Chinese calligraphy newspaper 中国书法报 2018年03月27日 星期二
本版责编:赵 阳 版面设计:赵 阳 投稿邮箱:zgsfb@ccndo.com.cn

丨中国·美术·学院丨

中国美术学院九十周年纪念大展

中国艺术的先锋之旅　美术教育的核心现场　学院精神的时代宣言

1928年,中国第一所国立高等艺术学府——国立艺术院(中国美术学院前身)诞生,同时也拉开了中国高等美术教育的序幕。从建校伊始仅30多名教职员、56名注册学生的国立艺术院,发展到如今遍万名师生、地跨杭、沪两市,拥有四大校区的中国美术学院。90周年深耕带来的不仅是扩大的规模,更是以四万五千师生的进求凝成的三面锦绣旗帜的摸索。中国艺术的先锋之旅、美术教育的核心现场、学院精神的时代宣言。将向前拙也,正是学院的校名,也即在北京中国美术馆盛大开展的学院90周年纪念大展主题——“中国·美术·学院”。

2018年3月25日,全国兄弟艺术院校领导、外国专家学者、艺术机构领导、艺术界专家学者、企业界朋友,中国美术学院党政领导、老领导、老教授和教师代表出席了开幕式。

这场遍布中国美术馆一层所有展厅的大展并未简单直接地展示师生的创作成品,而是从学院教学研创的现状出发,撷取和谋划了15个案例,作为剖面中国美院当下教学的数个切片呈现在参观者面前,以这些案例来揭示先锋、现场和宣言的方案。展现中国美术学院的文化坐标、教育理念和艺术成就,探讨中国特色美术教育的创生机制与动力机制,呈现中国高等艺术教育的实践路径与发展路径。

这15案例中,有献给建院、西迁、美和国、改革开放几代先贤名师的“国美春秋”四联大型历史油画,也有“烽火艺程”大型纪念浮雕;有展示中国美术学院脸画、书法创作的“天地绘心”“艺术家书”“含弘写心”,也有再现教学最新现场的“我织我在”“本土营造”“天工开物”;有多年坚守社会美育的“乡土学院”,也有铸炼新媒体本土关怀的“溪山行旅”“人文影画”“心印宇宙”,还有体现现代设计教育实况的“汉字无疆”“东方丝竹”,展望21世纪艺术教育的“无墙学院”。纵一叶而知全竹,窥现场以展新貌。这个大型展览采用现场的形度,创新视觉阅览的方式,构建一个生机勃勃的艺术创造的场域,让观者以历验的方式行进在教学与创作的生发之地,共享今日艺术教育的创新意识和浩然之气,共享国美之路传承不息的使命担当和东方理想。

中国美术学院90周年纪念展围绕“中国”“美术”“学院”三个关键词,思路着中国美术学院在革命岁月中,担当先锋,理想不眠,让战火硝烟的大地成就滚动的无尽课堂,让庇亡的中国在这里存持天地文心、生民新命,如是艰苦卓绝、使命卓绝,无愧中国艺术的先锋之旅;新中国成立及改革开放后,强调基础与理论建设,重视学以致用的学风培养,又酝酿美术教育的开放性结构,催生自我觉醒、自我组织的先锋力量,铸炼充满改革和实验理想的重要现场,让中国的美术教育从这里持续地得以补益、锻造风神,开拓特色鲜明、内涵丰满的国美之路,如是视野迥夜、改革迅夜,无愧美术教育的核心现场;进入新时代,中国美术学院在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,坚定文化自信,高扬“建设世界一流特色大学”的理想,承绪缔学脉以励志,五花尻宣言布臼彼,集一代精英之热血,发五大国美模式创新高,建设代表了中国视觉文化学科建设高度,充分展现全球性艺术学院的发展理想。如是理想国间、精神国阔,无愧学院精神的当代宣言。

历史巨擘

“历史巨擘”汇聚《国美春秋》四联巨幅油画,它们刻画了中国美术学院最为重要的四个历史节点,描摹了四组艺术教育先贤的群像。随着四个不朽时刻的再现,缓缓铺开的不仅是国美90载艰辛拓展的历史征途,还有激荡与孕育了每一位学子的历代师者的品格和精神。四个关键时间点,串联起中国美术学院90年的璀璨蓝缕。

烽火艺程

“烽火艺程”主题浮雕所刻画的正是国立艺专师生们谱就的西迁历史图景。这件主题浮雕不仅是对国立艺专西迁史的复刻,更是对其不忘初心之不朽精神的雕刻。唯有刀石碰撞的力度所营造的纪念碑式的宏大与厚重,才足以匹配这段腹地长征的波澜壮阔。

天地绘心

中华独特而同源的书艺和画艺,其核心处是以天合天之“象”。心以“象”为中介承受天地,以自然造化作为心灵邀游与安顿之所,进而独与天地精神相往还。悠心感念,虽远必远。中国画学之根本使命是展露造化的神妙幽微,把握世界的内在气韵,也即“天地绘心”。

“天地绘心”是中国美术学院中国画与书法艺术学院所营造的书画殿堂,其集结了学院众多教师的最新力作。中国美院是中国书画现代教学体系的创始之地,以潘天寿先生为代表的一代中国画大师们在西风东渐中力挽狂澜,以宏博的视野、坚定的毅力,建构起中国传统艺术在现代艺术教育体系中得以教习与传承的人文系统。他们感国运之变化、立时代之潮头,以国族之画传承光大民族心志,坚守中国文化本位与民族特色,力倡中西艺术“拉开距离”“双峰挺立”,在世界艺术的大格局中弘扬中国精神,在现代语境中完成中国艺术的创造性转化。

艺术家书

“艺术家书”有如十余位画家的微型画室,他们在面向自我打开的“书”上,依各自不同的绘画经验和表达方式展开着自由绘画的创作。其为画家心之所向的自主表达,亦是把艺术融于日常生活的体悟和记录。

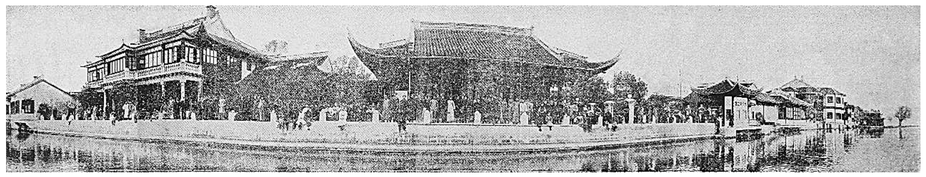
每一本敞开的家书,既是一个作者心性所致的练习与自我对谈,也是一个个对凝视的邀请与唤醒——它邀请着每一个人成为构筑自我“艺术家书”的绘者,唤醒着我们以自由绘画作为一种感知日常生活和认识美的方式。

含弘写心

“含弘写心”宛若一个从“日常书写”走入“内在修为”的幽静书斋。书法、篆刻、中国画被呈示在弧形长廊的两侧,邀引着人们去品味它们所沛然的时间和意蕴。

中国美术学院于20世纪60年代初开书法专业教学之先河,建立了中国第一个书法篆刻专业。作为了中国高等书法教育的开端,国美书法教育以书法的“通人之学”为主旨,强调艺品与人品兼修,重视从书写到学养,从理论研究到书艺实践。其一方面强调“国本培元”,重视文字与书写的原始同一性,及书法艺术与文化品格的内在统一性。在学理上以古文字学、篆刻、名石学等来打通中国书法“字”“文”“书”三者间的内在关联,以此通向经史之传统。另一方面,力推书法的当代性与开放性,努力丰富和拓展书法的国际视野。

经过半个多世纪几代人的教学实践,国美的书法教育形成了三种鲜明的品格:“为往圣继绝学”的立身之品;以学养书、研史通今的立学之品;与古为新、勇于探索的创艺之品。



▲1928年,国立艺术院全体师生合影

溪山行旅

“溪山行旅”是一个由影像与空间彼此互文而构的山水世界,其为山水世界观于当代的一种表达,也是我们从过往的山水经验中提炼出的,一种对世界的山水化的初探。

“溪山行旅”由中国美术学院跨媒体艺术学院创作团队共同完成,他们于2017年9至10月之间,走访了云台山、雁荡山、黄山、齐云山数座名山,以当代的影像语言重构着传统的山水图式。空间中列阵般排列的数个屏幕构建起主峰、水口、巨石等,搭建出一条山水世界中蜿蜒而伸的路。

影像与空间形成的最一种静止又仿如动态的响应和对峙,空间为影像中山水世界的展开提供了现场,影像则为具象空间的无限延伸创造着可能。而游者跟山水之间的关系——或行旅、恳游、或徘徊、行歌,或临渊而叹,或登高而望——也都将在这一多重的感知现场中交织而流。

心印宇宙

“心印宇宙”是中国美院跨媒体艺术学院开放媒体系的VR(VirtualReality)空间。艺术家们以其不羁的想像力,在VR所构筑的大千世界中,驰骋着广泛的世界议题:未来中国城市设计、生态失控、信仰与权力、数据永恒、虚实反转、人机一体、时空穿越、记忆移化、基因控制,等等。

“心印宇宙”指向的是这种内外汇通、灵肉一体的世界本质,是大千世界的微缩网络切面。它是开放媒体系的老师带领着十多位“95后”青年艺术家一同创作出的意念系统。他们是“人机一体”原生代;通过开放媒体系“授之以渔”的训练和学习,他们对媒介、对技术、对创想皆无所惧。他们用VR书写科幻,用VR创想大千世界。

汉字无疆

“汉字无疆”展示的是一个跨媒介跨平台的汉字空间,是一次对汉字可能性的全面试验,其所意图挖掘与释放的是我们蕴藏在“汉字”之中的文化“基因”。

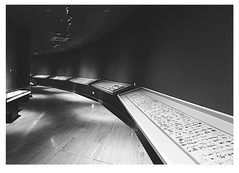
通过书法、新媒体、平面设计、动态海报、字体设计等不同媒介方式的重构,蔡元培先生在1928年4月9日国立艺术院开学典礼时的演说词,被以不同的形式展示与表达。汉字的“音”“意”“形”“书”各维度在交错的媒介之中,正如一束束被拆解的光,呈现出汉字在当代视觉传达上的最新探索,及汉字作为中国文化代码所容纳的民族信息和文明轨迹。

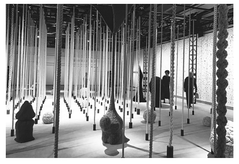
在字体的当代设计领域里,汉字也作为我们探讨东方艺术中视觉造图核心思想的必由之路。由于汉字本身所承载的内容,对其形态的研究必然超越着各类艺术形态的分野,跨越着语言学、文字学、人类学、社会学等多个学科门类和平设,成为联动不同学科与消解表达媒介的核心交汇。

如今,汉字的设计与拓展正亲历着一场由技术带来的变革,字库数码化取代了金属活字,人工智能介入着创作的表达与呈现,未来之广阔难以预估。而在应用上,汉字已从初始的“书于竹帛”延展到了虚拟的空间之中,以万相之态弥漫在人类活动的造物过程显露而出。它既是对“技进乎道”精神的承袭,亦是一种当代的领悟与再现。

中国美术学院的建筑艺术学院从成立至今,始终以立足传统中国艺术、坚持手工匠艺的回归,打通传统和现代建筑语言及建造匠艺的隔阂。以当代“语言学转向”的哲学深度,创建具有中国本土特色的建筑学学科体系;以实验建筑”的创作姿态、“本土营造”的学术方向、“自然建造”的建筑理念,从建筑造园、景观、城市设计等各个纬度,探寻一条传统中国建筑的当代转化之路,一条中国城市建筑文化的返乡之路。

展览花絮





3月24日,历时十年编撰而成的《国美之路大典》在北京中国美术馆举行首发仪式。数百人的师生编辑团队,共16卷39册,近1500万字,2万图版的《国美之路大典》,总长近2米,全册重量近250斤。这不仅是中国现代艺术教育史上最大规模的一次学术梳理,更是中国美术出版史上极具研究性的学术工程。

天工开物

手艺是人类文明的重要载体,是先人智慧的集中体现,其核心是技艺和造物思想的表达,是创作者把思想和精神熔铸到材料与工艺中的上手劳作。手工艺术涉及着三种历史的渊源:礼乐制器之道、文人玩物之道与百姓日用之道。

“天工开物”是中国美术学院手工艺术学院的展示空间。在陶瓷、漆器、玻璃、首饰等与栖居空间相融相依的艺品间,我们感受着身心发动、情意直观“”艺道兼通、理事相应”及“劳作上手、读书养心”的东方艺术真谛。中国美术学院的手工艺术学院自创建来,始终本着“活化传统工艺,再造新型民艺”的理念,以手工艺对抗工业化、批量化生产所导致的生活体验的单一化,对抗日渐数字化、虚拟化的生活方式所导致的感受的浅表化与情感的冷漠化,在大变革的时代之中,完成人文手艺思想的传承与铸造。

人文影画

“人文影画”展示的是来自中国美院影视动画学院的两类影像。第一类是“戏曲百折”中的重要作品,第二类是“我记录事实”的纪录影片。这两类看似截然不同的影像作品,越过其表达媒介的分野,实则都为对时间流转与人世百态的影像化表达。

第一单元取材于中国传统戏曲的动画影片。第二单元的影像,是以第三者姿态不即不离于当代世情的纪录片。

乡土学院

每年秋天,都是中国美术学院师生“采风”的季节。对乡土的亲近不仅给予中国美院的师生们独特的学习体验,也成为了塑造这所学校教学精神的一个重要内核。

“以乡土为学院”,是通过“社会调查”“田野工作”展开“社会素描”的开放课堂。其融艺术课程与社会工程于一体,引领广大师生切身地接触现实、了解生活,用鲜活的生命经验提炼现实的感受力,用画笔和镜头与人民群众建立起心灵的联系,在共同生活、共同经验、共同命运中创造与人民感同身受的艺术。并通过每一个深度参与的社会课题,完成每一个微型社会的更新,使社会美育深深扎根在社会现实之中。

从90年前蔡元培先生提倡的“以美育代宗教”,到今天的“以乡土为学院”,国美将当下的社会网格化、具体化,以90年来培育的四万五千师生,深入着中国大地的四面八方,通过从社会服务到社会创新的实质转变,以完成“社会美育”的真正实现。

本土营造

“重建一种当代中国本土建筑学”,意味着将传统建造、人文思考、当代艺术等问题铸为一体,复兴融通自然、城市、建筑和器具的整体性本土营造。

“本土营造”是中国美术学院建筑艺术学院营造的空间。对悠远生活经验的认知与当代生活的直接感知,共同构筑了一个具有鲜明特质与地域差别的劳作现场。在每位艺匠者对传统与当代、全球与本土、城市与自然的思考与行动中,一种心手相合

公　示

本报讯 3月15日,甘肃省书协培训中心2017年教学成果展终评工作在甘肃艺术馆进行。本次评审,遵循中国书协近年来对展览评审工作的改革措施和科学方法,按照《甘肃省书法家协会培训工作细则》关于“评教分离(教师不作评委,评委不参加教学)”的原则要求,在甘肃省书协评委库中随机抽调评委13名参加评审。本次展览共收到602位历届学员作品1256件。在终评前,省书协组织专人对所有作品进行了初评,从每一位学员的作品中选出一幅相对理想的作品参加终评,并按行草、楷书、篆隶进行分类打包,其中行草书284件,楷书172件,篆隶书146件,共计602件。甘肃省书协第十四期书法创作提高班(天水班)单独进行了收稿,共收到作品60件。

上午9时,终评工作在甘肃省艺术馆准时开始,首先,评委会在艺术馆举行了简短的评审工作预备会,甘肃省书协专职副主席、本次评审监审委主任贺祥主持会议,并宣读了省书协对本次评审工作的注意事项和纪律要求,评审委员会主任、甘肃省文联副巡视员、省书协副主席刘清才做了简短讲话,省书协培训中心主任李维君向评委介绍了本次评审的基本情况和流程。因本次评审作品的作者全部是接受过省书协培训的学员,优秀学员具备加入省书协的条件,入展学员作为加入省书协的条件之一,社会关注度很高,省书协对评审工作提出了五条注意事项和纪律要求。

上午9时30分,先按篆隶、楷书、行草将评委分为三组评审出入展作品,基本按50%的入展比例进行评审,三轮评审结束后,所有评委对拟入展作品进行仔细浏览,每位评委可以对每一件拟入展作品提出质疑,如提出异议,由9位评委举手表决。第二阶段是表奖阶段,每位评委投出获奖提名票9张,9位评委共投出81件提名作品,工作人员对提名作品进行集中编号,展示。第三阶段是评委对获奖提名作品进行投票,每位评委在提名的81件作品中投出50票,作为候选优秀作品。统计结束后,所有评委对得票超过半数(5票以上)的67件作品进行了集中审阅。因为按本次展览征稿启事的规定,已是中国书协会员和甘肃省书协会员的学员可以投稿参加展览,但不占用获奖、入展名额。经评委研究决定,确定此67件作品为优秀作品。按同样程序,对天水班的60件作品进行了单独评审,评选出优秀作品10件,入展作品50件。

经过一天的评审,甘肃省书协培训中心2017年教学成果展最终选出优秀作品67件(含中书协会员2人,省书协会员15人),入展作品266件(省书协会员16人)。天水班优秀作品10件,入展作品41件。(贺　炜)

更　正

本报2015年7月14日第4版刊登的“于右任《望大陆》诗手稿”,经仲明善先生指正,此幅作品乃于右任先生的海外弟子金泽子卿所书。特此更正,并向广大读者致歉。

采编中心
2018年3月27日

中国书法报 2018年03月27日 星期二
本版责编:赵 阳 版面设计:赵 阳 投稿邮箱:zgsfb@ccndo.com.cn
Chinese calligraphy newspaper

书有继承千年新

——论赵孟頫书法的历史地位与作用

□ 杨军良

洛神賦 并序

黄初三年余朝京師還濟洛川古人有言斯水之神名曰宓妃感宋玉對楚王神女之事遂作斯賦其詞曰

余從京域言歸東藩背伊闕越轘轅經通谷陵景山日既西傾車殆馬煩尔乃弭節神衡爰採芝芳于是洛神凌波微步羅襪生塵

▲ 赵孟頫　行书《洛神赋》(局部)　纸本　29.5cm×19cm

传统,《辞海》释义为系统相传。又,传其血统。一个民族、社会和国家相传的不仅是血统,更主要传承的是文化,传接蕴藏在文化里的民族精神。习近平总书记在党的十九大报告中指出,深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。作为五千年蔚火相传的文化古国,中国传统文化博大精深,浩如烟海,这其中最具有表现力和活跃度的就是中国书法。千百年来,中国书法作为中华民族独有的艺术形式和精神载体,历经千年岁月更迭,在不断的继承中创新,在创新中继承,从而造就了世界民族文字符号独特的文化现象,成为中华优秀传统文化的承载基因和表现形式。

在中国书法历史演变进程中,涌现出了许多让后人景仰的书法大家,对中国书法的传承与发展作出了巨大的贡献。元代的赵孟頫就是中国书法史上承上启下的大家。他博学多才,天资过人,成就显赫一时,是元代最具成就的书法家,擅长篆、籀、隶、真、行、草、冠绝一时。其一生遍学晋、唐名家书法,特别是王羲之、王献之的书法,凭借超人的天赋创造出遒媚温藉的个人书法风格,其楷书被称为“赵体”,与唐代的欧阳询、颜真卿和柳公权并称为“楷书四大家”,把书法艺术推向一个新的高峰。他的书法不仅经典地解读了书法传统,又契合了时代的文化需要,给我们以请多的启迪与借鉴。

博学胸阔,故字溢其美。诚如在《书法家≠书法技术家——从书写文化看书法展览》一文所言,书法展览成为由于书法传播与观摩学习主要的方式之一,对书写者产生极大的导向作用,产生了“千人一面”的景观,看不到字如其人、字里有文,缺少了书写文化的观照。不能偏颇地说“纸上得来终觉浅”,可现在的书写者确实关注纸上挥洒的多,而静下心来关注文化特别是熟读传统文化的少,热衷于参加各种书法高研班,一味只学书写技巧;留恋穿梭在笔会论坛,只会挥笔不会谈文学,结果是繁简字转化误用、古文借义偏离、不会自作韵律诗等现象频繁发生。

赵孟頫博学多识,能诗善文,懂经济、工书法,精绘艺,擅金石,通律吕,解鉴赏,在当时就被称为“元人冠冕”。他的文学著作开一代之风,引领一代之学说,擅经学,主治《尚书》,精通礼、乐之传统国学。音乐上对律吕之学有深刻研究,所著《琴原》《乐原》得古人之妙。赵孟頫的诗赋及文章,清邃高古,读来往往使人有飘然出世之感。诗文就像他的书法一样“清新俊丽,奔放自由”“流转圆润,直抒胸臆”“珊瑚玉树,自足照映清时”,与戴表元等人一起,力扫南宋卑弱习气。

赵孟頫在《清河书画舫》的《自跋画卷》中说:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益。今人但知用笔纤细,傅色浓艳,便自为(谓)能手,殊不知古意既亏,百病横生,岂可观也。吾所作画似乎简率,然识者知其近古,故以为佳。”他又在《秀石疏林图卷》中说:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”“古意”和“书画本来同”这两大著名主张,不仅实质上借古开创一种不同于宋代的新画风,成为后人学画指引,更极大影响后世书论学辩和书法创作。他善于融篆籀之法于绘画之中,竹石、人马、山水、花鸟,无所不精,无疑是一代画坛领袖。对世俗贬抑画的看法,也有独到见解,认为其他画科尚可杜撰瞒人,而画却更须臾命力法度。他还精于古器物、书法、名画的鉴定,有关年代、作者、真伪,望而知之,百不失一。元代史学家、文学家欧阳玄评价其说:“公治尚书,有书注于礼乐、度数甚明,知音律……为文清约典要,诸体诗造次天成,不为奇崛,格律高古不可及,尺牍能以数语曲畅事情,鉴定古器物名书画,望而知之,百不失一。精篆隶小楷行草书,惟其意所欲为,皆能伯中古人,画入逸品高者诣神,四方贵游及方外士,远而天竺、日本诸外国,咸知宝藏公翰墨为贵,故世知之浅者,好称公书画识者,论公则其该洽之学、经济之才,与夫妙解绝艺,自当并陟古人,人多有之,何至相掩也。”

鲁迅先生有言:“咀嚼一己小小的悲欢,并视之为大世界。”元朝是在马背上建立的政权,曾一度保持原始、粗野管理模式,对中原及江南广大地区的人民实行野蛮统治。度止科举三十余年,其后虽恢复,但仍是不得实用,形同虚设。赵孟頫作为宋太祖之子秦王赵德芳之后,并没有固执成见,以济世的情怀、阔达的心胸,帮助元世祖忽必烈改旧俗、推汉制、劝农桑,恢复实施儒家典章制度如帝号、官制、经理、学校、贡举等传统礼教教学,使得宋代儒家构建的理学得以继续传承,并迅速蓬勃兴旺起来,社会经济得到发展,百姓生活有了一定复苏。赵孟頫历经五朝,保护传承了中华文脉,脱离小悲欢,直面大社会,真正担当起了一个书法家、文化学者的时代责任。

“千古不易”方得其真义。中国书法历经千年沧桑,每一次的创新与嬗变过程,都让其焕发出耀眼光芒的光辉,究其因由,就是中国书法的内在根源与本质从没有背离。宋人书法尚意,注重书法的内涵,盛极一时的《淳化秘阁法帖》《绛帖》《潭帖》等碑帖,对前人的书法一再翻刻,百年以来,几经辗转传刻,造成弗妙,虽熟犹生。”赵体书法给人以雅正之美,从始至终书写上没有大起大落的变化,始终保持着正统、典雅、和美的书风。无论锺繇的古朴,王羲之的淳美,还是李北海崛强,在他的笔下都深深打上了赵体的烙印。

赵孟頫的小楷取法锺繇、王羲之、王献之、智永、锺绍京、赵构等人,对“二王”的《乐毅论》《黄庭经》《东方朔画赞》等临写深厚。清人冯班《钝吟书要》记曰:“汝学赵松雪,若从徐季海、李北海入手,便古劲可爱。”赵孟頫晚期作品中汲取李北海楷书精要,结字上更加宽阔自然,用笔上更加统一老到,后期楷书传世经典有《重修三门记》《胆巴碑》《湖州妙严寺记》《仇锷墓志》,结字平稳端庄,用笔流动方圆兼备,而又寓方于圆,别有妙味。正是这一“变法”,使得楷书有了自家的面貌,奠然成就“四大家”。

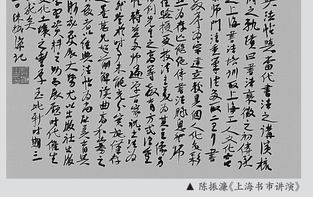
朱和羹《临池心解》中称赞道:“于昂得《黄庭》《乐毅》法居多。邢子愿谓右军以后惟赵吴兴得正衣钵,唐、宋人皆不及也。”赵体楷书用笔沉稳,章法分明,外貌圆润而筋骨内涵,其点画华滋遒劲,结体宽绰秀美,平中寓险,点画之间呼应十分紧密。赵体楷书既保留了唐楷的法度,又不拘泥于唐楷的一招一式,在楷书中经常有一些生动俊俏的行书笔法与结构,笔画形态生动自然,赵体楷书被誉之为活的楷书;而赵体行书温润闲雅,轻盈流动;笔法精致秀美充满了书卷气与富贵气。字形趋扁方,赵体笔画圆秀,间架则方正。

钱泳在《书学》中说:“张丑云‘子昂书法温润闲雅,远接右军,第过为妍媚纤柔,殊乏大节不夺之气’,非正论也。褚中令书,晋人比之美女嫌媚,不胜罗绮,而睇思言说论,直有唐一代名臣,岂在区区笔墨间,以定其人品乎!”赵体行笔中的撇、捺、横、都舒展大方,字字气势开张,有的字介于行楷之间,显得别致有味而流韵动人。赵体楷书行常人不及,起笔之处多注重取逆势,从空际逆入,不完全把锋芒藏住。收笔有回锋的感觉,但不刻意顿挫回锋,强调其书写圆润特点,给人以自然轻松的快意。赵体字的笔画有轻重区别,相对颜柳两体明显匀净。少了横轻竖重的固化模式,孰轻孰重全靠行笔结字的需要来确定。赵体的捺、横多起伏,给人以曲折有致的感。赵体楷书最大的亮点就是充分借鉴行书手法,点画之间紧凑呼应,笔意绵绵相接,坚劲而流利,遒劲而醒美。赵体在明清时期影响更巨,董其昌对赵孟頫推崇备至,书法则刻意仿效。清康熙、乾隆二帝倍崇赵体书法,成为馆阁书体的基础。后世学赵孟頫书法的极多,赵孟頫的字在朝鲜、日本非常风行。

最后,借用明代大书家解缙言:“天资英迈,秋学功深,尽掩前人,超入魏晋”,又“羲、献而下,也无善书者……至唐而盛。宋家三百年,惟苏米庶几,元惟赵子昂一人”。赵孟頫或除空谈,追溯本源,不忘传统,力挽书风于颓势,扛中国书法大旗为己任,推陈出新,所繁就简,变古为今,承上启下,让中国书法在继承中创造新气象,在创新中不丢传统之精神。赵体书法之风骨、气韵、厚美,是值得后人追慕的。赵孟頫为中国书法史的发展创新提供了广阔天地和有益借鉴,足以彪炳书史。

颐斋发布

写在前面:2012年,陈振濂先生提出了“民生书法”的新理念,以书法艺术创作的形式记录具有典型意义的民生故事,开创了当代书法真新独特的创作形态。在浙江美术馆举办的“社会责任——传播、阅读、创造:陈振濂综合书法群展”中,陈振濂先生的60幅“民生叙事”作品成为书法艺术践行社会责任的成功典范,与它同步推进的是从2009年北京展览时提出的“阅读书法”“社会记史”“日常书写”诸概念,环环相扣,形成了近10年来陈振濂先生对书法创新的独特思路与丰硕成果。为了使这一横贯10年的努力成果得到更好的推广和传承,特设置“颐斋发布”栏目,以续读者。



▲ 陈振濂《上海书市讲演》

尺寸:68cm×69cm
释文:上海书市讲演。

赴上海书市,作《经典法帖与当代书法》之讲演,梳理近百年书法承传之轨迹,曰书法衰微之初,传承初以沈尹默为代表之上海书法培训,取上海工人文化宫书法班为成果,讲求师门,注重笔法,多取“二王”符与褚遂良(雁塔圣教序)为宗,建立较具个人化色彩之技术规范,其优点为存亡继绝,传书法脉息,然师徒传承色彩浓厚,经验授受技法主义为其显像。另一则浙江美院陆维钊先生之高等教育方式,注重教学规范,讲求科学性。转益多师,遍学百家,视书法为训练而有具体目标。然鉴于时事,未能充分实施,仅存思想成果与文献遗墨,甚见超前解读,曲高和寡之感。三十年发展表明,后者以经典法帖为尚,融美育与技法、风格、形式于一炉,渐成发展大势。尤以出版社出版海量名碑法帖为学习资料之助,而“展厅时代”催生书法竞技,则见社会文化土壤之丰厚。至此,新时期三十年书法传承史,个性成矣。

歌识:丙辰公历八月二十一日,陈振濂记。
钤印:陈、振濂之印。

抱云堂·艺思录

编者按:言慈廷先生是书法界一位极具影响力的领军人物,他不仅书艺精湛,而且是一位具有博大胸怀的文艺工作者和组织者,对中国文化有精深的见解。他热衷社会公益事业,多年来将出售自己艺术品之所得无偿捐资1600多万元。可以说他是一位有责任、有大义、扎根人民的艺术家。今开设“抱云堂·艺思录”这个栏目,将言慈廷先生为人、为艺的一些思考和感悟与读者共享,期望对读者学书道路有所启迪。

▶古人云“书法唯风韵难及”。此“风韵”不仅是形式上的风格、变化中的音律,更是人文情感的境界。在中国所有的艺术门类中,书法艺术要进入高境无双难,这就是古人说的“格”。书法艺术要以最深厚的文化积累来进行最直观的抽象表达,高古、虚灵的主体胸次,主要依赖于作者后天的学养,哲学、史学、文学、诗词、音律……皆是蕴藏着十分肥沃的土壤。

▶在当下转型的社会态势前,我们应有更多的理性的科学的选择,少跨入一些盛宫刺激的误区。一位哲人说过:“爱是战胜一切的力量,简单是力量的力量。”简单,艺术界无应提倡这一点。简单是心境,是情结,是精神。简单地活着,不以物喜,不以己悲,什么职务、位子名声……都看得淡些。爱因斯坦没有物质的扰乱心神,也缺乏诸如嫉妒、虚荣、忽很等可引起麻烦或不幸的情感链,更不屑矫揉造作,包装作秀。霍金《时间简史》问世后,人们首次能触摸到人类最高层思考的伟人,而这正是霍金将复杂转化为简单的科学精神的表露。

▶当代书画艺术已处在一个多方位多层次的开放时代,每个书画艺术家都面临着自由的选择,没有选择便没有创造。对我们来说,当今的文化背景与社会形态要求艺术家的心理潜质要有坚韧的承受能力与兼容意识。要正视本体价值,重视理性思辨,以自强别的艺术个性和知常达变的能力,在传统艺术内在规律的前提下,去拥抱自由。我们应该像足球运动员那样——在不断的滚动中,找到自己最佳的方位,完成全部的运动。