

风神洒落 学者书家靳继君

■刘寿堂(广东省书法评论家协会副秘书长)

■靳继君草书《王之涣诗一首》

记得第一次跟靳继君教授相识,是在2017年他来东莞的一次讲座活动中。靳教授平易近人且幽默风趣,语言豪爽洒脱,对于我这位后学的提问给予热情解答。他以深入浅出的语言梳理了书法史上一些重要学术话题。比如“书画同源、书文同脉、书乐同归、书舞同势”,并讲到了苏东坡在贬谪生活中如何写出著名的《黄州寒食诗帖》,从作品内容及线条笔墨中分析苏东坡的内心世界,既苦闷又豁达。靳教授因人才引进从北方来到岭南,说明其早年在书法学术方面已经取得相当成就。

1 构建书法“品位接受理论”

上世纪八九十年代,有一大批书法学者擅长借鉴西方艺术理论来阐释书法艺术,开展书法批评。靳教授在关照中国古典书论体系的基础上,从西方接受美学得到启发,独辟蹊径地提出了“书法接受美学观”,先后撰写了《书法家之路》《中国书法之接受美学观》,系列文章以“靳平夫”之名在《书法研究》杂志连续刊登,产生了巨大反响。他从接受者(读者)的视角逆向发展的理念来审视中国书法,客观而辩证地从书法的“水平接受”和“垂直接受”进行了全方位、立体式的论证与挖掘整理。他从西方理性分析与中国品味接受的区别为切入点,将西方重论证与中国尚品位的直接了悟的方法论作深入研究,从西方的重摹仿到中国书法的重传承的比对中系统阐释“书法品味接受理论”的来龙去脉,线条清晰,层次分明。

好比文学需要将作家跟读者架设其阅读接受的桥梁一样,书法必须跟观众或者作品拥有者甚至作品跟市场都可以形成一个“接受”的桥梁,书法不能停留于“自说自话”。靳继君在谈到“书法品位接受美学理论”时说道:“品味还是一种生命投入,它要求接受者全身心投入到作品中去,最终与审美对象所传达的内在生命结构达成相契与共通,这正是民族文化精神的显著特征。”正因此,靳继君不仅站在“生命投入”者的角色去“品位”书法史和古今书法家及其作品,同时也“全身心投入到”书法艺术创作中。

2 形成“风神洒落”的创作风格

学者书法的重要特点是有浓郁的书卷气。靳继君的书法最大的特色为“帖中治碑”,他从明代黄道周、倪元璐、傅山、张瑞图等草书大家中汲取了气势连绵、流泻洒落的神韵,具有很强的现代气息,同时也对北碑、汉隶的线条有所吸收,还兼具章草的笔法和构型,这些因素融合,很能反映靳继君那种爽朗大气的性格特点。另外一个方面,靳继君书法创作面貌跟他的“品位接受理论”一脉相承,当他以一幅小品化作品呈现在边框内时,引发观者内心的那种舒适感便不自觉地诞生。也即是说他的作品很适合与“悬挂”观赏,这不是“迎合”,而是“内心情感”和创作的“融合”。郑荣明先生以“澄怀观道,自运风神”的美学高度来评价靳继君的作品,这样贴切的评价让我们更方便去欣赏、走进靳继君书法创作的内在理路。

3 探索“现代书法学科”教育体系

靳继君以书法学人的责任感和担当在思考着“现代书法学科”建设的完备性。作为教育部“翰墨薪传”书法工程指导专家,他编撰的大学书法教材《书法》,2010年8月由人民美术出版社出版,为教育部高等教育“十二五规划”教材。这部教材体系庞大而训练方式科学完善,从“书法”的本质解读,到书法的民族文化特性和世界性、再到文房四宝的知识介绍、接着讲用笔方法和临摹方法,最后揭示各种书体的书写训练技巧和规律。如此完善的训练体系,为大学书法专业学生提供了学习的绝佳课程范本,功不

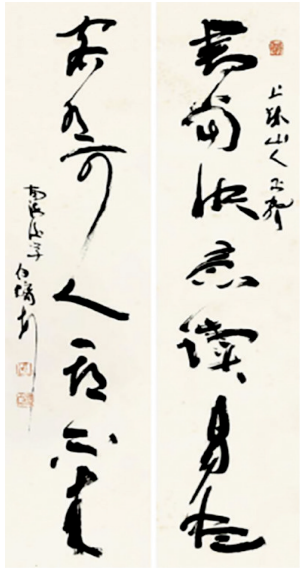
可没。

能否培养一批有创造力的书法学子?这是衡量书法教育成败的重要参照。靳继君在《书法教学中创造力培养刍议》一文中强调:书法教学中培养创造力是素质教育的重要组成部分。为此,他探索出书法创造力训练的五项重点:“观察训练、记忆训练、思维训练、想象训练、实践环节”,具体分类训练又分为:“第一,加强求异思维训练,把求异思维与求同思维训练紧密结合起来。第二,重视形象思维和抽象思维结合训练。脑科学家认为,左脑(优势半球)主要是抽象思维。第三,重视直觉思维的训练。”

靳继君的书法教育课程体系具有很强的“现代意识”,综合了多学科训练和思维模式,为现代书法教学提供了有益的借鉴。

4 推进岭南本土书法特色研究

自2002年作为人才引进来到岭南大地,靳继君为岭南独具特色的书法人文环境所吸引,并对岭南的书法文化抱以极大的研究热情。他说:“到了岭南以后,有了新的想法,在高等教育的背景下,我觉得作为新客家,也有责任和义务去研究岭南的书家,我研究的课题是‘入粤文化名人与岭南清代书法研究’”。正因靳继君有着这样的责任感,他对岭南作为清代碑学策源地的地位有深刻认识,他说:“如果说韩愈苏轼在岭南传播文明是痛苦的,具有启蒙性质的被迫行为的话,那么清代以后情形则大不相同了,这里有接受先进思想文化最好的社会土壤和群众基础。”

■区潜云草书对联

就是一个“酿”字。无论是练武、从医,都与他内在的诗文修养相关联,也正是陈永正老师赠区师长歌中的:“武采文华应相通”,各家各派几十种字帖的临摹化为己用,以我为主,即其“酿”之真意。刘斯奋主席说“博采众长,归于一心”,这在区先生那里,其实是解决了眼、手、心三者统一的问题:众长一心,全凭此“酿”。

可见,书理、书艺,两相融合,始能超越平庸,出奇制胜。

区潜云书法打破平庸 贵在精奇

■钟东(中山大学教授、广东省书法评论家协会副主席)

区潜云(1938-1998),广州中医师、书法家、武术家。2022年2月25日,中华民族文化促进会在广州二沙岛岭南会举办了“区潜云草书艺术展”学术研讨会,来自各个单位的书法研究的学人,畅所欲言,有回忆、有解释、有评论,提供了很多有建设性的意见。

本文谨在当时与会的个人发言基础上,作一些引伸,作为对区潜云先生书艺的品鉴读赏。主要观点是:得一理将不让于人,精一艺而博通于多。

庸常之人,一艺难精。但是区潜云先生则是“三个大小圈,三绝书医拳”(廖冰兄老师漫画并诗),其书艺融炼古今,独成一体。所以,一身而具三绝,这样的人生,是了不起的。宇宙茫茫,生命易逝,如区公人生,却为当时、后世的人们留下了丰富的遗产。一生精通多门技艺,正如谚语说“一样精百样通”。

我这里就是要揣测一下这个精而至通的原理是怎么样的。就区先生的“拳”“医”“书”三艺而言,略说如下:

首先是“拳”的方面,最重要的是自治。中国的文化,自古就有对于“己躬”的关注。例如近取诸身(《易·系辞下》:“近取诸身,远取诸物,于是始作八卦。”),修身为本(《大学》)。武术家对于身心的要求是极其严格的,这个是比别人(不进行身体锻炼的人,尤其是不练习武术的人)对于外在事物更加敏锐的主要原因。其次是“医”的方面,中心是治病救人,所依靠的辩证论治、阴阳阳秘、君臣佐使一系列的传统思维方法和传统医学手段。第三,另外一艺就是我们的主体“书”,这当然是治艺之学,魅力在于拍案惊奇。正如各位所言,区公是治书以创新为中心的,一如其习武。那么,其书其拳,本之于古已有之的格物致知之理,是无疑的,而这件事本身,也属于知行合一的,最直接的运用。

这三艺合为一理,当如何表述为好?笔者认为,可以说拳在精气神,医在阴阳和,书在阵势韵。诸家题咏中,有不少用比喻来论区公书艺,有些属于“图阵”的内容,比如崩云、腾龙,有的属于

“笔势”的内容,比如铸铁、飞鹰、劲弩、枯藤。三艺既能分治,又能互通,原理实际在阴阳正奇四字,所谓“变化万端,而理唯一贯”。医学所赖在识力,武功所赖在魄力,书艺所赖在笔力。区公十八散手对螳螂拳的概括,“酿”之一字,是区公对书法以及文化的融会贯通能力的概括。

区潜云先生书法特点,就是精奇!精奇是一种力量,一种魅力,还是一种现象。这魅力背后是他的性情,许多地方透露了这种信息。比如他抄录包世臣书论,“书论妙在性情,能在形质”一段,是研究“形质”如何表达“性情”的理论。区先生录文后有三行字,解说“察之贵精,拟之贵似”,并提出如何“能精其察”,这件作品对于了解区先生的书法思考非常重要。区先生讲的是书法艺术家要解决的共同问题:即从眼到手的过程,如何“先察后拟”的问题。

有学人指出区先生各时期书风变化一个总的原则就是打破“平庸”。怎样做到呢?从抄录包世臣书论,结合他的语录,我们发现里面有一个密钥,这