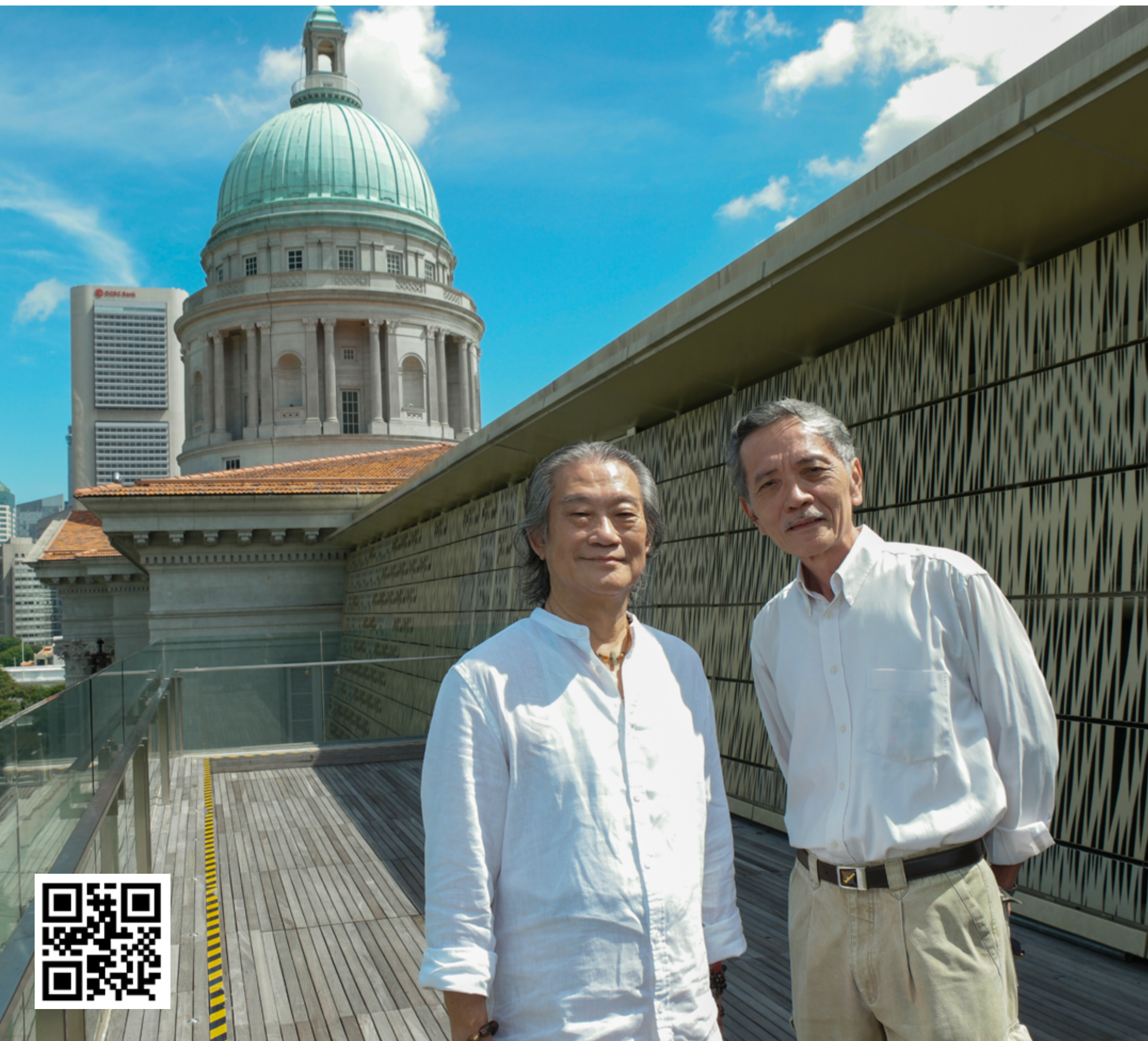

2016年11月1日 创刊号

涛声 ■ 啸涛篆刻书画会画报
TAO SHENG NEWSLETTER

MCI (P) 060/10/2016

命涛啸侣， 涛声不断

陈建坡、曾纪策回顾啸涛篆刻书画会创会史

文 / 陈维彪

事实证明，当初成立画会的决定是对的。啸涛篆刻书画会年年办展，从创会至今已有46年，从不间断，把大家联系在一起，继续将书画艺术发展下去。啸涛画会历任会长陈建坡老师和曾纪策老师提到创会初衷时，自豪地说。

创会缘起

我们相约在国家美术馆五楼的咖啡厅，面朝滨海湾，天气甚好。滨海湾见证了新加坡的几十载繁荣发展，光阴荏苒，啸涛画会如今也已步入46年，只比新加坡年轻五岁，同样经历了书画坛的大风大浪。一路走来感触良多，两位老师侃侃回忆路上风景。他们当时俨然初生之犊，平均年龄20出头，但毅然创会的勇气源自对书画的一份难解之热爱与执著。遥想当年，创会的时候只有12人，大部分都是美专同学，例如，李福茂、邱曼利等，另有两位是南大毕业的。虽然他们不是专业全职的画家，不过都有一身扎实的书画功底。创会时也邀请五位老师当顾问，分别是施香陀、陈宗瑞、黄载灵、黄葆芳和陈人浩。陈建坡老师当初已是新加坡墨澜社的会员，并曾在南洋美专的课外社团中国画研究会担任会长。因此，他借鉴这两段经验，和几位画友一步一脚印地摸索前路。啸涛画会并不是要与墨澜社打对台，而是维持互相影响、互相呼应的关系，起到一个良性的竞争。且看其名啸涛，与“墨澜”二字对仗工整，也是一种延续，旨在把东方艺术推广开来，发扬光大。

创会宗旨

陈老师认为，创会的初衷就是为了维系爱好水墨画的同道中人，让同学间有一个互相切磋的平台。对此，曾老师认为他们功成圆满。他看到许多人毕业后就各奔东西，没有办法画下去，而啸涛画会的创立，正好让书画爱好者在维持生计之余，不会与水墨画脱节，荒废武功。

啸涛画会在创会首展纪念册的序言里也提到，除了办展外，也要“长期磨练、切磋和摸索”，既要考虑“时代精神”也要体现“地方色彩”。因此在刊物中也加入许多艺术研讨的专题，也举办了不少小型讲座。另外，他们年轻时也常出外写生，陈老师印象最为深刻的是到长堤附近的Kampung Jalan Fatima，下坡后是整片的香蕉园，许多蚊子潜伏其中，将他们叮得奇痒无比，画完了只想赶紧走人。这类写生活活动过后比较少办，但近年画会又重新组织发动起来。

开会情况

啸涛从创办至今没有永久会所，而是以租借场地的形式来开会。早期研讨会务工作以及讨论作品时，更是在陈老师的住家进行。在去年推出的45周年录像短片中，傅美珠女士就回忆起当时的情况，会员们都是在陈老师的睡房兼画室的小房间喝茶聊天，观摩作品，气氛融洽亲密。

领导风格

笔者很好奇，陈老师肩负30年会长要职，领导风格又是如何呢？

曾老师说，陈老师是位很有魄力的领导人。自认是性情中人的陈老师则言，自己难免会比较主观，心直口快，对事直言不讳。有些人觉得他不笑时很凶悍，讨论作品时大家难免会面红耳赤，有些人又不喜欢听批评的话，对他有所误解。但他坚持做会长时不谋私，且不论对错，都是心系会员的。那三十几年来担任副会长的曾老师和他在圣淘沙艺术中心并肩作战，默契十足。陈老师认为曾老师做事踏踏实实、认认真真，也有自己的理念，两人性格一柔一刚，配合天衣无缝。

对会员和会长的期待

曾老师说，两位新会长三年前开始接手，积极开办活动，维持每月一次的篆刻聚会以及书法聚会，这是他喜闻乐见的。老会员在会中四十几年，很有感情，当然希望画会能够持续发展下去，吸引更多年轻人参加。陈老师对啸涛的发展是持乐观态度。但他倒是有一个期望想要明说：自己之前可能有一些东西做得不到位，不过心是热忱真挚的，常会将做人想法和理念提出来。他希望新会长在负责画会时，领导方面要有个人的想法和风格，要能大胆提出己见，不能太含蓄。

另外，陈老师也提到了创会的初心：发扬中国传统绘画艺术。他希望会长能与会员多加分享经验以及对国画发展的创见，让会员深入体会与接触，加深对水墨的认识。尤其目前会员程度参差不齐，更要有系统地提升他们的专业知识，批评时不用委婉。由此，东方绘画方能在新加坡传承下去，成为我国独特的东方艺术。

对国家的期待

有趣的是，曾老师提到虽然啸涛年年办展，如今国家已经迈向第一世界了，能够展画的场地也越来越少，

空间不尽理想。他说：“政府提供优惠价出租之展览厅有维多利亚纪念堂展厅、国家图书馆展厅及皇后坊展厅等，展厅面积大且地点适中，而如今呢看来今不如昔。第一届啸涛展就是在新加坡最大的维多利亚纪念堂一楼的展览厅开办的。”当时，画会总共展出130多幅画作，其中陈老师和曾老师就各展出20多幅。该展厅坐落在市中心，到来参观的公众人士有不少，当然卖画的机会相对大些。

现如今，就连国庆美展已经不是由国家包办了，反而是由私人机构接手，实为可惜。

书画在现代社会的發展以及存在的意義

的确，物转星移，大环境也转变了，中国画在本地已经渐渐失去原有活力。笔者不禁要问，水墨画对于现代社会的存在意义又是什么呢？

曾老师即刻回答，这样的问题触及到人类文化的层面。当我们接触书画篆刻，自然而然加深以及提高文化修养。欣赏的同时也会阅读有关这方面的理论书本，认识同道中人，往来无白丁。这无形中也在改造社会。他认为，艺术家要做好本分，不可能奢望对世界有惊天动地的影响。例如，在能力范围内教画，不管学生多寡，这是艺术家实际上能起到的作用，培养他们的兴趣，继而影响身边的人，起到文化上的熏陶。

“这就是所谓的传承，因为如果文化一出现断层，例如方言，事后想挽回也难如登天。”

陈老师补充道，“我们永远不能定义某一种画种已与社会脱节。艺术的产生源自生活，无论东方或者西方艺术亦如是。有人认为，中国画是古老艺术，无法反映现代人的生活感情。其实关键在于做艺术的人怎么去表达，而不要斥责画种回天乏术。”他认为，创作者要扪心自问，能不能创造出好作品，供人欣赏，从中得到审美愉悦。我们生活在现代社会中，呼吸现代的空气，南洋的明媚阳光又与他方不同，又怎么会和生活脱钩？恐怕是创作者本身要多花功夫经营技艺。

对艺术发展的体悟

当访问已到尾声时，发生一段小插曲。郑木彰会长问两位老师还有什么要补充时，他们谈兴正浓，继而提起了新加坡画坛的一些现象。

曾老师有感新加坡发展太快，是不是应该慢下来，这是其一。国家的发展如此，艺术的发展亦如是。其二，我们应该如何在艺术上求新求变？他认

为，时代瞬息万变，甚至有点纷繁杂乱。艺坛充斥着光怪陆离的画作，而现代人几乎不谈论标准。但是，绘画仍需保留明确的标准、法度以及规矩。

“例如下象棋，车一定要怎么飞，兵要怎么走，这些不遵循的话，就没意思了。足球、篮球都有它自成一家的规矩。到了某一时间，某一定人生阶段，某一些人就想要求变，但是没有求变的条件。懂规矩之后，破规矩才厉害。不然太简单，随便画，没意思。”

陈老师这时说：“麻烦就麻烦在这里，因为太懂得规矩，多为所囿，走不出来，所以无法发挥创意，做不出东西。另一方面，不懂得规矩，没有法度，就乱套了，不成样子。”

曾老师即引用孔子的话，“七十而随心所欲”，此前提是，修养要好，基础要好。

然而，从另一个角度想，陈老师也认为，到了一定年岁，艺术家确实应该“无法无天”（绘画方面）。到了高龄后，我们就不该求法度求规矩，因法度自在其中。他举朱屺瞻画作为例，感觉信笔糊涂，不过有了人生的经验，笔墨的积累，这时不讲究浓淡，仅凭借自身感情发挥画意。草草不工，天真老辣浑然天成。至此，陈老师感叹，又有几个人能真正体悟随心所欲的意义？多数还是为法度所囿。所以从“有法到无法”是一个过程也是一种修养。经过掌握了法度阶段过后，你能否超脱出来，那就要看天份了。曾老师则觉得，评论一幅所谓的“好作品”，还得谈用笔，那可是笑话；用笔可是基本要求！他认为，有些话听起来陈腔滥调，但却还是很重要的。当然创新是重要的，中国的文化都是在传承中发展延续下来的，纵观画史，能继传统而留下来的作品未曾见，见到皆是在传统中出新意的作品，也即所谓的推陈出新才能在历史的长河中立于不败的地位。

结语

时代的审美眼光不同，什么才是艺术的标准，这些都是悬而未决，也很值得我们去探讨的问题。访问正式结束前，陈老师希望画会能够不断将艺术发展的相关课题带入画会的研讨活动中，一起集思广益，激发会员们的思考。两位前会长设立楷模，时时刻刻，所思所想，都离不开画会，希望啸涛画会能再攀高峰。

“例如下象棋，车一定要怎么飞，兵要怎么走，这些不遵循的话，就没意思了。足球、篮球都有它自成一家的规矩。到了某一时间，某一定人生阶段，某一些人就想要求变，但是没有求变的条件。懂规矩之后，破规矩才厉害。不然太简单，随便画，没意思。”

- 曾纪策

“麻烦就麻烦在这里，因为太懂得规矩，多为所囿，走不出来，所以无法发挥创意，做不出东西。另一方面，不懂得规矩，没有法度，就乱套了，不成样子。”

- 陈建坡

图2: 杨慧萍小楷

图3: 手抄《金刚经》

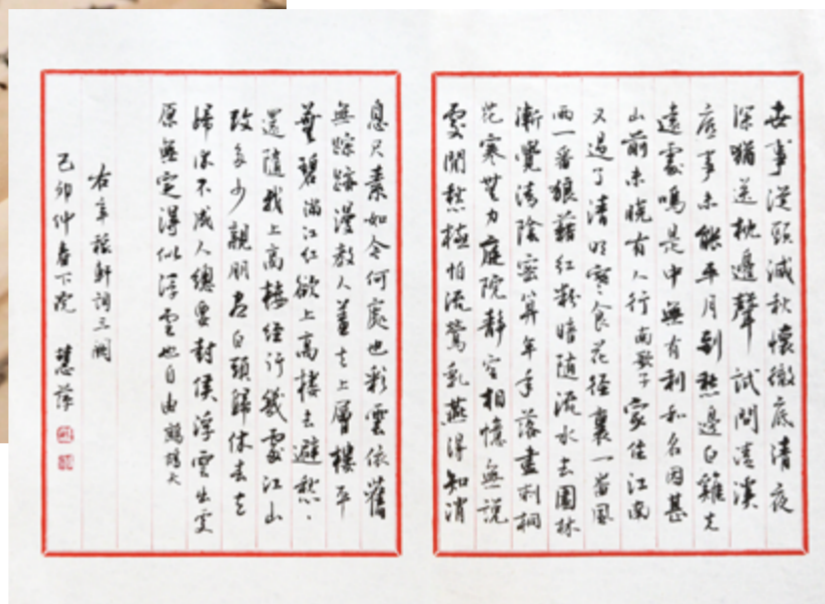

图1: 稼轩词三阙

绚烂复归平淡 —— 访杨慧萍

文/ 尤东擘

熟悉新加坡书法界的人，对杨慧萍这个名字应该都不会感到陌生。这位女书家在阳盛阴衰的书法圈子里，早年一直以其独具风格与实力的书风占一席位，惟近年来已淡出书坛，鲜少再参与书法活动。乘着《涛声》的出版，编委会邀请慧萍接受专访，她仍是几番推搪，说比自己更应受访的同道多的是。后来经我们一再诚意邀请，方才答应受访。

慧萍早年毕业于南大中文系，最初曾担任文书工作，后来转执教鞭至今数十年矣，桃李满门。她在80年代认识了著名书画家许梦丰先生，开始在其门下习书，后来在其引荐下加入了啸涛篆刻书画会。“我定期上梦丰先生的书法课前后三年多，在其认真指导下获益良多。尔虽虽没定期上课，但与梦丰先生仍保持亦师亦友的关系，常拿书作请他点评。”慧萍这句话听起来或许平淡得很，但听她叙述当年那段习书的经历，我能感受到她对老师那份发自内心的感恩。“梦丰先生的教导在我学习书法的过程中有着重要的影响。他非常着重于基本功的练习，并因材施教引导我们循序渐进。”另外，慧萍也很感激当年一起学习书法的同道，大家一同勉励、切磋，在书法的道路上并进。

谈到习书的过程，慧萍虽不断谦说自己‘懒’，其实曾下苦工临宋朝蔡君谟、黄山谷，元朝赵松雪、倪元禄，明朝文徵明，乃至民国沈尹默先生的书体。其中，又以赵、沈最合己意，此二家的影响可从其书作中窥见（图1）。她自认性格内向、好静、不擅交际，且不喜受约束、不重细节。“或许因为这样，当年梦丰先生建议我写小楷，以对治我不重细节的习气。这对我来说是个极大的挑战，但后来写出来的成绩，连我自己都颇为惊讶！”（图2）对慧萍的小楷，梦丰先生至今仍赞不绝口，还特将她当年的小楷作品收集下来，用以勉励其他的学生。

慧萍曾经非常积极地参加书法活动与展览，也曾荣获陈之初美术奖书法组首奖及新加坡书法家协会陈景昭书法奖。那个时候，参展过程及获颁奖项对她来说是一种肯定与鼓舞，然而这并没有让她停止追求进步。慧萍曾因对自己过去的字实在不满意，于2005年将四十余幅旧作撕毁。面对习书的瓶颈，她重新回到古人那里去汲取养分，重新临习苏东坡和米南宫二家，才又找到了出路。

2006年，慧萍的夫婿中风，她毅然挑起照顾他的责任，陪伴着他走过漫长的复健之路。在那几年里，她没法像之前那样几乎日日临池。后来夫婿的情况好转以后，她仍然很少参加书法展览和活动。重新提起毛笔写字，她多次抄写《金刚经》（图3），经典里的内容也影响了她对书法的态度：“书法在我的生命中仍然是很重要的一块，而参与书法展览则已不然。”慧萍这样的一个书法历程，我看到的，是绚烂复归平淡。

这一次访谈之前，我和慧萍不曾见面，然而我们是一见如故——无它，连接着我们的是对书法的着迷与热爱。在西式咖啡厅里，听慧萍畅谈多年来对书法这一门东方艺术瑰宝的心得，並得见她许多之前未曾“公诸于世”的书作，不知不觉地访谈也进行到了尾声。在结束以前，我问了慧萍两个问题：一是她对新加坡书法界的期许；二是她想对有兴趣把书法学好的人说的一句话。对于新加坡书法界，她除了希望看到更多的年轻人学习书法（量的提升）以外，更希望书法的水准上能一并提高（质的进步）。至于学习书法，她总结一个字：“勤！”

扇面：苏子瞻词念奴娇

现代林和靖——记许梦丰

我会许梦丰荣获国家艺术理事会颁予之本年度艺术界最高荣誉——文化奖章

文/ 陈建坡于痴點軒

我认识许梦丰在七十年代，他不是啸涛创会会员，但是进会之后，很快就成为画会的中坚份子。他好古敏学，在画会中得到会员的器重和认同。大家都称他为才子，他博览强记，对经史子集无所不涉，尤其长于文史诗词，梦丰书法得陈人浩先生启蒙，与前辈潘受先生，亦师亦友往还甚契。对潘先生诗词痴迷，研究尤深，能倒背如流。

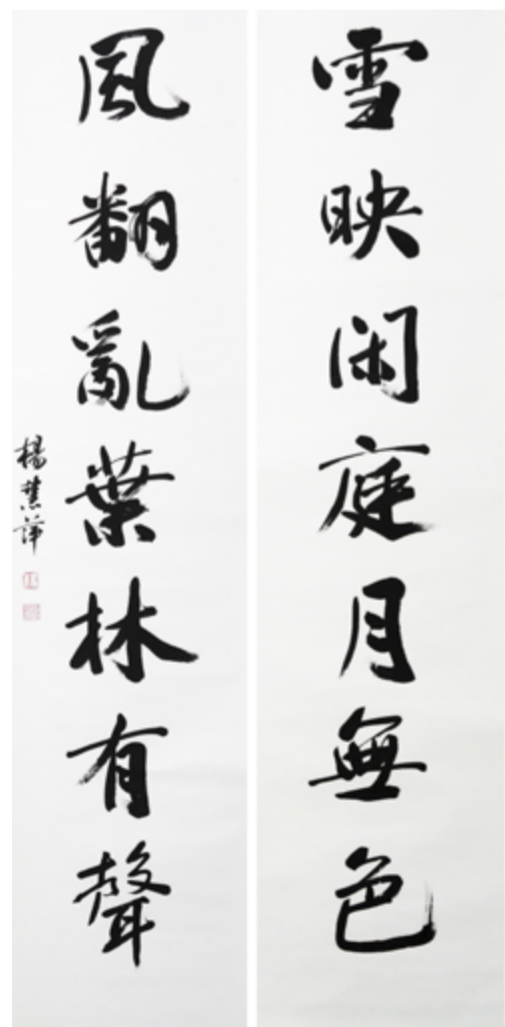
记得八十年代他任职于中国银行，职达经理。他却萌去意，征询我的意见，我大力支持，原因是行政人员，很多人可以担当，而他对艺术有天份有追求，却是不可多得。后来银行为挽留他，给予诸多时间上方便和优厚条件，终无法留住一颗热切追求艺术的心。

梦丰多才多艺，诗、书、画。都是自学，且各有成。特别是写得一手好字，研究出一套教学方法，从正道去授课，凡从其门下者，多卓然有成，对新加坡书法发展影响甚深，贡献甚著。

梦丰具天纵之资，常自笑言乘愿而来其来有自。由于学养内蕴，故能淡泊名利，志趣高远。曾言不与时人争，欲与古人较短长之宏愿，从他身上看到好古笃学谦谦君子。

古有高士林逋和靖先生，隐于孤山，梅妻鹤子，隔世离群，卓然林泉，传为佳话。梦丰不谋而合，酷爱养花训鸟，尤爱荷花八哥，日夕与花鸟相娱，天机曳曳诚然予人大隐隐于市之感，别有境界。

近日梦丰又再提及，想放弃教学，全身心投入艺术创作。我再次双手赞成，正所谓水到渠成，正是时候，我祝愿再创高峰。

对联：
雪映闲庭月无色
风翻乱叶林有声

锲而不舍 金石可镂

文 / 苏宣石

已有三千多年历史的篆刻，自明清以后已从单纯的印信凭证的实用功能发展到成为一种艺术形式。为何篆刻还有“雕虫小技，壮夫不为”之说呢？至今它还是一种小众艺术，许多人只是把它当成一种文字雕刻工艺品，为匠人所为。就算是在书画作品上，也常只是被当作是附属品。

然而，篆刻创作并非是用刻刀简单的再现文字，而是结合了作者的思想情感与文化学养的一种再创作艺术形态。要发展篆刻艺术，首先得改变人们对篆刻的即有观念，是要有人带头来推动。

在本地，特别是在啸涛画会里就有一小批会员愿意为这门艺术而努力耕耘，除了同好间的相互分享交流外，也常主办让公众参与的篆刻工作坊。

自2008年以来，每月一次的篆刻雅集就没间断过。参与者有本画会会员，也有非会员，只要是对篆刻有兴趣，不管是初学或是有一定基础者都一概不拒。每个月都选一个句子让大家发挥创作，把刻好的印章或印蜕带来互相观摩，互相学习。各种印石材料，工具及个人收藏的印谱字帖等也都可以是大家所乐于交流与分享的。

今年为了有更大的空间可以让大家可以现场刻印以及做一些如拓边款、打磨印章等动手活动，更把雅集地点也搬到了月眠艺术中心的租借课室。

多年来的篆刻雅集是有成就的，略举近一两年的作品就可见一斑。这其中不乏有平整规范的、构思巧妙的，更有个性化，印外求印者...

这是在茶艺馆的篆刻雅集会

这几年来，我们的常年会作品展上少不了篆刻工作坊，也得到公众的大力支持。

胡财和在月眠中心的雅集上分享拓薄意边款!

陈朝祥《茶醉舌根》

陈振文《正》(花押)

邓列成《人老心不老》

这组章法布局类似于铁窗花格，曲折回绕，极富装饰性。

胡财和《天从人愿》

胡财和《万事如意》

这几方印给人一种喜庆的感觉，原来是从剪纸艺术中得到灵感。

陈晓薇《缘起缘灭》

赵忠谦《点石成金》

胡财和《梦里不知身是客》

使用界格，可使印章布局整齐，重心平稳，获得庄重效果。

卓志豪《空山不见人 但闻人语响 返景入深林 复照青苔上》

陈振文《红山》

苏宣石《春》

是文字？是图形？结合字意与画意的“会意”印。

郑木影《一枝春》

张爱强《喧嚣不已》

爱强君这几方印是用楚文字入印。体势简略，横笔昂首，给人一种落拓不羁之感。

张爱强《悲欣交集》

张爱强《岭上白云波中明月》

胡财和《凡尘缭绕》

胡财和《心中的玫瑰》

胡财和《一事无成人渐老》(陶印)

财和君善鸟虫篆印，所刻鸟虫印皆隽秀流美，意趣盎然，放浪而不失篆法。

张财《静修可以永年》

线条流美，气静神闲。

张财《恬静轻安》

陈朝祥《心有灵犀》

邓列成《花落辞枝悄无声》

篆以外的书体入印，别具一格。

胡财和《花不语》

胡财和《随心所欲》

张财《怀抱阳光》

盘回曲绕，虚实相间。篆参鸟虫，自出新意。

张财《此意在人间 试听徽外三两弦》

张财《黑》

陈信中《狗肖形印》(橄榄核)

陈信中《羊肖形印》(橄榄核)

信中君善于利用各种印材来制印，这是一组巧妙利用橄榄核刻成的肖形印。

陈振文《一片云》

印格奇险，构思巧妙。

陈振文《淡漠如水》

陈振文《江湖刀客》

尤东晖《雪月花》

残破，具匠心而贵于自然。

郑淑芬《一点通》

胡财和《知不足》

郑木影《吉祥》

端庄工整，疏密相称。

尤东晖《一壶天》

张财《少言不生闲气》

张财《羊》

何梅田《羊》

程儒颖《羊》

图形章(肖形印)自古即有,也普遍存在于中亚、古罗马等地域的印章中。相对于文字章是少了篆法上的制约,但还是得保有篆刻的审美属性。

卓志豪《实里达蓄水池瞭望塔》

卓志豪《武吉知马旧火车桥》

卓志豪《旧加冷火城》

志豪君虽然年轻，但对过去的新加坡历史建筑却情有独钟。

传承与发展

在以英语为共同语的新加坡，篆刻这种以古文字为主体的艺术更面对被边缘化的处境。要传承和发展这门艺术，得从普及和提高下手。

普及可从教育开始，通过各种艺术活动，如体验工作坊、座谈会和展览等，以让更多的群众认识与接触篆刻，同时为给有兴趣于学习篆刻的初学者正确的引导，可探讨在适当的地方开办一些中短期的篆刻入门课程。

再来是提高从艺者的技艺与审美观，只有从篆法、章法与刀法等的不断探索研究才能提升其表现力。从艺者更贵在其思想与精神性的内蕴，多阅读多思考才能带动艺术创作艺术水平的提高。

完善的展览机制无疑也是篆刻创作的催化剂，这能引发从艺者的创作激情与参与热忱。以目前的情况我们就缺乏可供篆刻展览的空间和硬件设备如摆放印章的橱窗的租借等，当然这也与本地的篆刻群体稀少不无关...

‘锲而不舍，金石可镂’，在大家的齐心努力下，期待不久的将来能看见篆刻在本地逐渐壮大并开花结果!

耘梦园

从“黑牡丹”说起

文／许梦丰

“黑牡丹”这名称是出自唐明宗时代京城（长安）富人刘训的口中。但当时是否有黑牡丹呢？

经遍查牡丹花史料及唐人吟咏牡丹诸诗章都未有“黑牡丹”之说。唐时牡丹系以红、紫、粉、白、黄為主色。未有“黑色”名堂。原来刘训在趁大家春游赏花时也邀客赏花，他系了数百只水牛在门前，对来宾说：“啫！这就是刘氏黑牡丹也。”刘是富豪，水牛为其田庄辛劳耕作，为主人带来米粮财富，刘以“黑牡丹”称牠们，实深寓褒意。

在宋朝《鄞江周氏洛阳牡丹记》所列牡丹品类中也无黑色品种；直至明朝薛凤翔《毫（bó）州牡丹史》出始有墨葵、墨剪绒、墨绣球诸墨色牡丹的记载。

牡丹入御园和它在唐朝的趣事

牡丹入御园种植，当从隋代开始。据韩偓《炀帝海仙记》载：帝于洛阳辟地二百里为西苑，易州（河北保定市）进二十箱牡丹，以红、黄二色为主。有文字记载牡丹入皇都栽种，这是首例，也为日后洛阳牡丹繁衍兴盛奠下根基。

李唐的皇都在长安，御苑中似早有牡丹种植。传说武则天称帝后，某年冬天，她趁酒兴信手写了催花诗云：“明日游上苑，火速报春知，花须连夜发，莫待晓风吹。”次日苑里群芳竞放，唯独牡丹不开，后大怒，贬牡丹往洛阳。这段传说，被后来李汝珍写《镜花缘》采用为故事主干，写百花仙子被谪下凡成才女，在武周朝廷应试登科云。

盛唐时期的唐玄宗（李隆基），在“开元”年间把唐帝国国势推向顶峰，他懂音律、擅羯鼓、好打马球、事游宴，更懂得赏牡丹。《开元天宝遗事》载：上（玄宗）移牡丹兴庆池东沉香亭前，会花开，上与杨妃来赏，诏李白进请平调三首。上命梨园弟子抚丝竹，促李龟年歌新词。贵妃持玻璃七宝杯葡萄酒，笑颂歌意甚厚。

玄宗又尝诏请洛阳牡丹花师宋单父（字仲孺）至骊山种牡丹。《龙城录》载：单父擅种牡丹，凡牡丹变易千种，红白斗色，人不能知其术，上诏至骊山植花万本，各不同。赐金千余两。牡丹花师，荣宠至是。

随着皇家的爱好，民间也竞相仿效跟风，在元和（唐宪宗年号）中，赏牡丹、买牡丹成为长安暮春的狂热时尚。牡丹身价非凡，“一丛深色花，十年中人赋”。一丛深色牡丹身价等于十户中产阶级人家一年缴税的总和。太吓人了！

除了巨室、豪门种牡丹外，当时的寺院如慈恩寺、兴唐寺、兴善寺、西明寺，皆是著名的赏牡丹好去处。“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”；“花开花落二十日，一城之人皆若狂”。这种赏牡丹的激情或许与什么世界杯足球赛的哄闹相近。

爱花、买花、赏花，夸新斗异的热潮也把牡丹种植技法推广推进。牡丹“嫁接”在当时似已取得非常成效。兴唐寺一棵牡丹著花一千二百朵，色有浅红、浅紫、深紫、正晕、侧晕、黄白檀心等色。

也许玩赏牡丹的奢靡风气太猖狂了，惹得一些标榜卫道、正道的人士不满。贞元（唐德宗年号）年间，宣武节度使韩弘罢官归去长安私第，见有牡丹杂花，马上命人铲去，还说：“我难道也学儿女辈赏花吗？”这是牡丹被羞辱的一则小故事。罗隐（字昭谏）咏《牡丹》：“似共东风别有因，绛罗高捲不胜春，若教解语应倾国，任是无情也动人。芍药与君为近侍，芙蓉何处避芳尘，可怜韩令功成后，辜负秣华过此身。”最后二句，就是嘲讽韩弘虽有官阶地位，却没有情趣，没赏花雅兴，硬绷绷、干巴巴地白活一世。其实像韩弘这类不与自然界花木打交道的人可真不少。曾见过若干原本屋身矮小却草地宽大的老洋房易手后，新主人把屋身加大增层，最可恨的是把草地全铲了，铺上洋灰水泥，一棵植物也没有。我想韩弘如果生在当代，或许他就是这类洋房的主人。顺便一提的是，罗隐这首诗中“任是无情也动人”一句，绝妙千古，意即：“虽然与它没有思想情感的沟通，但怎能教人不动心呢？”《红楼梦》“寿怡红群芳开夜宴”中，宝钗拈到的花签正是这句，所以众人看了，都笑说：“巧的很，你也原配牡丹花。”

到了唐朝末年，由于军阀割据争战连年，长安城又多次被军阀和异族军队攻破焚烧，国势衰颓。虽然赏花风气尚在，但已远逊中唐时代的盛况，牡丹的故事和诗篇也少了。

宋朝建都汴京后，国势趋稳。经济发达，牡丹又回到靠近汴京的洛阳，繁衍壮大起来，并为中国牡丹花史谱出一段辉煌的篇章。

墨洒金（荷花型）文中的黑牡丹。

锦绣球（起楼型）

牡丹诗话杂荟

<p>赏牡丹 (唐)刘禹锡</p>	
<p>庭前芍药妖无格，池上芙蓉净少情。 唯有牡丹真国色，花开时节动京城。</p>	
<p>以贬抑芍药无格，荷花少情来突出牡丹的“真国色”。</p>	
<p>清平调词三首 (唐)李白</p>	
<p>云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。 若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。</p>	(其一)
<p>一枝浓艳露凝香，云雨巫山枉断肠。 借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚新妆。</p>	(其二)
<p>名花倾国两相欢，长得君王带笑看。 解释春风无限恨，沉香亭北倚栏杆。</p>	(其三)

杨贵妃本爱赏《清平调》，后因高力士之谗，深憾李以汉成帝皇后赵飞燕作影射，因唆使唐玄宗遣李白出宫。

<p>牡丹芳（节录） (唐)白居易</p>	
<p>牡丹芳，牡丹芳，黄金蕊绽红玉房。 千片赤英霞烂烂，百枝绛点灯煌煌。 照地初开锦绣段，当风不结兰麝囊。 仙人琪树白无色，王母桃花小不香。 宿露轻盈泛紫艳，朝阳照耀生红光。 红紫二色间深浅，背向万态随低昂。 映叶多情隐羞面，卧丛无力含醉妆。 低娇笑容疑掩口，凝思怨人如断肠。 秣姿贵彩信奇绝，杂卉乱花无比方。 石竹金钱何细碎，芙蓉芍药苦寻常。 遂使王公与卿士，游花冠盖日相望。 庖车软舆贵公主，香衫细马豪家郎。 卫公宅静闭东院，西明寺深开北廊。 戏蝶双舞看人久，残莺一声春日长。 共愁日照芳难驻，仍张帷幕垂阴凉。 花开花落二十日，一城之人皆若狂。</p>	

本诗状写牡丹神态，京师士女赏花游宴等热闹场面，为中唐时期牡丹花会的真实写照。

<p>买花 (唐)白居易</p>	
<p>帝城春欲暮，喧喧车马声。 共道牡丹时，相随买花去。 贵贱无常价，酬值看花数。 灼灼百朵红，戋戋五束素。 上张幄幕庇，旁织篱笆护。 水洒复泥封，移来色如故。 家家习为俗，人人迷不悟。 有一田舍翁，偶来买花处。 低头独长叹，此叹无人喻。 一丛深色花，十户中人赋。</p>	

本诗写花农庇护娇贵之牡丹，并点出“一丛深色花，十户中人赋。”的牡丹身价。

<p>回中牡丹为雨所败 (唐)李商隐</p>	
<p>浪笑榴花不及春，先期零落更愁人。 玉盘迸泪伤心数，锦瑟惊弦破梦频。 万里重阴非旧圃，一年生意属流尘。 前溪舞罢君回顾，并觉今朝粉态新。</p>	

这诗颌联的“玉盘迸泪”、“锦瑟惊弦”两句，我特有感触。那年我在景山公园赏牡丹遇小雨，在雨中看着原本完好妍美的牡丹渐沾满了雨滴，正欣赏它带泪伤心的当儿，谁知刹那间这花散落满地，如锦瑟惊弦破梦，教人好生难过哟！

<p>贞元十四年旱甚，见权门移芍药 (唐)吕温</p>	
<p>绿原青垅渐成尘，汲井开园日日新。 四月带花移芍药，不知忧国是何人。</p>	
<p>写豪门不管旱灾严重，只顾汲井开园种牡丹。</p>	
<p>牡丹 (宋)王洙</p>	
<p>枣花至细能成实，桑叶虽柔解吐丝。 堪笑牡丹如斗大，不成一事又空枝。</p>	

以褒扬枣有实、桑可养蚕，来贬抑牡丹无用。我猜王洙或许不识丹皮（牡丹根皮为名贵药材）可供药用。丹皮活血、凉血、利尿、抗溃疡、滋阴降火。我以往几回发热情中医开药方，必有丹皮一味。

<p>画牡丹 (明)徐渭</p>	
<p>毫端顷刻百花开，万事唯凭酒一杯。 茅屋半间无住处，牡丹犹自起楼台。</p>	
<p>自家连半间茅屋都无，而富贵牡丹却起楼盛开。诗人借起楼型牡丹来与自家“无住处”作对比，抒发落魄潦倒心声。</p>	
<p>紫牡丹诗 (清)徐述夔</p>	
<p>夺朱非正色，异种也称王。（注）</p>	
<p>（注：雍正年间，徐述夔紫牡丹诗仅此二句。）</p>	

夺朱，暗喻抢去朱明正统。明朝皇帝姓朱，正色指黄、赤（朱红）青、白、黑五色，紫非正色，竟夺朱称王。分明讥清廷为异族，夺明正脉而王中华。徐因此坐“文字狱”被戮。

春日杂吟 (清)袁枚

寂寂柴门雀可罗，牡丹开后客稀过。
山花未免从旁笑，到底人贫富贵多。

写一般人只爱赏牡丹，犹如贪羨富贵、结交权势，一旦时移势去，则远离匿避。

壬申暮春游北京诸名园赏牡丹六首 许梦丰

江山兴替几沧桑，唯独花王祚最长。
傲骨尤高梅一着，催开不肯逐群芳。 (其三)

赞牡丹称花王的祚运最长，自唐迄今。它不应武后诏催开花，傲骨尤过梅花。

浩劫曾摧百宝栏，十年花事亦阑珊。
当时姚魏同荆莽，但颂田家里牡丹。 (其四)

末一首写十年文革时期，牡丹花事凋零。后两句以姚黄、魏紫借喻有才智的知识份子被摧残发落乡野，而其时被歌颂推崇的却是没文化知识（如水牛）、光会喊口号的工农造反派模范。

自宋以来迄今，牡丹还有许多趣事和文人墨客对它的吟咏篇章。篇幅浩瀚，只得留待下回续写了。

(注：作者自90年代起，每年春天都北上赏花，对牡丹尤其侧重。)

茄花紫（菊发型）

诗歌欣赏

掷鞋歌（注一）

许梦丰写于2008年12月

一掷未中的，再掷亦偏失。
双鞋若飞凫（注二），布什避闪疾。
掷鞋彼何人，记者扎伊迪。
当其飞掷时，发指热血激。
寇仇值当前，那复微躯惜。
两掷虽未中，四座已慑魂。
义犹张良椎，势近荆轲匕。
媼媮一少年，气壮飚涛起。
兆民颂英雄，孺子未可侮。
写入伊国典册中，
教人泪咽痛史气鼓舞。

本诗四句一韵，分用质、锡、陌、纸、语。

(注一：2008年12月14日，美国总统布什在伊拉克举行告别记者会时，伊拉克记者扎伊迪向布什掷鞋，怒斥：这是伊拉克人民的礼物，这是告别之吻！你这条狗！
注二：飞凫。汉明帝时，仙人王乔上朝不用马车，帝令太史侦之。知王临至，辄有双凫从东南飞来，于是候凫至，举网扑捉，得一罟（履）也。)

元月牡丹诗

许梦丰

二零一四年元月二日，夜十一时许，士僮、燕玲伉俪自厦门携来水仙花十余束及初苞牡丹二丛见贻。赋小诗五首为谢。

任是炎凉与醉醒，寻常一觉到天明。
深宵忽报仙家至，急起披衣下榻迎。 (其一)

(注：时余方小寐，接燕玲电话云将送花至。)

年花犹道未登场，却见新丛出北方。
应是人天双契合，群仙结队护花王。 (其二)

(注：牡丹于返新前一日方抵厦门花市。)

雪柱冰包土面累，降温我别出心思。
此花性不趋炎热，但爱轻寒微暖时。 (其三)

(注：牡丹畏湿热，因以雪柱冰包纳塑料袋中置盆面降温。)

感我殷勤笑我狂，居然紫艳展新妆。
深心不待通毫素，胜似催花武媚娘。 (其四)

赏花诸友日流连，赚得韶华在春先。
我赋新词兼作画，留他倩影自年年。 (其五)

梅师傅说

浅谈手裱与机裱

文/何梅田

有关手裱与机裱的优劣，这个问题常有朋友向我询问，我总是大赞机裱的优越性，朋友听了就嘲笑我，说我是做手工裱，如此的大赞机裱，是否有点虚...

什么是机裱，有人以为把一张画好的宣纸画心，放在机器的入口处，然后到机器的另一头等待，等待吐出一张镶好绫边、复了背纸，还上了棍子的挂轴，哈哈……这是十多年前一般人的想当然尔..

机裱，正确的说法，应该称为胶膜裱。说穿了，机裱的所谓机器，其实是一架大熨斗。

裱画，就是在画心后面用黏合剂，加黏一层宣纸，托平阴干后，在画心四边镶上用丝制成的绫绢作装饰，再黏合上二层或三层宣纸，这个过程裱画的术语叫做复背，复背后再上墙阴干三天到七天，比较讲究的裱画上墙的时间多至三个月。

传统的手工裱画把两张宣纸黏合在一起的黏合剂，是用面粉熬煮成的浆糊，或用海洋里海藻，或江河里的石花菜提取的胶液来黏合。

而胶膜裱的黏合，是用不知道什么化学胶液，制成固体的胶膜，铺在画心与托底纸的中间，用有如大熨斗的发热板加热压紧，经过热力溶解成黏液、有如双面胶纸的胶膜，来把两张宣纸粘在一起压平。

胶膜裱与手工裱这两者的优劣，我尝试分列...

胶膜裱的优点是完工快，镶料丰富，裱件平，画心因不须喷太多的水，就算恶劣的色料水墨也不容易洒色跑墨，最重要的一点，除了交货快，裱画价格便宜、比手工便宜一半以上，因此，把学习作品拿去装裱也不心疼。

胶膜裱的缺点是过了一段时间，因胶膜的老化，裱件会泛黄，最严重的是胶膜裱的还原性非常低，虽然有化学药水可以溶解揭开，但是在使用药水时，会损伤纸张、损坏画心色彩，也把部份溶解的胶液沁入画心纸里，使画心塑料化，破坏了纸张的保存性！用化学药水揭画，只能揭开新画，旧画画心因老化酥糜，但纤维组织无力时，就无法揭取背纸重裱！

现在有些机裱工作者，为了解决日后揭裱问题，用浆糊托底，因此画心后面增加了一层宣纸，一层浆糊，一层胶膜，最后再加上复背纸，解决了不能揭开的问题，可是这样完成的挂轴，在经过多次舒卷，画心就容易产生横向折断！

去年去吉隆坡听字画修复讲座，顺便参观了吉隆坡那里的一间机裱工作室，发现他们为了避免因为手工托底，造成画心横折的问题，而把画心裁方，直接托在复背纸上，这样一来，画心背后只有浆糊，复背纸，少了一层宣纸，一层胶膜，这就把出现横折的机会减到最低了，这种做法，新加坡机裱工作者或许可以参考。

手工裱，因为好宣纸、好绫绢价格高，装裱空间占地面积大，上墙阴干时间长，裱成挂轴不平易瓦，因为费时，所以收费也高！而目前市场上售卖的纸张，不是由树皮稻草制成，而是用造报纸的原料木浆抄成的，这种纸，拉力差，易变形，用来裱画，裱成的作品，不是凹凸不平，就是向前瓦抱！

据老友运启先生说，有一种专门用来压干手工裱画的大熨斗，这种大熨斗的机器，除了占地面积大，工作室还要有一定的高度，但这种裱画方式结合了手工，机裱优点：也就是说裱件平，交货快，还原性高！可惜我没看过。

指标	手工装裱 (浆糊装裱)	机器装裱 (胶膜装裱)	手工机裱 (浆糊机裱)
速度	速度慢，一周时间完成	速度快，立等可取	速度快，立等可取
寿命	寿命长，最高寿命千年	寿命短，最高寿命十年	寿命长，最高寿命千年
空间	所需空间大，需要上墙	所需空间小，无需上墙	所需空间小，无需上墙
环保	无污染，绝对环保	气味难闻，污染大	无污染，绝对环保
揭裱	能揭裱	不能(易)揭裱	能揭裱
修复	能修复	不易修复，易损画心	能修复
墨韵	墨韵好，色可分层	无墨韵	墨韵好，色可分层
平整	不平整	平整	平整

* 资料取自网络

手工裱：上浆

手工裱：上墙

胶膜热压机

啸涛新生代

本地爱好中国传统书画印的群体内是否会青黄不接，这一直是个隐忧。所幸，啸涛画会这些年来不断纳入有潜力的新生代会员。其中就包括三位充满抱负、蓄势待发的青年——陈晓薇、卓志豪、程儒颖。他们如一道阳光洒入啸涛之门，为画会注入活力。凑巧的是，三位在2001-2004年间属于同门子弟，皆师从本会荣誉会长曾纪策老师。三人同行，曾一同出外写生，也常互相切磋技艺，因此各有长进。以下为这三位新生代习艺的心路历程。

新生代

啸涛新生代 — 程儒颖

文 / 潘汉耀

程儒颖《月眠之猫》

不解之缘

性格温和恬静的程儒颖生于1991年，2005年加入啸涛篆刻书画会，现为啸涛最年轻的女会员，是基本会员兼副财政。儒颖从小就对美术很感兴趣。在中国传统美术方面，她先学习了书法，之后涉足国画。上小学时，她初次接触中国传统美术，参加了学校的书法课外活动，而渐渐对中华艺术产生兴趣。

中学时期，就读于南侨中学的儒颖除了上学校所安排的必修课当中的书法课程，还积极参与书法课外活动。在学校里，她先是向著名书法家邱少华老师短暂学习了书法，之后便主要受教于著名书画篆刻家张有铄老师。由此，她在用笔方面打下了一定的根基。

大学时期，儒颖顺水推舟，修读了南洋理工大学的艺术、设计与媒体系，主修的是产品设计。在大学四年里，她学习了很多，除了上院系里的课程，也有机会上些院系以外的课程，学得最多的主要是产品设计与美术，可谓收获满满。此外，儒颖也曾选修了林万菁博士教授的“中国书法”通识课程。林万菁博士是啸涛篆刻书画会的发起人之一，功不可没。在他的指导下，儒颖学习了书法知识、书法史，也进行了书法的临习与实践，使她获益良多。

因缘而来

问她当初为何决定学习中国彩墨画，她表示原来那是个偶然的邂逅，而非特意寻访国画导师，可谓一次“命中注定”的巧遇。儒颖回忆起：2001年，她10岁时，正好同父母到海南会馆楼下的庙宇拜天后，巧遇现任啸涛荣誉顾问曾纪策老师正在上国画课。儒颖观察了国画班上同学们挥洒笔墨的情景后，顿时对国画产生了浓厚兴趣。好在父母一直以来都支持她学习美术，便立即为她报名参加国画班，并且当天就到“书城”（百胜楼）的文房四宝店买齐了国画材料，准备下周起开始上课。时至今日，儒颖几乎不曾停止上曾老师的国画课，并一直坚持在这条中国传统艺术道路上默默耕耘。

论及她所创作的题材，除了多年来向曾老师学习的写意花鸟题材以外，儒颖近年来也放胆尝试以中国水墨笔触描绘她情有独钟的动物。目前，她最常画的当属本地常见的长尾猕猴。其实，猴类并非儒颖最爱的动物。她最爱的其实是羊。选择画猴，也不是因为她生肖属猴（她其实属羊）。那么，她当时为何选择画猴呢？

师法自然

儒颖认为，所画的题材如果是现实生活中能够观察到的，画出来的效果会比较理想。前些年，她恰好看到一些猴子，例如动物园里的狒狒和长鼻猴，以及麦里芝蓄水池的长尾猕猴。当时，她就觉得猴子机灵、调皮、可爱且活泼生动。它们的一举手、一投足都特别有趣，不仅动作多样，猴子之间的互动姿态也千变万化，因此适合在画面上不断玩味，形态表现上也充满着无穷的可能性。

捕捉神采

儒颖画动物时，力求以简练的笔触刻画动物的精神面貌、动态及神采。她认为，必定要先下功夫研究所要创作的题材，作画时才会胸有成竹，并且能更大胆地下笔，笔触自然会更潇洒、漂亮，所描绘的对象也会更灵动，而不会只停留在“依葫芦画瓢”的层次。她也强调，研究工作应该是持续不断地进行的，这样才会有之前所长

程儒颖《亲情》

进。此外，也不可不研究或参考前辈画家的作品，从中汲取养分。而儒颖画动物，主要参考的是著名画家陈文希和黄青的作品。

儒颖的画风趋向于笔触简练、画面清新，构图时大幅度留白，让画面有“呼吸空间”、“想象空间”以及平静之感。她习惯以纯水墨着重描绘动物主角，有时于边上仅搭配一点带颜色的果实、植物或是一颗石头，增添画面的趣味性。这便能让观画者集中欣赏画面中主角的神彩。

除了画猴子，儒颖也常画猫。儒颖觉得猫不但是种漂亮的动物，也非常灵敏，肢体动作多样，而且也是种很有个性的动物。并且，她觉得猫很适合入画，而且她也经常能在日常生活中看到猫的身影，也能近距离观察猫，可谓“近水楼台”。

儒颖自2014年起也潜心学习篆刻，尽可能每周五到现任啸涛副会长、著名多元艺术家胡财和老师家学习篆刻法，勤劳练刀，孜孜不倦。其中，儒颖最喜欢刻的是肖形印，而目前刻得最多的是猫。财和老师家里的猫儿便是儒颖的研究对象。

程儒颖《星空下》

舍筈待放

谈及未来的艺术发展方向，儒颖表示她会继续探索画猴子的技巧，力求更简略地表现它的形态，进一步丰富它的表情以及在画面中赋予猴子情感。另外，她最近主要在继续研究画猫的技巧，以后也会研究其它动物的画法，包括狗和她最爱的羊。她也会勤练书法和篆刻技法。此外，她日后也想继续尝试将产品设计和书法、国画、篆刻合为一体，以接续她在自己的大学毕业设计作品中推行的理念——将书画印元素融入现代家居灯饰的设计中。

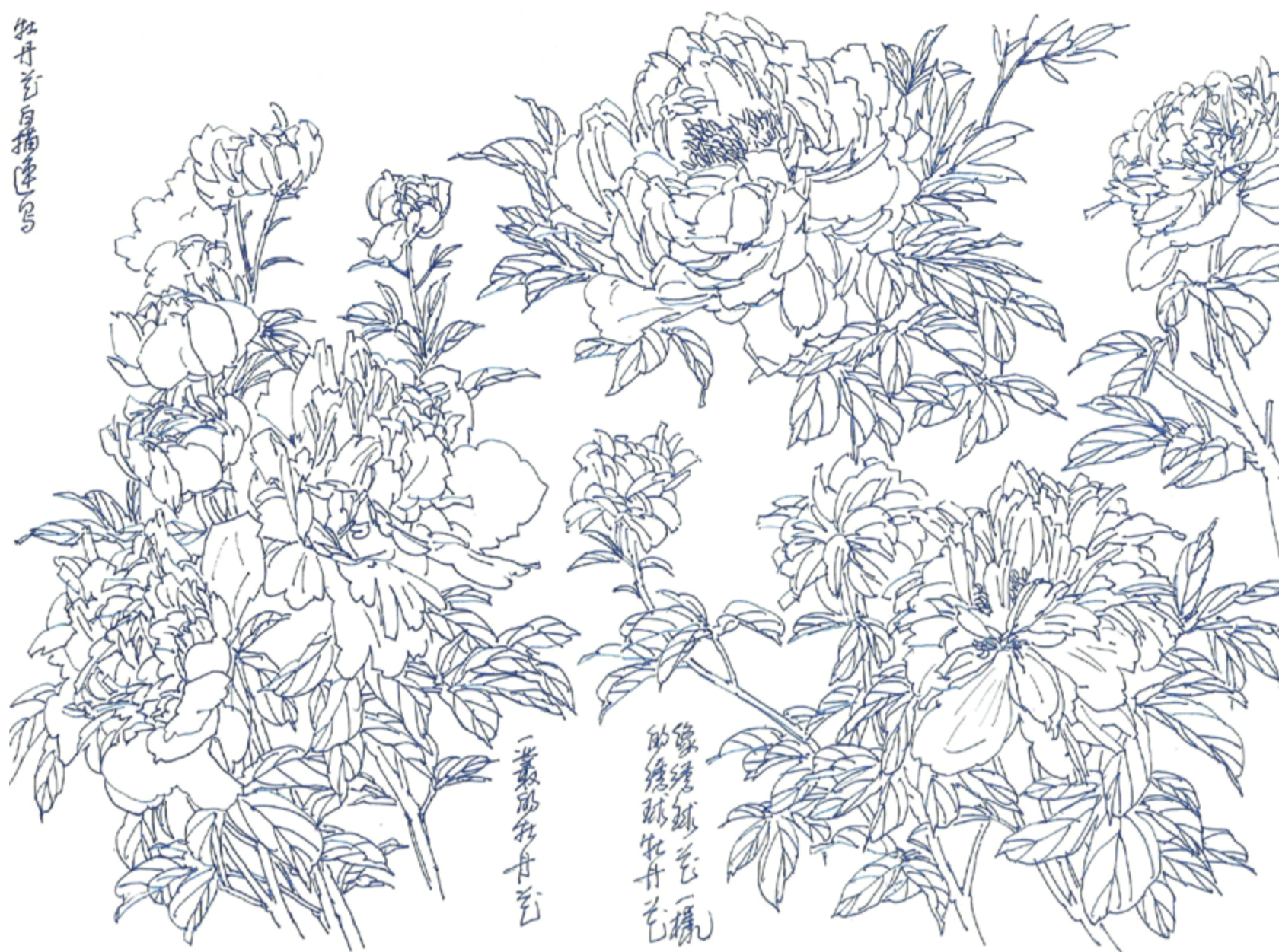
最后，她希望新题材的作品能在今年的啸涛常年展上露面。“长江后浪推前浪”，但愿满怀魄力、坚毅与热忱的儒颖能把更多好作品展示给公众，因此请大家拭目以待！

牡丹花白描练习

卓志豪白描作品

篆刻雅集
书画雅集
户外写生

若有兴趣参加以上活动，请电邮至
siawtao1971@gmail.com 与我们联系

2017活动预告

- 5月 第2届啸涛小品展
- 6月 《从吾所好50年》 - 曾纪策书画篆刻展
- 8月 《印·象》啸涛篆刻展（吉隆坡）
- 9月 新日水墨画交流展（新加坡）
- 11月 啸涛篆刻书画会第47届会员作品展

啸涛

啸涛篆刻书画会出版

A Publication of Siaw-Tao Chinese Seal-Carving Calligraphy and Painting Society
280 WOODLANDS INDUSTRIAL PARK E5 HARVEST @ WOODLANDS #10-12 Singapore 757322

封面题字 - 陈建坡

编辑小组

郑木彰 | 胡财和 | 陈晓薇 | 苏宣石 | 黄琪

<https://www.facebook.com/siawtao>