

书法是地方的文化名片

■王世国(广东省书法评论家协会主席)

汉字对于中华民族的生存和发展,以及对于国家的兴衰存亡都有着重要作用。纵观人类发展的历史可以看到,正是因为没有统一的文字,最终会使一个国家分崩离析,甚至走向消亡。对此,以武力统一六国的秦王嬴政最为清楚,所以当他成为中国的始皇帝以后,便令李斯、赵高、胡毋敬创制小篆,颁布天下,统一了文字。

汉字是中华文化遗产的基因密码

不仅如此,汉字还是中华历史文化传承的基因密码。汉字不同于西方文字,它不是表音文字,而是象形表意文字,每一个字都有一个固定的形象,以及一个明确的汉字意指,这才使中华历史文化在汉字字形中的传承成为可能。一个小小的汉字却蕴含和积淀着数千年民族生存发展的知识、礼仪、道德规范,甚至形成了不同于西方的中华民族特殊的思维方式。一字一词的构造,其中都大有乾坤,真可谓“一点一世界,一画一江山”。

然而数千年来,书写都是汉字的主要存在形式和传播方式,哪怕是在印刷技术甚至是打字机、电脑出现以后,汉字的书写依然必不可少。既然要书写那就有方法和规则,这便有了书法。所以,从3500年前的甲骨文开始,汉字书法就和中国文化一脉相承、密不可分,蕴含了中华文化的千年密码。

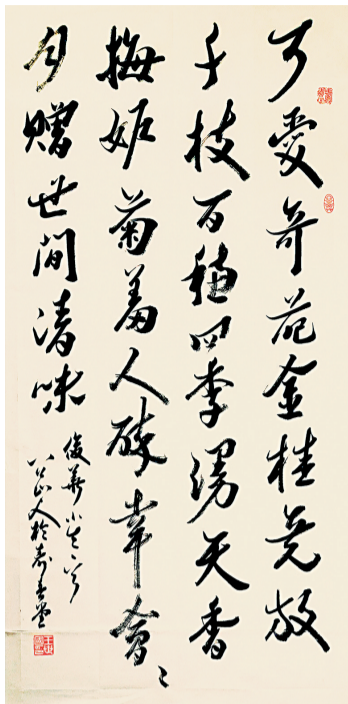
历朝历代,无数人的日常书写就是中国书法艺术发展的深厚而又广泛的基础,这是任何其他艺术种类都无法比

拟的。从古代社会不计其数的都要执笔写字的文化人,到如今在公园里用大笔写“地书”的老人,课堂上和课外书法培训班中提笔书写的学生,春节前到社区、街头“挥春”的书法家们,还有中央电视台红遍全国的“汉字听写大赛”……汉字书法从来都没有也不可能断绝。正如我在接受媒体采访时说的:“纵观中国文化发展史,你会发现,书法是中国人的文化符号,汉字书写或者说书法是每一个中国人都应该具备的基本技能。”

在农业文明逐渐消退、工商业文明兴旺发达的当下,物资、人口、信息的频繁交流,使得全国从南到北、从东到西,地方的特色和差异正在逐渐消弭。但是,作为一个地方灵魂和根基的文化,则成为一个地方的独特营养和唯一“救赎”。而书法正是中华传统文化中的精粹,是地方文化中可以被记住的特殊名片。书法植根于中华大地,数千年来分枝散叶,在各个地方生长得根深叶茂,开花结果。就像是“一方水土养一方人”一样,每一个地区的地理环境、风俗习惯、文化传统、历史积淀等条件各不相同,书法在不同的地区都有着不同的精彩演绎,地方历史上的书法名家其人、其事、其书,至今还被当地人津津乐道,口耳相传。

书法是当地文化建设的重要组成部分

数千年中国书法的发展,就是由一个个地方的书法的发展,以及由一个个地方名家的成长、创作和交流活动所构成的。例如,东晋时的会稽、明清时的

■王世国行书《如梦令·金桂》

苏州和扬州,清代的永州、晚清的寿州、民国的上海和杭州等,与此相连的是王羲之、王献之、文徵明、祝枝山、唐寅、郑板桥、怀素、何绍基、梁巘、邓石如、孙家鼐、柏文蔚、康有为、沈增植、李瑞清、曾熙、吴昌硕、沙孟海等等,这些闪亮的名字。这些书法名家受到地方的文化传统、社会风尚、审美趣味的深刻影响,他们彼此借鉴,相互交流,并由此形成了一个地方的书法风气和风格,世代相传。

所以,对于那些历史悠久、文化底蕴深厚、传统情结浓郁的地区来说,书

法是当地文化建设的重要组成部分,是经济建设的助推器。持有和用好这张书法“名片”,对内可以提高地方社会文化、经济发展的自信心和凝聚力,对外也可以在文化、经济交流与合作中,发挥着桥梁和窗口的重要作用。

然而,长期以来,书法被视为书法家和书法爱好者个人的行为和艺术创作,而且地方对历史沉淀下来的宝贵的书法遗产,也缺乏有效的发掘、整理、保存和宣传。民间的口耳相传、街巷里的偶然一瞥、山野中的不期而遇、收藏在馆院和家庭中的昙花一现般的展示,书法艺术显得那么虚无缥缈,犹如过眼云烟。实际上,地区的先民和古圣先贤曾经创造的辉煌业绩和光荣历史,正在成为逐渐淡忘的记忆。这对于一个历史文化名城和地区来说,将是一个多么大的遗憾!

正是有感于此,为了不至于忘记那些本不该遗忘的历史记忆,推动地方的社会文化建设和书法艺术的发展,为这些地方的子孙后代留下一份珍贵的文化遗产,因此编撰《书法中国》这套丛书便具有十分重要的意义。该书选择那些在中国书法史上曾经产生过重要影响、重要人物、重要遗迹,以及当今书法艺术的发展仍然兴盛不衰的地区,通过实地考察书法遗迹、现场采访当地书法名流、发掘和整理有关史料,精心编撰,将一个地方的书法艺术的历史和现状,完整而又精彩地呈现出来,从而得以长久地保存和流传。虽然这需要付出许多辛劳,但却是成就一个地方的美名、促进当地文化发展的善事,功莫大焉!

(本文是为《书法中国》丛书撰写的序言)

赏析

源于心灵深处那份古雅 ——倪宽篆刻作品解读之二

■王志敏(佛山市书法家协会主席)

■《孙戈》

倪宽篆刻的《孙戈》(如图)的印文来自商代金文,同样选用了金文中最简约的写法。“戈”字直取商代族徽的图式文字。

章法构图更是顺手沾来,毫无

安排的痕迹。“孙”字的两个圆圈萌萌的,似不经意,却圆得规范,圆得可爱,而上面圆圈中的一个小点,作者在刻制时左面多用了一小刀,就变得生气活现!尤如两个小精灵,左边的“戈”字便成了他们坚实的依靠。

于是眼前所见,仿佛在山野岩壁之上,一幅神秘的远古刻画,诡秘灵异,正在诉说着一个遥远的故事。让人深刻地感受到源于作者内心深处那份幽默与童真。在这方作品面前,你甚至会觉得它完全就是一方图形印作。而粗重的边框,加深了作品的深沉感。

但这样粗重的边框四面围着,也许会破坏了作品的天趣,于时,作者干脆把左侧边框省去了,从而让作品透出一片生机。但这样的处理,不单从视觉上不觉破失,反使作品产生出更大的开阔感,这种大刀阔斧的作派,增强了作品的高古与诡秘,同时,也更让作品新意顿显,透露出一些现代的形式感来。

■朱广贺 梦

■范家巧(华南理工大学图书馆馆长)

黄埔区图书馆近日举办的“交响曲——文字艺术探索展”,系由黄一汉、朱广贺两位艺术家策展,党禹、黄一汉、束勇、陈育、朱广贺、陈劲、陈妍妍、钟戈等参展,所展作品别具一格、意趣横生,颇令人注目。

绵延两千多年的书法史,充盈着诸多个性彰显、风格独立的艺术作品,也在代际传承中逐渐形成一些书写规则,用笔、结体、布白、墨法皆有可以因循的技法,其基本思路在于寻求美的规范式表达。当然,规范不是单一化,美作为一种情感体验,可以有不同的表现方式,比如王羲之行书“飘若浮云,矫若惊龙”是一种美,张芝草书“如行云流水,拔茅连茹……奇形离合,数意兼包”是

“法”外有新意 ——我看“交响曲——文字艺术探索展”

一种美,颜真卿楷书“点如坠石,画如夏云,钩如屈金,戈如发弩,纵横有象,低昂有志”又是一种美……在追求美的表达方式上,可以千人千面,各有取舍。

但是,“文字艺术探索展”系列作品则突破了书法艺术美的既有框架,在美的诸多范式之外,求新求异,大胆尝试。

这些作品风格多变,独特而乖张。常常有“触目惊心”的效果:笔画时如枝杈交错,时如稚子涂鸦,时而堆叠迟滞,时而飞扬迅捷,时而扭曲抖索……结体上,有的看似面目全非,令人无法辨识,如朱广贺的《一簾半夜联》;有的似泼墨偶成,淋漓酣畅,如束勇的《醉》;有的硕大无边,效果震撼,如陈劲的《观沧海》;有的似绸带飘舞,柔弱无骨;有的交错驳杂,看似乱而无序,实则法在其中,如党禹的《大自在》;有的如远古崖刻,有的却蔓延成画……章法布局上,有的无行无列无边界,大小参差随心所欲;有的试图改变空间维度,通过层层覆盖的书写形式、螺旋式递减的字号分布来制造一种空间的纵深感,错综繁复,此起彼伏;有的借用了古字画修复补缀的斑驳感,阴刻阳刻随意切换;有的挪借了传统文化因子、民俗俚语童谣所蕴含的文化特质,或营造古雅顿挫的艺术效果,或形成轻松随意的艺术调性,比如黄一汉作品中出现的古琴指法谱字、佛教经

文、粤语童谣等等。

通过笔画的变形,墨迹的渲染,结构的拆解或变异,偶然性的捕捉,章法的重新设计等,提供了关于文字表现的新鲜经验,形成扑面而来的视觉冲击,令人印象深刻,启人深思。

这是一场非常有意思的探索,无疑具有一定的实验色彩。在传统的理路外不断涉险,不断纳入新的思考方式、文化内涵,提供更多新颖的思考路径和更多的情感体验方式。

我们知道,中国文字,或源于描摹自然物象,或源于赋意抽象符号,在此基础上,再添简单符号、进行意义的重组叠加,遂又生行出无穷。汉字是表意文字,这种意,可以直指现实世界,也相关思想理念。鲁迅先生曾说:“汉字具有三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也。”文字之形关联意义和思想理念,再融合了笔墨之法,遂生发无限意蕴。现代艺术观念是追求特立独行的思考方式,是以别具一格的观察视角求异创新的艺术理路。“文字艺术探索展”正是在这种文化背景下出现的,与传统书法遵循法则不同,“文字艺术探索”更重视对常规的突围,重视个性化表达,重视视觉效果和更开阔的意识空间。在某种程度上,契合了现代生活张扬个性、求变求新、简便快捷的审美习惯和心理需求。