

书法美育：从普及走向深入

■ 本报记者 梁腾

近日,由浙江省平湖市陆维钊书画院主办的国家艺术基金2017年度传播交流推广资助项目“翰墨传承书法作品展”杭州站在浙江美术馆开幕。此次展览以中国现代书法大家潘天寿、陆维钊、沙孟海、诸乐三以及当代名家刘江、章祖安、朱关田、王冬龄、邱振中、祝遂之、陈振濂等人的书法作品为精华,辅以中青年书家的优秀作品共计189件,集中体现了中国高等书法教育的传承渊源。

书法教育多元化

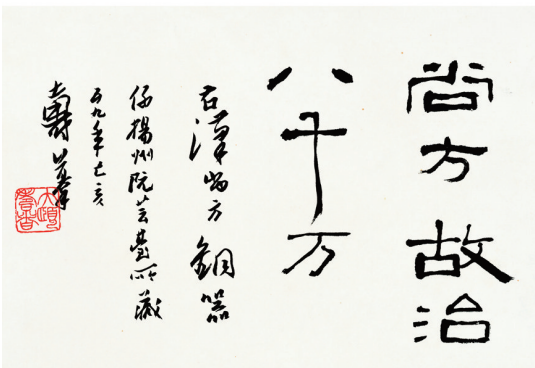
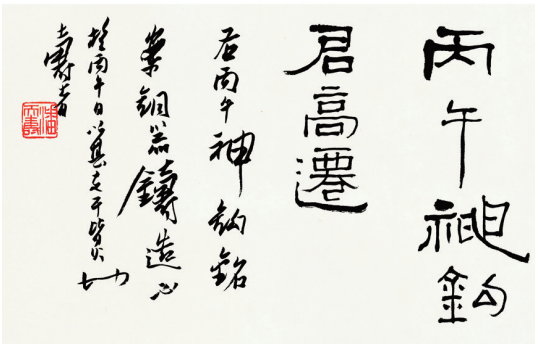
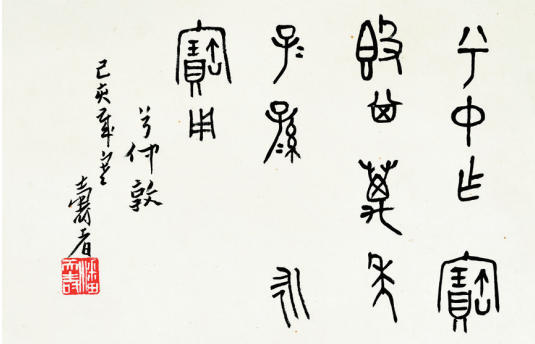
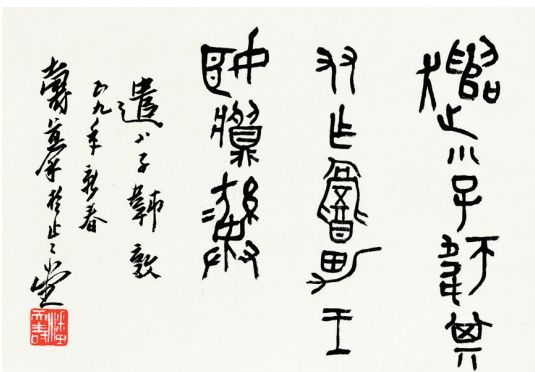
自上世纪90年代后期以来,中国的高等书法教育得到了前所未有的发展,教育规模、教育条件都较初创之时不可同日而语。据最新统计,全国已有200多所高等院校相继开设了与书法教育相关的院系专业,分属艺术、综合、师范、理工等各类院校,办学层次涵盖本科、硕士、博士以及博士后等,中国的高等书法教育的事业可谓蒸蒸日上。

目前,我国高等书法教育呈现出多元化、多层次发展的态势。各高校依托自身的学院特点,在教学中不断探索、锐意进取,在专业建设、学科设置、人才培养、科学研究等方面取得了不错的成绩。各高校在教学培养上,或重基础,重传统,重理论,或重实践,侧重点不同,培养特色日趋明显。中国美术学院教授沈浩表示:“此次以中国现代书法大家、当代书法名家作品为核心,以青年书家的优秀作品为亮点,开展‘翰墨传承’系列巡回展览,旨在展现老中青三代书家的学脉传承及其成果。”

书法教育体系逐渐完善

1963年,浙江美术学院(今中国美术学院)首创书法篆刻专业。潘天寿、陆维钊、沙孟海、诸乐三、朱家济、方介堪等老一辈艺术家、教育家筚路蓝缕,艰辛开辟了中国特色高等书法教育的拓荒之路。陆维钊为学科负责人,讲授书法、语文等课程;朱家济授书法;诸乐三、方介堪授刻印;沙孟海授印学史;刘江、章祖安协助老先生们授课。中国高等书法教育就此拉开帷幕,这在高等书法教育史上具有划时代的意义。

书法篆刻专业从无到有,在教学实践中通过探索与研究,逐渐形成了一套明确的专业教学理念及思路。同1963年初创书法专业一样,1979年浙江美术学院在全国首招书法硕士研究生,这在中国高等书法教育史上具有里程碑意义,对于延续和发展既有教育成果、保持和弘扬书法篆刻专业学科精神,有着不可估量的意义。1995年首都师范大学中国书法文化研究所招收了首届美术学院书法艺术教育方向博士研究生。书法博士点的设立,又标志着高等书法教育作为我国文化和艺术的重要门

摹古铭文四种 36×26厘米×4 潘天寿

为什么要“日常书写”

■ 张文博

日前,由武汉美术馆主办的“书风——当代中青年书家邀请展(第三届)”在该馆举办,本届“书风展”以“日常书写”为主题。随着社会的快速发展,现代化生活方式的日新月异,用作日常交流和记录的书法,虽已失去其实用意义,却没有就此消亡,而是作为一种审美的对象,被当下赋予了更多关于形式、关于格调、关于雅俗等诸多内涵。

上世纪80年代初书法热兴起,是近代以来书法全民化的开始。这使书法日益成为一个被展示、被欣赏的艺术门类,至今参与者众多。随着书法学科化的推动,更多书法爱好者开始关注传统书法的经典作品。80年代末,书法在技术层面相对于80年代之前而言有了本质性的深入,书法理论建设有了更加宽泛的视野和深度。80年代初的书法热与整个文艺界的哲学热、文学热、新潮美术几乎同步。在大的文艺思潮影响下,同时受日本现代书法启发,西方文艺思潮的影响,出现了上世纪80年代初至90年代末书法现代化的探索之路,由最早抽离文意的大字书写,到汉字与色彩结合、带有美术化倾向的书法实验,再到

后来的拼贴制作。到90年代,由最早强调“关注传统强调个性”(书法新古典主义)到“主题性创作”(学院派书法),伴随着90年代书法热持续升温及各种学术活动的开展,90年代后期书法界出现了一股重新认识传统、提倡在传统的基础上强调个性的氛围。进入新世纪后,随着高等书法教育的进一步普及,一批重点性综合大学陆续开设了书法专业,越来越多的认识到书法不单单是技术意义之上的熟练书写和诗词抄录,它有更深层次的文化内涵和精神所指。

当书写的初衷直接指向以展示为目的的时候,关于书法的自娱性以及仪式感就会被无意识地遮蔽。如果说书写行为在古人的日常生活中扮演着极其重要的角色,那么今天的书写除了功能之外,似乎已经失去它作为实用记录的日常存在。既然书法史上的经典作品大都产生于日常,那么今天为了展示竞技的书写是否有成为经典的可能?那种与自己生活没有丝毫关系的文字,是否构成了书者的日常所思?笔墨之轻如何承载生命之重?我想这也是本届“书风展”提出

“日常书写”的基本动因。

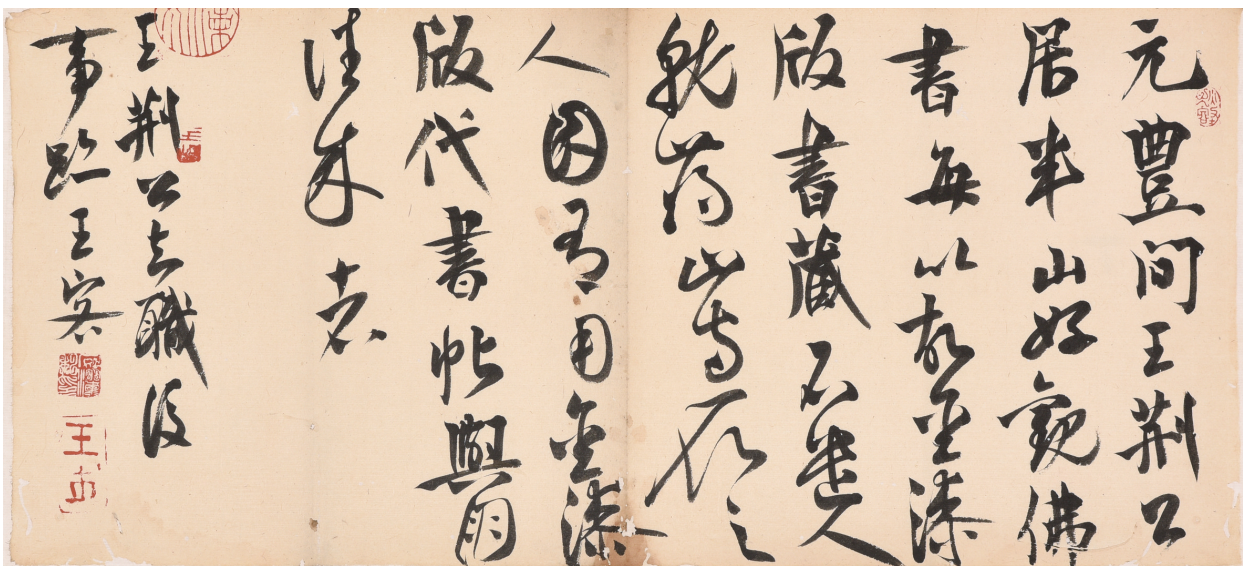
书法是古代文人日常生活的重要组成部分,对于书写者而言,书法仅是情感表达和日常记录的方式,像王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》、苏轼的《黄州寒食诗帖》这些名垂书史的作品,无不是在日常有感而发的状态下书写的。而作为书写对象,他的第一要务并不是字写得如何,而是要快速地记事。米芾有一件很有名的信札,内容大意是:“最近升阳的米很贵,请一航载米百斛来换我的玉笔架,怎么样?之所以这么早告诉你,是因为怕别人先你一步换走玉笔架。”这种极其日常琐事的书信记录,在米芾传世的多书法作品中屡见不鲜。当我们站在整个书法史的角度来审视,便会发现真正进入书法史研究范畴的经典作品,绝大多数正是书家的这种日常书写,而非刻意为之,更不会以取悦别人为目的。

如果说,首届书风展“多元化身份”是基于当代书家从不同学科背景介入书法实践,从观念到思维多维度的关照书法,那么第二届“书风展”提出的“开放的传统”,则是从书法史的逻辑上重新审视“传统”的边际和概念,这些都是在探讨

多元化时代我们应该如何面对书写,如何在传统书法这座“富矿”里面寻找新的可能性。新一届“书风展”提出的“日常书写”,同样是基于以上问题,从古今书写环境和书写目的的差异上提出的。展览围绕书家平时或每日的书写进行探讨,参展的书家依旧是60年代至80年代出生最具创作活力的中青年书家代表,展出的作品大多是参展书家日常所书诗词或札记、小品或对联,展出作品整体尺幅偏小。

本次展览共展出10位书家的60件作品,字体涉及真草隶篆。他们中既有在书法高等教育领域成果丰硕的博士、教授,也有理论与创作并举的书坛中坚,还有地方青年书协的带头人以及国展获奖书家、青年书法探索者,他们都有一个共同的特点,即书法在他们的工作生活中占有重要的位置,且各自保持着积极的思考能力和热情的书写状态。我们倡导让书法成为一种生活方式,通过日常书写、案头书写来倡导书家回到书法的诗性源头,回到心手相应、字如其人、有感而发的书写情境中来。

(作者系武汉美术馆展览部主任、策展人)

行草元丰横幅 54×24.5厘米 2018年 王客

草书飞小品 35×34.5厘米 2018年 白砥

砚边随笔

《笔阵图》的“真传”

■ 刘宏伟

卫铄(272—349),东晋女书法家,传为王右军(王羲之)之师。名铄,字茂漪,河内安邑(今山西夏县)人。汝阴太守李矩妻,卫恒从女,世称卫夫人。工书,楷书尤善,师钟繇,妙传其法。王羲之少时,曾从她学书。《笔阵图》一篇,旧题卫夫人撰,后众说纷纭,或疑为王羲之撰,或疑为六朝人伪托。

在我们的生活中,充斥着真真假假的故事和人物。仔细想想,真的有用,假的未必无用;真的好,假的未必不好。有时候,指引我们前进的力量本身就是假的,比如有人告诉你山上有宝,你气喘吁吁地跑上去,发现什么都没有。可是,你因此锻炼了身体,健康就是宝嘛。所以,在我们中华民族的哲学里,素有“假作真时真亦假,真作假时假亦真”的高论。

卫夫人的存在,我相信是真的。即使那篇《笔阵图》不是她的原创,我也宁愿相信出自她的蓝本。唯一的理由是,谁让它影响了那么多人去热爱书法呢?

积攒了千余年的书法理论,说到底,都似乎在围绕卫夫人,这位东晋少儿美女书法老师的话打转转。所以,我们不妨穿越回去,看看传说中的她都对王羲之说了什么。

她告诉王羲之,书法没有多么神秘,你只要把“点”写得像“高峰坠石”就行。

一块石头在山顶,似乎要坠,但是还没坠下来的样子,就是“点”。如果真的坠下来,稀里哗啦,那就乱套了。她还说,写“一”,要像“千里阵云”,一横过来,要像洱海上空的白云。

我怀疑,卫夫人教书法都是

在户外进行的,而且不管天气好坏。要说是也,东晋那时候还没发明桌子,纸也稀缺,如果大人孩子盘腿坐屋里,又怕浪费纸张,那该多沉闷,多难熬。

她不但带孩子看山、看云,还走入丛林里去,因为她觉得,“竖”要像“万岁枯藤”这般。

估计她们还会去练兵场,她指着战士们说,“戈”要如“百钧弩发”。

卫夫人不会自己动手拉弓演示“戈”的力道呢?

然后,她们去河岸海边,听着惊涛,望着骇浪,“崩浪雷奔”,这就是“迅”里那一捺的节奏了。

最原始的书法道理告诉我们,字不是练出来的,而是悟出来的。否则你照着石头云彩的样子去写吧,写好了顶多是个画家。书法理论玄之又玄,似乎最玄的就是将抽象的线条形象化,而且这种形象不能画出来,而要抽象地写出来,无意而成的那种样子才高级。

《笔阵图》化抽象为形象的创举影响了1000多年。在卫夫人之后,又有“屋漏痕”“锥画沙”“折钗股”“印印泥”的比喻问世,还有张旭观公主与担夫争道、黄庭坚看舟人荡桨而悟得章法与笔法的传说,自然还少不了“石压蛤蟆”“树梢挂蛇”的笑谈。当然,“墨猪”的说法就更普及了。

直到近现代,沈从文说于右任的草书笔画像“蔬菜条子”之类的调侃打趣依然不少。到了今天,说某人的篆书像蚯蚓,某人的隶书像柴火棍的段子更是不绝于耳。

如此种种,大概都是得了《笔阵图》的“真传”吧。

书坛传真

纪念改革开放40周年长沙书法作品展举办

本报讯 近日,由湖南省长沙市书法家协会主办的“纪念改革开放40周年——长沙市书法作品展”在长沙简牍博物馆举办。

本次书法展共展出作品200余幅,其中包括特邀作品19幅,获奖作品25幅。展出作品或刚劲洒脱、痛快淋漓,或用墨浓重、落笔沉雄,或精神凝聚、催人奋进,书法家以独特、精湛的艺术手法,歌颂了长沙的历史文化底蕴、人文自然景观和改革开放40

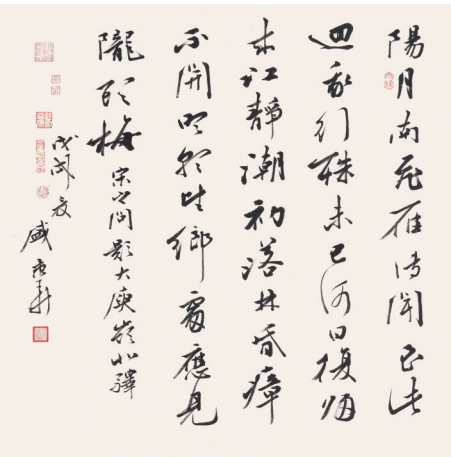
年来的成就。主办方表示,多年来,长沙书协会员紧跟时代、深入生活,创作了一大批弘扬中华优秀传统文化,反映现实生活的书法艺术精品,为促进长沙文化事业的繁荣发展作出了积极贡献。此次展览集中展现了新时代长沙人昂扬向上的精神风貌和美好的生活愿景,具有较高的艺术性、思想性和观赏性。(勉之)

盛景华书法作品展在京展出

本报讯(记者梁腾)9月16日,由北京师范大学启功书院、九三学社中央书画院、湖南省书法家协会主办的“静水流深——盛景华书法作品展”在北京启功书院坚净美术馆展出。

盛景华是中国书法家协会第六届、七届新闻出版传媒委员会委员,九三学社中央书画院副院长,湖南省书法家协会副主

席、学术委员会主任,他主张“守中”的艺术观念及“和、清、静、雅”的创作风格,向往“不激不厉,而风规自远”的艺术境界。几十年来,他一直在为实现这样的境界和理想努力。此次展览展示出其近期精心创作的书法作品40余件,以小楷和行书小品为主,风格清奇、中和典雅,体现出作者的审美追求。

盛景华作品

25位书家现代书法作品洛阳展出

本报讯 9月22日,由中国现代书法作品展组委会主办、中国汉字艺术中心协办的“龙门阵/2018中国现代书法作品展”在洛阳锦昌美术馆拉开帷幕,共展出25位书法家作品。

长期以来,现代书法在当代书法界饱受争议,但也有创作者能够从古代官方或民间的文字演变及书法理论与笔迹传承系统中找到其源头。参展书家辛玺峰认

为,书法界的一些有识之士从未停止对新时期书法发展方向的思考,并进行着多种可能性的创作实验。“时间过去了30多年,有赖于第三次龙门阵现代书法作品展的发起者侯宜冬、李强等的努力,让我们今天再次感受到站在国内书法前沿的这些艺术家们,对现代书法最新的思考、探索和实践。”辛玺峰说。

(梁腾)