

当代名家系列·姜新初、马霞维

姜新初

别署畅墨堂,湖南娄底人。中国书协会员,中国书协“国学修养与书法·第四届”全国青年书法创作骨干研修班”成员,中华诗词协会会员,湖南省书协篆书委员会委员,四川大学书法研究所研究员,河北美术学院特聘教授,湖南人文科技学院书法专家库成员。

真、草、隶、篆作品分别在中国书协主办的首届、三届兰亭奖、十届国展、首届篆书展、首届“沈延毅奖”、三届草书展、四届楹联展、二届扇面展等展览中入展、获奖近二十次。

要成钢铁汉 必练童子功 ——书法家姜新初印象

□ 刘广文

日前正在兴建的一农庄老板之邀,为农庄“听泉亭”书写亭名和楹联。主人把楹联内容递过来,我准备书写,一看楹联有些不合格律,正在思索修改时,同行者姜新初先生就指着几个字,提出了平仄和词性的修改意见。我一听,惊讶了,连忙朝姜君翘起了拇指:“胡子兄弟不错呀,还真有两下子。”

提起姜兄,我就想起了十多年前夏天的一个傍晚。当时,我客居湖南省文联大院,傍晚时分,喝高了酒的姜兄来到我的住宅,一边喝着凉水,一边滔滔不绝地与我谈书坛雅事,酒兴好浓时,不,是雅兴很浓时,谈及他对学书的看法、对人生的感悟,他那时醉非醉的状态,

加上幽默的手式和风趣的话语,十分可爱。他边说着边就在凳子上打起了呼噜,那呼噜颇有节奏、颇有品位的。那天,他谈了许多,从钢铁工人挥汗如雨的劳动场面到砚池旁挑灯挥毫的情景,谈得那样投入,那样有声有色。那次给我留下蛮深的印象,这位钢铁汉,有理想,有骨气,有灵性,有情趣,在书法上肯定有名堂。

不到几年,他的书法作品频频入选国展,他在书法上是下了苦功的,各种字体,样样俱到,样样有范儿。他在工作中任劳任怨,不折不扣;八小时外,克服困难,把卷苦读,临池挥洒,只有读过《钢铁是怎样炼成的》的人和在大火炉台真正

摸爬滚打过的人才能体味到的。

要成钢铁汉,必练童子功。姜兄以践行诠释了这一道理。几十年来,他从点滴入手,一丝不苟,临池是这样,写诗亦然。他深知要成为一名有才情的书家,不但是要靠字内童子功,还要靠字外童子功。因而他正在诗方面下起了童子功,每天带着问题看书、吟诗作对,并经常求教于方家。“我务必文武双修,才能畅游墨海,维护‘畅墨堂’的尊严。”他的想法够韵味儿的呀。

作为梅山文化熏陶过,钢铁厂考验过的姜兄,认准了书法这条沧桑而美妙的大道,正在一步一步脚印地朝前走。

感悟

《易经》的核心思想、最高境界就是天人合一。天地万物各得其位,各行其事,井然有序,不需要特殊强调的管理,需要的是自性的发挥,达到乾卦的最高境界——群龙无首,吉。人们的思想、行为高度和谐,与天道暗合,也就可以得到天地自然的庇佑。伟大的中华民族创造了光辉灿烂的文化,而作为群经之首的《易经》就是这个文化的核心,它博大精深,源远流长,为我们留下了得天独厚的精神财富和经典的智慧。

——读《易经》心得

通过对《说文解字》的理解,我从内心深处感受到,“写好中国字,做好中国人”的重要性。因为汉字是中华民族伟大智慧、悠久文化与光辉精神的结晶,汉字承载着我们民族的历史、文明与气质,以汉字为载体的书法艺术,使汉字的美感更好地得以发挥和弘扬,体现着作者的文质兼美、传递着作者的思想情感,使人读后如沐春风,心生温暖。

——读《许慎〈说文解字〉与古文字学》心得

孔子思想是中华民族精神的源头活水。他的思想论述了孝道、治学、治国、为政,以“治平为本,以仁心,以和为贵”的价值体系,构成了中华民族文化的基本精神,也成为中华民族的一种重要特色。

——读《论语》心得

马霞维

号雨田,越午斋,鄞州人。东南大学书法硕士,中国书协会员,就职于沙孟海书院,浙江省女书法家协会副秘书长,浙江省书协沙孟海研究委员会委员,宁波市书法家协会理事,鄞州区女书法家协会副主席。

坐有琴书

□ 吴彦颐

▲ 马霞维书法作品

在中国书法史上,女性书家可谓寥若晨星。比如,东汉大书法家蔡邕之女蔡文姬、东晋王羲之的老师卫铄、元代赵孟頫之妻管道昇、明代黄道周之妻蔡玉卿等。她们的出现主要是受到家族父亲、兄弟,或者夫婿的影响而趋同之,由此给其生命历程营造出诗意的浪漫情调。与古代相比,当代女性书家是颇受关注的一个群体,这不仅是因为当代女性书家的数量超越以往任何一个历史时期,更重要的是因为她们在审美意识的引领下,有着不同寻常的审美理想与艺术追求,以此来确立自己的形态格局。马霞维就是其中之一。

初识霞维,是在2016年的春天,南京梅庵,东南大学艺术学院所在地,恰逢艺术硕士的她入学报到。第一眼看着她,平和、简静、纯粹、唯美。后来,彼此熟悉,我便时常关注她的书法,颇觉得她是一个游走和玩味于中国传统书法经典之中的人。霞维出生于浙江宁波鄞州,任职于沙孟海书院。众所周知,沙孟海是20世纪书坛巨擘,他饱读诗书,学问深湛,于古文字学、考古学、书学、印学等领域都有建树。鄞州也是沙孟海的故乡,此地文华兴盛,文脉厚重,尤其是家乡人对于书法艺术的尊重和敬仰是其他地区的人所无法比拟的。正是长久以来形成的文化传统,使她把书法融进自己的日常生活中,并且乐此不疲。

受自然气候与精神气候滋养与濡染的马霞维,其书法的格调与品质自然是很高的。因为,这两种气候总是或多或少地影响着她一生的走向。说到底,是故乡的土壤给予了她丰富的精神底色。因此,书法在她的心中有着不一般的分量。基于此,我更长久地去关注她并对她倾注了一些期望。

书法是线条的艺术,它以简约而单纯的点画构成,使之兼备了具象和表现的功能。人们在书写的过程中寄情于斯,不仅丰富了艺术格局和生命意象,而且体现出其神韵和气势。西汉扬雄

《法言·问神》云:“书为心画。”元人盛熙明《法书考》云:“夫书者,心之迹也。”意思是说,书法是书写者内心的情志表达。从某种程度上而言,它反映出书写者的审美情趣。而这种审美情趣恰恰与对传统经典的认识有紧密的联系。霞维崇尚经典,逆向寻根、复活传统,本着学书不休、临书不止的态度躬耕于砚田。我相信,大凡成功的书家都有一条路径,那就是对传统的吸收与融合。毫无疑问,这条路径在霞维身上有明显的体现,至少我能快速地辨识出来。从书学渊源而言,她以“二王”为根基,对帖学体系进行了全面系统的研究和实践。加上师承有法,懂得如何化古融今,遂乃书艺大进。她曾经和我说:“书法的正脉就是帖学,即魏晋‘二王’以下至明清诸家法帖构成的书法谱系。帖学的特征在于忠实原迹,能够清晰地反映笔法的来龙去脉和书写者的艺术风格。”这一点为她学习书法注入了基因般的影响力。

因此,她的书法有“二王”之逸气,萧散而洒落、清静而纯洁,不仅有行云流水般的自然韵味,亦有魏晋士子风神潇洒、放逸恣肆的审美追求。从创作题材而言,她并非像常人那样抄写唐诗、宋词,而是把书写内容集中在书论、画论、琴论,或者是关于品茶之类的文章,可见其对中国传统文化的浓厚兴趣。从创作书体来看,霞维擅长行草书,她追求线条的质感,对笔墨语言的掌握能力较强,表现出书法线条形质如舞蹈般的美。霞维会跳舞,用她的话说是“为书而舞”。这让我想起唐代草书大家张旭,他从公孙大娘舞剑中悟出草法。诚然,书和舞,乃息息相通。因此,她的作品运笔劲健,全无浮滑软弱之病。从点画到结构再到章法,无不展现出生机勃勃的生命之美。细观之,有些字看似笔墨变化不大,实则暗潮涌动,体现出其扎实的传统功力。

在我看来,闲是一种心境,更是对

待生活的一种态度。李渔有名作传世,《闲情偶寄》一个闲字,把人生的情调与温暖交待得一清二楚。霞维的闲,闲在月下抚琴,花前品茗,闲在琴书自娱、乐以忘忧。音乐与书法是相通的,二者分别通过听觉、视觉反观内心,从而达到审美形态上的终极转化。这让我想起北宋文学家欧阳修,他不仅游艺翰墨,也喜好古琴,在他看来,弹琴能使心灵沉入闲适、恬淡的情境。诚然,古琴作为雅乐的代表,极受传统儒家推崇,历代文人都将其视为修身养性、陶冶情操的象征器物。

听霞维抚琴,着素色旗袍,绣花布鞋,正襟危坐,指尖铿锵有力,左手触弦,右手弹拨,疾风之处快而不乱,徐缓之处慢而不断,像极了书法中笔墨线条体现出的节奏韵律。她抚琴,必焚一支香,借此澄心净怀,烟雾缭绕之际,正是琴音悠远之时,思绪便飞出了尘俗之外。《高山流水》《平沙落雁》《梅花三弄》,似在明月朗朗的山林野外徘徊,若在空谷幽幽的潺潺溪涧逗留。微风过处,窸窣窸窣的声响飘入耳畔,越过阡陌,与天地低语。

宗白华说:“一切美好的光是来自心灵的源泉,没有心灵的映射是无所谓美的。”在霞维看来,无论是书法,还是古琴,二者一路相随,共同在她的艺术时空里发声,使她对生活持有一种超脱的态度,这种态度就是永葆心灵的平和。我想,唯有平和,才能与天地自然运化共生,才能听到俗世最美丽的声音,从而达到精神上的“与物为春”的自由之境。诚然,古琴与书法自然构成了马霞维人生境界中不可缺少的审美意象。于此,我们再来看她的书法,就会发现,其作品中所透露出来的潇洒与飘逸、明快与劲健、朴拙与厚重、轻盈与放纵,便和着茶的甘醇与幽香、琴的琅然与清圆直入襟怀,尘世间的许多纷扰复杂的剪不断、理还乱的种种因由便渐渐地从脑海中被冲刷开去,一切滋味皆由心而起。

书法「尧言」

□ 尧小锋

(上接177期第3版)

十一、艺术之独立思考

浩瀚历史资料,权威老师授课、朋友建议等,善取之,是养分;不善者,亦成障碍甚至毒药也!盖万事万物皆有其本质特征,于人亦各自有其禀赋。然习书者亦步亦趋,不能各开各花,各享其果时,便混然众人,不称为艺焉。独立思考恰如同在大地上可长出千花异草,亦可吞吐出大川大河,为艺之灵魂也。无此,艺之生命失焉。

十二、小楷之意义

小楷发端于两汉,形成于三国,成熟于东晋,由篆隶章草而来。小楷诞生奠定中楷、大楷之基础,打开通往行草、今草、狂草之路。不精小楷,行草、草书便成无本之木,无水之源也。字体发展源于书写便利,气息通达。篆书纵向挺立,隶书横向拓展,于此基础,楷书向四方开张,书写便捷、笔画舒展,此亦符合万事万物成熟之规律。有此,书法纵情挥洒之气象有法焉。法立情至,艺术之生命也。为艺,致

广大、极精微乃通行法门,所谓大无外、小无内是也。广大为外、精微是内,能精微方可致广大。精小楷者,得精微,广大之气象有基也,书法之堂奥洞开焉。

十三、书法之审美标准

美之为美,因人而异。美是因欣赏对象不同而有不同,一些人为美,而他人可能认为不美。然美有统一之标准否,诚然也。如无标准盖万事杂然焉。于书法论,美之标准,源于笔法娴熟、结构得体、章法和谐、墨法得当等,亦受时代取向所左,终于人之精神康健、境界层次也。或问,一幅名迹,一些人以为美,然他人认为不美或云看不懂,盖赏者审美层次而异也。或云某人字迹与技法层面精美,奈何言俗,盖其无风格个性也。或云一些人好仿写儿童体,自然者,得天趣也;不自然者,故作也,心无童趣也。由此而论,量美之标准有门槛,入此门槛,兼容并蓄,美之为美。亦有偏好,然不能以己之偏好否定其他美,狭隘也。然人在进化,美无止境,倘若能创造新美,乃为大美、至美、入史焉。

十四、楷书的分量

大众流行以楷书作为起步,如只求把字写好看,未尝不可。如要达到书法艺术之境,则断不可,不明篆隶之法,终究是与书法艺术无缘。楷书成熟于东晋,于篆隶章草等诸种书体发展而来,不明楷书祖辈,怎能把楷书写好。一如识人,不识其祖辈血缘怎能识人之全貌。楷书为行草之起步,楷书不立,行草成无源之水也。书法成为艺术,楷书乃关键环节。然诸多学书之人,成也楷书,败也楷书。成者,循楷书之理,败者,不明楷书之源。此为学书通行之法,如另有天分,在某一字体穷根究源,触类旁通,亦可成才。

十五、喜欢为学书之捷径

人之禀赋不同,学书断不可千人一体。首当以喜欢、悦目为学习书法第一法则。一如美人,再美,人不喜欢,就不为其菜也。再丑,有一点可打动某人,亦堪称某人心中之美人矣。初学书法者,建议上书店浏览诸帖,在篆隶楷三种选上第一眼就让你心动之帖或碑,先会其意,意来则

临摹之,久之悟其神,得意通神后再以此法选其他学习范本。此为学书之第一捷径也。如人云亦云,由老师指定,则是将自己的禀赋任人阉割,最终失去自性、失去自我,与书法无缘也。

十六、学书如修行修行

诸多于书法有兴趣之士,最爱问:“有何捷径学好书法?”吾答之:“于篆隶楷中,找一本自己最喜爱之帖或碑入手,乃最好之捷径,别无其他也。”古人云:“书为心画,字如其人,见字如面。见字如人,写字乃写心。”试想修行修行有捷径否?唯点滴为之,以慢为途,滴水石穿,勇猛精进之精神,方能慢慢修正不良之习气,渐次出效果也。然技巧速成,心难速改;技无本源,技难进也。技心双修,方为正途。由技入道、由道通神,人书一体,正大光明。

十七、书法无关出身

书法为汉字之艺术,中国人禀赋皆有之。书法发展至今,信息交流便利,无论何种环境习书,于学习继承上,人皆平

等。由此,喜爱书法之士断不能因没能上专业院校深造而懊悔或自卑,应以平常心待之。

专业院校固然有诸多便利,良师、资料、同窗互促,人脉、就业,等等,然凡事有利必有弊也,如学师,为师所困;课业多,为旁心所系;以此为职业,利弊参半也;光环多,恐难脱名利所累。自学之便利何尝能轻视之。抛开一切条条框框,喜爱乃最好之师,一切从喜好出发,发乎本性,不受任何人影响;然自学须有高度之审视、客观之精神。于劣势亦应明了。学习之途,必遇各种困惑,谁解之;无专业背景光环,自古至今人们根深蒂固之师承关系、专业背景之考量,于社会中不被认可,自信心何以维护。

综述之,于专业院校、于自学皆面临同等问题,即书法艺术通天、通地、通人,为寂寞之道,善学者,万事万物皆为师,大千世界皆通理,唯有心人能得之,唯释开一切枷锁之人能通之。与学习环境无关也。