叹号，已变得满头银发的他感到十分欣慰。这里的疑问号象征科研课题，惊叹号象征科研成果。此作讴歌了科研人员锲而不舍的毅力与为科研献身的伟大精神。

某单位荣获一面锦旗，上面赫然写着“艰苦奋斗”四个大字。但是随着时间的推移，这四个字渐渐变淡，最后变得无影无踪。我的这幅漫画《褪色》，描绘了一种自然现象，但其中的寓意应是不言而喻。

一个人在吸烟，他吐出一个又一个烟圈，而这些烟圈却渐渐演变为一个个骷髅。漫画家李时民的这幅漫画《吸烟者的幽灵》，无疑是对吸烟者的警示。

关于吸烟，我曾画过这样一幅漫画。画中，少年甲对少年乙说：“我爸老是在我跟前吸烟。”少年乙不无忧虑地说：“那你岂不是被动吸烟了吗？”想不到的是，少年甲却笑着说：“现在我已经学会主动吸烟了！”这种变被动吸烟为主动吸烟，并且洋洋得意，实在叫人大跌眼镜！

一个男人对老婆说：“医院通知说妈已经病故了！”老婆说：“死了就死了呗！”老公说：“今后做饭洗衣只能靠我们自己动手了！”老婆顿时傻了眼，“哇”的一声哭了：“妈呀，这可怎么办啊！”在我的这幅漫画《迟到的哭声》中，这位老婆的突变，犹如川剧的变脸，说变就变。

李滨声在漫画《栩栩如生》中，画的是一个人在见到一幅画时，说那幅画中的两条鱼画得“栩栩如生”。他看到一尊雕像时，说雕像雕得“栩栩如生”。他看到一个暖水瓶时，说暖水瓶设计得“栩栩如生”（开始有点离谱了）。最后，他看着自己正在吃的一个馒头，觉得有点欠火，没有蒸熟，便说这馒头“栩栩如生”。此作讽刺了滥用成语的行为。用词不当，有时赞美之语就变为了嘲讽之词。（李化球，湖南省美术家协会会员）

歌词展播

大美中国

李远良

雪舞北国妆点银装素裹，
烟雨江南笑迎花红果硕，
青藏高原轻吻白云朵朵，
西北大漠策马壮美辽阔，
黄河长江流淌千年文脉，
泰山华山挺拔气势磅礴，
大美中国，绿水青山一片生机勃勃，
大美中国，春意盎然万里锦绣山河！

乡村小院升腾袅袅烟火，
城市琼楼点亮繁星闪烁，
青春少年飞扬朝气蓬勃，
各族人民追梦美好生活，
千里江山书写波澜壮阔，
万家灯火辉映幸福祥和，
大美中国，精彩纷呈一起奋勇拼搏，
大美中国，活力满满我们自豪放歌！

梦里故乡行

羊宏斌

故乡的山，
故乡的水，
故乡有我童年的足印。
几度桃花开，
几度雁飞来，
以往的幻境依然在梦中。
他乡山也绿，
他乡水也清，
难锁我童年一寸心。

故乡的土，
故乡的人，
故乡有我少年的琴音。
几度风雨骤，
几度雪飞春，
以往的欢笑依然在梦中。

他乡土也好，
他乡人也亲，
难锁我少年一片心。

故乡的爱，
故乡的情，
故乡有我青春的歌声。
几度芳草绿，
几度霜叶红，
以往的同伴依然在梦中。
他乡也有爱，
他乡也有情，
我却常在梦里故乡行。

（羊宏斌，邵东市文化馆副馆长）

❖ 艺海探索

生花笺纸展风流

——读黎晓宏新书《谈笺话谱》

钟 芳

笺纸历史悠久，风韵独特，是文人雅士用于写诗酬唱、书信来往的小幅花色纸张，堪称“纸中美玉”，是宝贵的历史文化遗产。黎晓宏新作《谈笺话谱》（北京出版社2024年4月出版），汇集了近3000幅精美笺纸插图，详细描述了中国笺纸的创始、形成、发展；并以笺谱作为切入点，深入中国古代文人士大夫的风雅生活里，解读传世书画、名人信札隐藏的趣闻逸事与历史细节。图文并茂式的精心解构，填补了笺纸研究的诸多空白。

全书分为“纸之小史”“笺纸小史”“笺纸类型”“笺纸集萃”四章，详细叙述了中国纸和笺纸的发展历史和种类，具有极高的观赏和收藏价值。品咂赏鉴之后，我认为这既是一部有关笺纸学术层面的探究录，又是一部讲述文明开化的文艺纵论。这些或古朴、或庄重，或清新、或隽永的笺纸，集中反映了造纸、印刷、书画、雕刻等中国传统工艺和美术的成就。而且，它们也以绚丽多姿的艺术表现，诠释了国人清逸简约的审美情趣。

本书介绍的笺纸，风格卓异，品类繁多。全书以年代为脉络，将不同时期的各式笺纸分列成章。一方面，从产地、型制、创新等维度，一一梳理它们从诞生到发展演进的不凡历程。另一方面，则从纸张制造、印刷工艺、艺术鉴赏、社会风俗等视域出发，全面论述了中国笺纸各美其美和美美与共的精神特质。

在“纸之小史”一章中，全书用提纲挈领的运笔，勾勒了中国人历经艰辛，终于发明出

纸张的创新历程，为读者进一步认识笺纸，提供了很好的知识辅垫。“笺纸小史”部分，则以丰赡的史料和以点带面的概述，讲述了文化史上关于笺谱以及制笺的趣闻逸事，分析了笺纸样式、工艺演进逻辑及地域传播中的同与不同。“笺纸类型”这一章里，主要针对染色笺为代表的众多笺纸品类，从设计、制图、色彩、造型等层面，予以追根溯源。作者借鉴已有研究成果，再综合细分，单单栏格笺就列出24种。中国笺纸历史之久长、艺术表现之绚烂，由此可见一斑。而在“笺纸集萃”部分里，作者基于自己海量的考察，尝试为众多笺纸分类命名。至于趣味笺中援引的成兴斋制文房清供小条笺，长仅136毫米，宽仅70毫米，玲珑小巧的型制，却尽展文人雅士们的生活情趣。

一枚小小的笺纸，可谓集诗、书、画、印于一体。《谈笺话谱》除了认真梳理意趣盎然的笺纸生成史外，还用不菲的篇幅，展示了众多艺术名家在笺纸设计、制作、传承上的艺术匠心。譬如苏轼的《致运句太傅尺牍》《久留帖》，范成大的《致养正监庙奉议尺牍》，齐白石的《成都诗婢家诗笺谱》等，无不以独特的诗画语言，呈现出他们卓然丰富的心灵追求。

那些花卉笺，俨然一个花鸟工笔画的大联展。那些博物笺，则为我们提供了一个古代礼器、乐器、兵器、食器、文具、用具的手绘图谱展。那些摹古文字笺，更是把我们带进了一个古代碑帖拓片的金石书法展中，给人以目不暇接、美不胜收之感。