

作字行文 切实如需

■ 刘俊京

一个国家的经济发展是硬实力,而文化是软实力。中国5000年的文化不能缺失,缺失就会成为无源之水、无本之木,所以应该引起全民全社会对文化的重视。

学习十九大精神,我切实体会到几点:一是新,即新征程,新要求,新方向;二是全,涵盖文化艺术的方方面面;三是远,描绘了中国未来的发展蓝图。

深入学习贯彻十九大精神,是艺术工作者的责任与担当,也是做好文艺工作的必然要求。把正确的价值取向传达给广大人民群众,也是对书法的敬畏之心,对艺术的不懈追求。我们要“不忘本来,吸收外来,面向未来”。“本来”是什么?就是我们的传统。同时吸收外来文化,在面向未来中国文化发展的前景时,不断与时俱进,不断创新,才能够使中国文化进一步发扬光大。

“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。”作为艺术家,都应该按照这样来做。艺术是无止境的,不能人家夸你两句就骄傲自大,只有知不足,踏踏实实

去学习,才能够不断进步。在踏实学习的过程中加强文化自信,通过我们手下的笔墨来展现和创造出更多符合时代的艺术作品,传递给人们,让人们感受到一种正能量,有更高的目标去追求,助力实现伟大的中国梦。

中国的文化在世界影响力越来越大,很多国家也在借鉴和学习。在我们国家经济飞速发展的时候,我们作为基层的艺术工作者、党员干部更应该清醒认识文化是实现中国梦必不可少的基石,在文化品位、文化修养上必须紧紧跟上,明白我们是谁,我们的艺术创作为了谁。首先要考虑文化艺术是从人民中来,到人民中去,要为人民大众服务,抵制低俗、媚俗,创作更好的作品服务社会、回报社会,强调“文中有道”“文中有德”“文中有才”。

结合于此,北京市书协、东城书协该如何更好地工作,更好地发展,我们一直在努力和思考。在弘扬正能量过程中,我们努力传递传统文化的精华,引导艺术家走正路,让艺术家在守和变

的基础上发展自己。

由于大形势的影响,文化一度也有些浮躁。现在在不可否认的是,大家都在有意识地回归,回归踏实认真做学问,学习我们祖先留下来的宝贵的财富。值得欣慰和感动的是,东城书协涌现出一大批年轻人,能够静下心来临帖学习。能够在浮躁的时代静下心来习文、习墨、习丹青,是可喜可贺的。艺术工作者确实更应该将我们传统的精华吸纳进来。

欧阳中石有一座右铭:作字行文,文以载道;以书焕彩,切实如需。

也就是说,书法要通过汉字形式传承我们的道,要用书法形式焕发出光彩。这不光是笔墨技法,还得有文化内涵,需要字外功。字外功便包含了历史、诗词、逻辑、哲学、戏曲等等,这些都是我们的必修课。“切实如需”也恰恰符合党中央提倡的与时俱进、符合时代、讴歌时代,通过书法艺术谱写更美好的篇章。

(作者为北京市书协副主席、北京东城书协主席)

草书:精神的逍遥游

■ 胡秋萍

天地有大美而不言。

“夫天地者,万物之逆旅;光阴者,百代之过客。”人生不过百年,若能够使心神与天地共游,岂不是人生莫大幸事?

清晨起来,浴手焚香,饭后坐在书桌前开始一天的书写之旅。书斋虽小却与万物相通。子曰:“朝闻道,夕死可矣。”“道”,让人体会天地之心的阳舒阴发,洞悉情动形言的风骚之意,继而生出无限的欢喜。心在书本里汲取营养,在文字里尽情畅游,在笔墨线条的游走中感受一花一世界的宁静和大爱。

我们生活的当下是全球资讯的时代。有多少选择,就有多少诱惑,有多少诱惑,就有多少考验。抱一,方能守恒。生活既要面对担当,还要能够在纷扰的现实中,超越那些经常能挡住人心的世俗诱惑,才能乘物游心,格物致知,寻求生命的大美和大快乐,倘如此,则不枉此生。

书家乘物游心的载体,就是书法。书法既是中国传统文化中最高的艺术审美形式之一,也是中国人面对宇宙、生命、穷究天人之际所乐于选择的一种载道形式”。草书又是书法艺术中的写意之尤,最能纵灵抒情,千百年来,一直让人心游手追。可以说,草书乃是书法

家在无奈的现实世界中,精神逍遥游的凭借。在狂草那根玄之又玄、损之又损的“宇宙之线”中游动着的是艺术家心灵的五线谱。草书中,点画的飞扬、行使、凝结,无不取自书写者内心情感的图像和节奏。在书法艺术这个乐章中,书法的点画就是五线谱中的音符,在黑白阴阳的浓淡、干湿、欹正、大小、肥瘦中,从笔法到结体到章法的无限写意中,记录着书法家由精神到物质的体现。

书法的用笔和结体又像是儿童手中的魔方,它能幻化出无穷的魔阵,它需要书法家用智慧才能破译,在它无尽的魔阵破译中,又使得书写者乐此不疲,每一次的破译成功,都是一次忘我的生命探险。用笔的一俯一仰,一转一折,一提一按,一顿一挫,需要书法家对于笔锋性能的熟悉和用心感悟,才能做到对其细微处精致表现的控制,以达到尽精微致广大,一阴一阳无不体现天地万物变化之道。

做一个书法家是幸运的,他可以做自己笔墨的王者;做一个草书家更是快乐的,他可以凭借线条瞬间的飞舞和无尽的组合,从而达到乘物游心,超越现实的物质生命的束缚,进行精神的逍遥游。

(作者为中国书法家协会理事)

视边随笔

法古鉴今 异彩纷呈——潍坊隶书述评

■ 张卫华

隶书,作为古今文字的分水岭,以两汉为鼎盛,齐鲁遗存汉碑多在济宁等地。而潍坊历史悠久,汉隶却仅以《孙仲隐墓志》等少数见存。清代金石学中兴,阮元作《南北书派论》和《北碑南帖论》首倡碑学,继而包世臣、康有为推波,遂碑学大兴,篆隶书名家辈出。邓石如、何绍基、桂馥、吴云升等都以隶书见长而闻名全国,对潍县书法多有影响。时潍县陈介祺以富藏卓识被誉为金石学泰斗,其主要书学思想散见于《董斋尺牘》和《习字诀》中。“取法乎上,钟鼎隶篆,皆可为师”“钟王帖南宗,六朝碑北宗。学者当师北宗,以碑为主”这些书学主张影响着晚清以来潍县的学者书者。王石经、高岁岩、陈伯岩、陈君藻、陈寿荣、高小岩、张镜远、高靖等多取法汉魏碑志,就是在清末民国碑学背景影响下成长起来并以篆隶书名于世的代表。这一时期的隶书多直接取法经典汉碑,借鉴邓石如、何绍基等人用笔特点,风格相对规整雅洁,兼有朴茂坚实的金石气和旧时文人的书卷气,艺术成就相对平淡无奇,可视为清朝隶书高峰的余绪。

1949年以后,在陈君藻、高小岩、陈寿荣、张镜远等老隶书家的带动下,潍坊书画艺术蓬勃发展。特别是上世纪80年代以来,潍坊涌现出一批隶书名家。刚宪师承陈君藻先生,隶书取法张迁碑、礼器碑、石门颂并参以西北简牍章草,融会贯通,形成了古拙朴茂、厚重凝练、体态多变的艺术风格,成为新时代潍坊隶书的代表。其他隶书作者如纪君等也各具特色,突破前辈的艺术风格,体现出异彩纷呈的变化和发展。相对于前人,当代社会经济、科技及艺术环境的快速发展变化,严重影响着他们的艺术思想和创作,这也是考察他们艺术成就必须要了解和观照的重要因素。主要表现在:

书学取法上更加开阔和多元。随着考古发掘成果的发布和现代出版业的发达以及网络信

息化的发展,人们得以见到更为丰富的文献资料和艺术作品,大家的视野更为开阔。凡墨迹法帖、碑碣摩崖、竹简木牍、墓志刑砖、造像砖瓦、墓志题奏等,文字遗存多样新奇,成为学书多种取法的标本资料。当然,经典汉碑石刻仍然是大家隶书取法的主流,明清隶书大家的墨迹对当代影响仍然很大。

艺术交流更为频繁,展厅效应成为必然。改革开放以来,书法在国内及国际间的文化交流中发挥了重要的作用。交流开阔了大家的眼界,展览成为推动当代书法艺术发展的重要手段。中国书协成立30多年来举办了许多重要的展览,成为大家展示自己艺术思想和艺术实践的平台。但随着市场经济的发展,展览过频过滥已成为竞相逐利的名利场而遭诟病。为追求入展获奖,博得评委眼球,形式上的拼贴制作等方式成为作品上着重考虑的因素;技术和风格上刻意模仿评委老师及获奖作者,也是当今书法创作的普遍现象之一。各级书协为展览举办的书法培训促进了大家的互相交流学习,弊病就是为了实现创作水平的快速提升,形式上的过度追求,笔墨上的近亲繁殖,成为未来长远发展的羁绊。这种展览短期效应在潍坊表现也很突出,明智者应该引起思考和警觉。

艺术思维更加开放,个性化追求成为主调。在当代知识背景下成长起来的隶书名家,对作品的艺术性追求更加强烈。他们借助互联网,对历史上的书迹资料和当代隶书创作有着更为清晰的了解和把握。站在这样一个视野高度上,更容易同存异,更容易剑走偏锋,及早的确立自己的风格追求。具体到每一件作品上,他们在技术层面上更愿意做极致夸张的实验,这种作品意识也使自己在风格追求上有着更多的可能。个性化追求成为大家强烈的艺术自觉。

在以上各种因素的作用下,当代潍坊隶书

呈现出如下几个特点:

正大气象的主动追求。潍坊文化底蕴深厚,在老隶书家的带领下,呈现出学书路子正、取法高古的可喜局面。他们大都以某一种或几种经典隶书入门,汉碑博大沉雄的艺术特质成为基调,再加上对传统文化特别是儒家文化的理解和把握,作品中蕴含浓厚的正大气象。

碑帖交融的自然发展。自阮元首倡“碑学”始,加上包世臣、康有为等的推波助澜,郑簠、黄易、邓石如、何绍基等的艺术实践,清代碑学成为显学。近代以来,随着国际互联网和出版业发展,许多流传海内外曾深藏皇宫大内秘不示人的古代法书墨迹让普通书书者得以浏览取法。“碑”“帖”之争慢慢消退而呈现出相互融合的局面。学隶者不仅可以从简牍墨迹中吸取养分,还可以从行草书中找到用笔借鉴。创作上模仿清人隶书中“做作”的成分少了,书写感增强了。大家的作品中不仅可以看到“金石气”的强调,还可以看出对“书卷气”的追求,碑帖交融结合的现象正在发展。

趣味性的心性流露。当今社会稳定,经济发达,人们生活相对舒适,心理上没有那么压抑挣扎。反映在创作上,小情调、小趣味在结字用笔和章法布局上多有体现。对此文化现象白谦慎先生在《与古为徒与娟娟发屋》一书中多有关注和阐发。

地域书风的消解。地域书风是指大家共同生活于某地域,作品中普遍呈现出来的相同的

书法的空间与线

■ 李晓军

书法由书斋走入展厅,由文人的相互玩味发展到展现个性的艺术创作,在这个过程中,“书法”二字的观念发生了巨大的变化,这一变化迫使人们思索这样一个问题——书法有多大的空间。用发展的眼光看,历代书法大师们有意无意地为拓展书法的空间做出了巨大的贡献,抛开书法文字的变革史不谈——当然,每一次文字的变革都是对书法空间的革命。单就形式而言,刻划、铸造、简书、墓志、摩崖,碑刻、手札、长卷、中堂、对联、条幅、斗方、扇面……这些足以证明,我们的前辈对书法空间有着丰富的想象力和创造力。

书法经历了如此丰富的变化发展到今天,它又将以什么样的姿态和形式反映现代人的面貌和精神状态,它的表现形式又将会发生什么样的变化,今人在继承了书法的传统之后,能否接古人赠予我们的法宝去开启书法艺术宝藏的未知之门,这是每一位当代书法人应当认真思考的问题。没有人否认,今日的书法艺术,已不是文人墨客室中的游戏,也不是官逐禄的囊中法宝。它已凝聚到更广阔的艺术海洋之中,与其他艺术形式一同扬帆竞航。艺术的规律及准则告诉我们,以单纯的,孤立不变的思维模式去固守一种艺术形式,将不利于艺术的发展,书法亦然。书法艺术的表现性是多面的,丰富的,因而,在继承与发展上也就必然呈现出其多面性与丰富性。对书写方法的探究是继承,对古人精神的模拟是继承,对古人为我们留下的各种表现形式的运用是继承,对未普遍运用的各种古文字的开发是继承。当然,将如上所述的诸多因素综合考虑一并研究,更是一种全方位的继承。

综合考察,全方位的继承与发展,需要一个多方位技能等诸多因素积淀过程,这个过程是与对各种书法表现要素的单项研究分不开的,没有局部,也就构不成整体。分析与综合是研究事物的基本手段,就以往的书法研究而言,较多的是从整体的视角出发发展开的。然而,书法的多面性与丰富性告诉我们,书法的研究与继承没有让人们都去走同样的一条继承与创新之路,任何一个分支的继承与发展,仍然是对书法事业的重要贡献。笔法、神采、形式、文字……组成书法艺术的要素是丰富的,已知的书法美与未被发现的书法艺术之美相比,如用一颗恒星与宇宙相比一样,后者更加恢宏和伟大。社会在发展,人类在进步,书法艺术也将在这发展

李晓军汉字饰品系列

与进步之中不断地闪现出自身诸多要素的光芒,多极的书法艺术发展走向是历史的必然。

基于几年来对中国书法发展空间的思考,汉字书写在失去了记录语言功用的今天,它的艺术性一面得到了高度的重视。从汉字发生发展的历程上看,除去笔、墨与纸张发生关系的元素之外,刻划、铸造亦是汉字传承与审美的重要环节。刀刻给予我们的凌厉、劲爽,熔铸赋予我们的沉厚、凝重,使我们体会到了游离于纸面书写美感之外的特殊审美特质。

此次推出的汉字饰品系列,亦是对汉字之于熔铸美感特征的继承与挖掘,意在使传统的书法从纸面上的

线性审美之外焕发出与工业社会相契合的金属性审美元素,使书法中的“折钗骨”美学概念得以质地的还原与再现。线性造型的美学特征是世界设计理念与时尚流行的重要元素。中国汉字之中的线与线的组合体是汉字造形的本质,这一本质特征,与世界设计理念的先锋性元素有着高度的契合。历史让三千年古老的中国汉字文化与当代的时尚设计理念在高速发展的今天交汇在了一起,使中国古老的汉字造形元素,再一次突显了它承载的民族文化审美的新时代光芒。

(作者为中国国家画院研究员、中国艺术研究院中国书法院研究员)

隨遇會心聯 238×35厘米×2 张卫华

曾種枇杷不起蒲魏 182×32厘米×2 刚宪

辟開琢出聯 275×35×2厘米 王清平

文化基因和特质的现象。往往与师承、学风、艺术见解相同或相似有关。潍坊是金石学重镇,宋有赵明诚、李清照,清有郑板桥、刘燕庭、陈介祺等。他们的收藏和研究对潍坊的文化影响颇深。特别是对古文字学研究、碑帖收藏研究以及书法创作,表现出很强的地域性。在当代,前

贤的文脉尚存,影响还在,但大家的师承取法已经多元化,转益多师甚至私淑某某派成为可能,书法的地域性特质已经弱化,异彩纷呈、百花齐放成为现实。

(本文为“潍坊隶书邀请展”序言,作者供职于潍坊市美术馆)