

编者按:

四年一届的“全国书法篆刻作品展览”(简称国展)是我国书法界最高规格的综合性展览。每次国展,都会牵动书法界的神经。日前,全国第十一届书法篆刻作品展览初评、复评、终评评审工作已经圆满结束,展览即将在中国美术馆举办,届时将展出参展作品约700件(含优秀作品),同期还将举办名家学术邀请展、国展论坛等活动。本刊特编发此次国展终评委员吴振锋的文章,以饕读者。

全国第十一届书法篆刻展览评审后的思考

■ 吴振锋

第十一届书法国展评选已结束已近月余。就具体操作层面而言,我将一些粗浅看法写在这篇感言里。全文如下:

我谈三个意思:一是提一条建议,二是表达一种态度,三是提出一个问题。从展览评选来看,全国展已积累了丰富的经验,展览设置、评选机制、评审办法已基本完备,充分体现了艺术面前人人平等的理念,做到了公正、公平、公开,评审程序规范,执行严格,深受业界关注和好评。本届展览收稿量达4万余件,从展览征稿的广泛度来看,也反映了书法热仍在继续。中国书协主办的展览目前已形成全国展、兰亭奖两项高规格展事和二级展诸如单项展、青年展等综合配套设置。从整体上看已能够满足不同层次作者的参展需求。然而,中国是一个大国,书法人口在整个国民中占比虽不算高,但数量十分可观。顶级赛事如不设门槛,势必造成人、财、物的极大浪费。所以我建议为国展设一门槛,即让入展过二级展的作者参加全国展。这样比较合理。

再谈第二点,近来,中国书协在展览中增加了“审读”环节,我表示双手赞成。书法不仅仅是艺术。作为中国人,识文断字是基本的文化诉求,更何况书法家的创作以汉字为媒介,要求书法家不写错别字是理所应当的。当然,汉字演变数千年,“隶变”将古文字转化成今文字也历经千年之久,情况实在复杂。这就为正确书写汉字增加了难度,也为评审增加了难度。但任由生造汉字、错别字百出的现象存在下去,我以为这不应该是我们对于书法的态度。所以,中国书协在展览中提出要求,这是坚守民族文化责任担当的重要举措,陈洪武书

记讲不能让中华文脉在我们这一代断掉,完全符合习主席“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”的思想,这是一种时代的召唤和要求。所谓“中国气象”“中国气派”绝不能错别字满纸。在展览中通过“审读”指出存在问题,倒逼书坛关注这一长期不能解决的顽疾,借此全面提升书法家队伍的文化素质,实在是点到了“穴位”。客观地说,写错别字也不只是书法家自身的问题,“文字改革”将本来区分度很高的文字合并简化(如常见的“发”“髮”之误),也是一个重大失误,文字学家也应当反省!

第三,提出一个问题。书法展评选如何推出“精品”,已经讨论了数十年,能想的办法都实践过。本次展览几经筛选,但最终推出的不是真正代表当代创作最高水平的“精品”,作为评委,我不敢说。我只认为是尚好的佳作。因为那些极有个性的作品往往被极有个性的评委赏识,却被去掉一个最高、去掉一个最低分这种“中性”判断给消解了。从评审机制看,这是公平的;但如果从艺术判断出发却又极不公平,这不能不说是一个矛盾、一种遗憾。如何做到像鲁迅先生所讲的“我们的艺术品应该是表现中国民族智能最高点的标本,不是水平线以下的思想平均数”,如何解决艺术判断中的这种由“量化”带来的问题,一定是学者和研究者以及相关者应当思考和探索的问题。话说回来,如果与上两届相比,我认为总体看,这次展览做到了“百花齐放”,各种书体都有表现,过度装饰、过分拼接得到抑制,但“赛劳动量”的现

象依然存在。艺术的生命在于创造。书法上借古开今是必由之路。守望精神文脉,传承优秀文化,任重而道远,书界同仁仍需努力。

事实上,由展览引发的思考从未中断过。这种思考,也许会促使我们对书法有更为深刻的理解。关于国展,乃至展厅文化,一直以来我持积极正面的评论。我认为它是当代艺术民主的集中体现。如果没有这种自由投稿公平竞争机制,不可想象当代书法会是什么样子。就当代艺术生态而言,展览文化是当代书法赖以生存与发展的必要和重要方式,是普及、传承民族优秀传统文化的“助推器”。国展在30多年的历程中对当代书法所发挥的作用,是不容诋毁的。然而,有一段时间,由于市场的刺激,书法界也弥漫着“舍本逐末”的不良风气,书法沦为简单的功利工具,一些人以书法的名义,以权力绑架书法,致使“浇风煽惑,故训日违,学人失所方向”。书法界乱象丛生,浮躁、纷扰、失序,本来相对干净的权力圣地变成了某些人以权谋私、出租权力的场所。某地的闹剧连续给书坛带来恶劣影响。在此风气之下,普罗大众也不甘落后,投机取巧,表现在展览作品中则是过度的装饰、炫技、赛劳动量、抄袭仿制等有违书法本体艺术规律的浮躁现象。当然,你尽可以把这一切归因于社会,因为书法文化是社会文化的一部分。但细加分析,问题并非如此简单。书法界的人文理念、人文素养的缺失则是书法文化风格异化的根本原因。这个问题哪一天不解决,书法展览中的急功近利现象就不会消失。

以往我们一直认为自己在搞书法,

其实这是很片面的,甚至是错的。当我们自以为是在地写书法的时候,你反而受书法的宰制,反而无如心存敬畏、心存感激地纠正你的“执著”与“偏见”,听任书法对你的书写。也许,这才是书法的真相。中国的文化发展到汉代,文字成为一切生成变化的枢纽和力量,而文字能力便成为判别一个人是否有教条的最佳指标。借力于文,人亦获得某种神圣性。及至今日,这种以文字而文学的文化价值观从本质上说一仍旧贯,并无太大的变化。而人的“文”之“化”,即人文化成是一个生成养成系统,在人是一个层积的过程。这是文化“自性”使然,而书法则是最好的法门。所谓“文之为德也大矣,与天地并生”“道沿圣以垂文”是也。孔子“文胜质则史”,就含有这个意义。西哲黑格尔说,一切艺术都是在朝诗发展,具有诗的性质,证之于中国诗性文化,这话也很对。书法的道统亦在于斯。

鉴此,我觉得还是应该回到本体来思考。高度决定视野。近年,我在多种场合重温鲁迅先生这样一段话,他说,我们所要求的美术家,是能引路的先贤,不是“公民团”的首领。我们所要求的美术作品,“是表现中国民族智能最高点的标本,不是水平线以下的思想平均数”。习主席谈文艺创作“有高原缺高峰”,在书法界,我想,全国展获奖水准至少应该具有“高原”的水准。记得首届兰亭奖评选时林岫先生曾呼吁要建立我们自己的“青藏高原”,这种呐喊的声音,虽是“空谷传声”,但也不是虚无。事实上,国展的最高水平与我们时代所要求的仍还有不小距离,根究究竟在哪里?

■ 砚边随笔

隶书临习摭谈

■ 曾鉴

秦汉是隶书的天堂。秦汉艺术的本体精神,在于整体性的博大宏伟气象、沉雄的生命力量和质朴自然的风致韵姿。秦牍汉简,汉摩崖石刻,瓦当砖文……这一切是多么令人神往,共同筑铸成豪放、雄浑、博大的秦风汉韵。其本质精神也是整个中国艺术精神的重要奠基石,又是中华民族文化风骨所在。从隶书这一本质精神的表现来看,首先须知气象的博大雄浑,必然以气势力量的沉雄雄厚为内在支撑,并通过章法、整体空间形成内在关系的处理得以实现。这一切是通向隶书临习创作过程中统领性的关键所在,进退得失当于此计较。

汉代碑碣摩崖刻石为我们提供了一个经典的隶书文字系统。汉代以字人碑的重要目的是为了歌功颂德,美名流芳;端庄、美观、实用、易识为其主要目的;加之书写时虔诚、谨慎的心境;神圣的庙堂之气的氛围;笔法、墨法的缺失,这些都是我们要深刻体会领悟的。所以,在临习、汲取经典汉碑的同时,应去拓宽标准隶书与新隶体在内的汉代通俗隶书之间,碑刻与书写之间的辩证理解。“透过刀锋看笔锋”,强化笔法、墨法的书写性。推断认知隶书在日常生活中便捷简约、随意生动、常态下的书写状况。

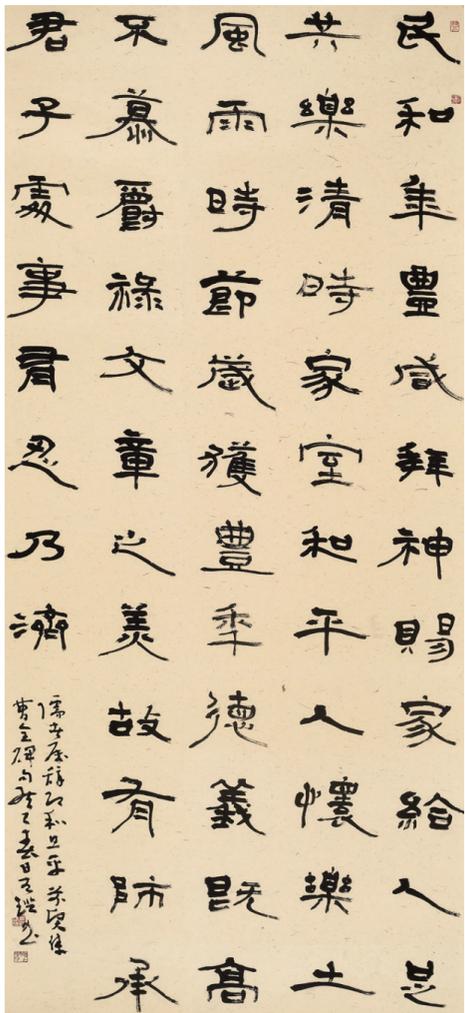
简牍帛书的临习,是习隶的又一重要途径。这些实物载体包含了先民丰富真实的书写墨迹信息,古意盎然、妙趣横生。同时,它是来自民间,如何去“雅化”是习简的重要一环。文人与汉代民间在创作上有一定距离。怎样增强汉隶的文人内涵,结合人文气韵,从中去雅化、升华它。清人隶书为我们提供了参考,他们有文化、有学者内涵,写出了“雅化”的隶书风貌。笔画变化较多,字形跌宕,书中既有“金石气”,又蕴藏着书卷气。把帖中的点画干净,笔画沉到、渗透到隶书肌理中去;把简牍灵动的意趣融入汉碑的意念中去。总之,简牍的临习,汲取一定应融入质朴厚重的汉碑风骨之中。

对篆书源头的追寻,“隶变”

过程中变化的轨迹与规律;“秦汉古法”的理解与运用,也是丰富隶书创作的有效途径。应把隶书的创作提高到以篆书为基础,用篆籀古意来丰富把握隶书的特征,让“金石气”贯穿到隶书笔法之中,强化隶书的线质分量感。

强化隶书笔法书写性是臻造隶书堂奥的有效途径。用笔平直

铺毫与舒展束毫的统一;中侧并举,顺势、逆势流行的笔法运用;墨色的浓淡变化,章法方正空灵与茂密险绝的布置。在追求笔墨运动感、生动性的同时,如何以骨为质,苍润并重,更好地表现出内在的力量气势。书写中“生”与“熟”、“质”与“妍”的把握,都是实现隶书书写的有效途径。

集曹全碑句 曾鉴

顾大风主题书法贺扬州城庆

本报讯(记者李亦奕)日前,“翰墨春秋——扬州城庆2500周年顾大风主题书法展”在扬州美术馆开幕,展期至7月26日。全国政协常委、中国书协副主席、中国书画收藏家协会会长苏士澍出席开幕式并致词,著名美术评论家、央视百集大型纪录片《百年巨匠》总撰稿刘传铨,中国书画收藏家协会秘书长崔陟等数十位嘉宾以及扬州市委、市政府领导,逾300名观众参加了开幕式。

此次展览分为3个部分:“地理行政篇”,内容主要反映扬州地理特征、城市的历史和影响力,历代行政机构的演变沿革;“文物考古篇”,内容为扬州历年出土从春秋至南宋时期的古文字资料,或外地出土与扬州历史文化有关的古文字资料;“文化艺术篇”,主要从历代文章、唐诗、宋词、元曲、明清诗歌及楹联中选取部分代表作品。3个部分互有联系,各有侧重。用书法的形式讲述扬州的历史和故事,这种主题书法展览目前在国内尚不多见。

据了解,展览内容的确定是此次主题书法展的难点。扬州是一座通史式的历史文化名城,反映其历史文化的书籍、文章和文学作品浩如烟海。首先必须通过查阅资料、认真比选,才能确定内容,其次是要兼顾时代的延续性与作者的代表性、作品与扬州的关联度。另外,相关的出土文字资料既有青铜器铭文、铜镜铭文,还有金属器皿上的刻划文字、印章、简牍文字等,但均由博物馆和考古单位收藏保管,清晰的照片或拓片资料需要花费大量精力、多方搜求。

作品形式的设计是展览的亮点之一。书法家顾大风在创作过程中做了一些尝试,除保留一部分常规的四尺、六尺条幅、斗方、整纸形式之外,还根据内容设计了一些多屏组合、双屏合裱、多片合裱的形式,这样的组团设计往往要综合考虑到纸张的色彩、质地,书体和书写形式的变化,因此,十分费工耗时。此外,顾风还尝试用不同的书体进行创作,尽可能规避作品出现同质化的缺陷。此外,数量不等的题跋文字,如作者与作品的简介、历史事件及其背景介绍、出土材料的基本信息,以及个人对一些学术问题的研究心得和专业思考,也增加了展览的学术含量,丰富了作品的章法布白。

顾风,字大风,号风父,1953年出生

于江苏省扬州市。幼承家学,后得到舅祖昆明周岳年、扬州孙龙父、苏州王能父、上海翁圆运、郭绍虞以及南京林散之诸名家的指导。书法从唐楷入手,上溯魏晋、秦汉、南周,对楚简书、马王堆帛书、两汉简牍、砖文、北朝造像题记等出

杨一益二 27x68厘米 顾大风

题跋:中晚唐之扬州若今日之上海。其时,长安、洛阳两京为政治中心,扬州为经济中心。扬州濒海、临江、跨河,独占地利,集港口、漕运枢纽、手工业生产基地、国际商贸都会于一身,时有“扬一益二”之誉。考之由来,首见李吉甫《元和郡县图志》。

■ 书坛传真

吴悦石书法展亮相荣宝斋

本报讯 吴悦石书法展日前在北京西城区琉璃厂西街的荣宝斋书法馆开展。本次展览是“荣宝斋当代名家书法提名展”的首展,展出吴悦石近年来书法作品精品80余幅,包含行、草、篆等多种书体,有横幅、对联、条屏、斗方、长卷、手札等多种形式,清晰呈现出其独特的书法风格。吴悦石,1945年生,书画家、鉴定家、收藏家,中国艺术研究院艺术创作院艺委会主任,中国画学会理事,中国国家画院吴悦石工作室导师,中国美术家协会会员。他的书法心仪古意,兼篆、隶、草诸体之茂,亦得魏晋行草秘径,将金石碑版之气、帖学精雅之韵以苍涩劲健的线条出之,并用多变的画技返朴入书,神意尽出,独具机杼,形成清雄雅健、气象阔大的书风。(宋涛)

张玉旺、张光辉作品展亮相宋庄

本报讯“诗坛墨语——张玉旺诗词全国书法名家邀请展”暨“风从山谷来——张光辉书法展”日前在北京上上国际美术馆举办。“诗坛墨语”汇集了张荣庆、吴悦石、胡抗美、王家新、陈洪武、曾来德、王友谊等近200位书法家书写的张玉旺诗词。“风从山谷来”展出张光辉近作百余件。两个展览的作者张玉旺与张光辉为父子,前者诗词雅俗共赏,古意盎然,以表现人文情怀与故土情怀为基调;后者书法作品以魏晋、“二王”为根基,集颜真卿、黄庭坚与祝枝山行草书之长。父子联袂展出,将诗词与书法有机结合,别具特色。(贺捷)

《印学研究》第七辑刊行

本报讯 由山东博物馆编、吕金成主编的《印学研究》第七辑,近日由文物出版社出版。第七辑为“印外求印专辑”,通过对明清以来篆刻创作演进过程的考察,分析了前期“印中求印”与后期“印外求印”之间的关系,揭示了“印从书出”“印外求印”艺术理念的特质及其在篆刻艺术发展中的意义,对铃印陶文、甲骨文、泉币、碑版、非篆书等文字入印进行了个案探讨与发掘。此外,还编发了一组古玺印、铃印陶文考释、篆刻辨伪、印人考证文章,尤其对战国摹印中的复姓问题进行了深入研究。全书共收论文22篇,并选录了靳永、杨永卫、冯宝麟、彭一超、陆明君等人的书画篆刻作品12件。(彭文)