

“主题性”VS“艺术性”可否兼得?

落 墨 >>

——主题性书法创作观察

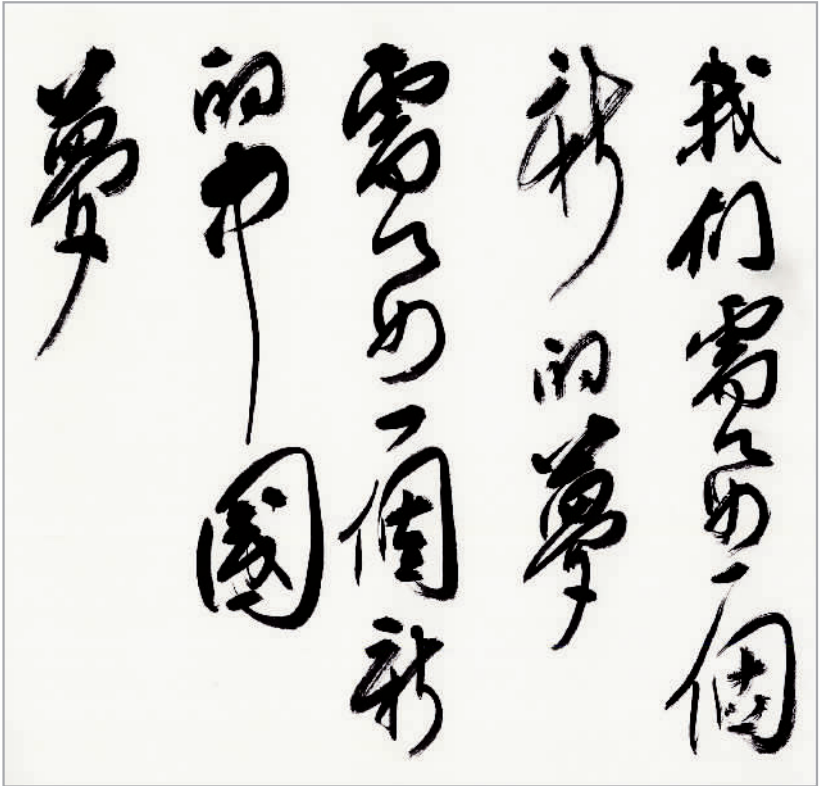
□ 本报记者 张亚萌

八荣八耻、科学发展观、神州号升空、北京奥运、美丽中国、和谐文化……近年来中国社会的概念性词语和社会热点话题层出不穷,书法界也应时而动,不论大型的国家级展览、各书体单项展,还是每天每时都在开幕的书法家个人展览,总能看见他们书写了与社会热点和与国家大政方针政策话题相关的书法作品——主题性书法创作,这是书法家关心社会时事的表现,还是其借机掩盖创造力的匮乏、抑或是以书法之名哗众取宠的方式?

借其形而显其志

主题性创作,如果有好的主题、好的立意,再加上优秀的书法功底来体现,这样产生的作品才能得到书界的认同。日前,由人民美术出版社出版发行的《中国梦》吴雪书法长卷作品集首发仪式在安徽黄山举行。作品集由中国文联主席孙家正题词,中国书协副主席苏士澍题签;《中国梦》以当代著名诗人严阵的《中国梦》诗歌为内容,书写而成草书长卷,笔墨淋漓、气象宏大,引起了书界的极大关注,也让大家对主题性书法创作有了更加深刻的认识。

“长诗《中国梦》去年11月6日在《人民日报》发表后,引起社会共鸣,习总书记在十八大上提出要实现民族复兴中国梦而奋斗,得到了全国各族人民的热烈响应,激发了广大群众的爱国热情,我读了此首长诗,被深深感染,进一步加深了对习总书记关于中国梦论述的理解和认识,在这种背景下,我用了一个月的时间创作了《中国梦》书法长卷。”身为安徽省文联党组成员、副主席,中国书协理事、安徽省书协副主席的吴雪说,她并没有把这件作品看作典型的“主题创作”,而是一件以当代诗歌为材料的书法作品,“现代诗对书法家是一个挑战:第一,要理解诗的内容、内涵、背景、意义、意境等,不能是机械地抄写,要把书写形式与内容有机的统一起来;第二,要对长诗的书写做整体设计,因为内容多,重复的字多,既要每个字写好,还要把握上下左右的衔接、连贯,努力把重复的字写出变化,体现出书法艺术美感。”

吴雪作品(局部)

书写主题性作品,这在很多著名书法家那里都是例行功课,虽然政治性强,没有自由创作的即兴挥洒,对创作的要求却也不低:大字要求气势磅礴、厚重凝练,小字追求玉树临风、俊秀飘逸;在内容上,要熟悉内容、理论的意义,要从中选择适合书写的章句,在文字量大的情况下要通盘考虑布局谋篇。而在技术上至关重要的一点是:很多主题性创作词汇重复字多,而书法创作最忌雷同字,这就向创作者发起了挑战:有没有王羲之写“之”的功底?

不少书法界人士认为,吴雪此次创作的《中国梦》作品,气势恢宏,笔法细腻,灵动韵致,不仅是一次简单的书法创作,更是当代艺术家以书法形式响应习总书记的号召,关注时代,与时代同行、与人民同心、与社会同步的一次实践。中国书协分党组书记、驻会副主席赵长青将《中国梦》看作“主题书法创作的新开掘”：“书写过程也是学习的过程，也是受教育的过程，更是自我提升的过程。只有不断自我提

升和超越，才能创作出更贴近时代、贴近生活、贴近群众的作品，才能不断地实现书法家的人生追求和艺术价值。我们的书法家要在书写实现爱国、为民、崇德、尚艺的职业理想，提升艺术家的人生境界，从而使艺术与时代，艺术与人生，艺术与生活有机地统一起来。”

如果当代的主题性创作，其立意能切合时代发展的要求，集中体现时代的主题，其书写能够按中国书法传统的格式进行创作，当代的主题性书法创作，就能成为一种鲜明的书法形式，对于普及书法与用艺术宣传核心价值体系具有重要的影响——借其形而显其志，其目的就达到了。

主题书法创作应何而作？

主题性书法创作，我们有时候对它视若无睹，有时候却能给书坛吹来一股劲风——中国书协顾问李铎写《众志成城》，张飙写《百年圆梦》，……在历次抗震救灾的关键时刻，或者在

举世瞩目的荣耀时刻，总能号召起全国的书法家为社会贡献更多的力量。在我国文化体制改革的语境下，创作完善并践行“主题书法创作”这一概念，或对中国书法界正风气、扬正气有所助益。

可惜的是，不少书法家仍然对主题书法的内涵、取材、基本特征和现实价值模糊不清，主题性书法创作成为不少书法机构政绩工程的不二法宝：国家一有风吹草动，就立刻搬出一个概念，组织一批书法家来“创作”，做成展览请领导观摩一番，创作水平、策划理念、展厅设计完全不敢恭维——主题性创作成为书法家和业界溜须拍马的有力武器。评论家周正康认为，这与当今社会格局的变化不无关系：中国书法在现当代经历了一条从计划经济向市场经济的戏剧性的转化过程，书法的社会担当和人们对待书法的心态以及从事书法的方式发生了根本性的变化。当代书坛在市场经济大潮的强烈冲击下，人们从事书法的根本动机已不能仅仅以单纯的“继承、弘扬”这些口号性的漂亮词语来进行概括。内容空洞做作，表现力平庸无奇，观众不屑一顾，成为不少主题性作品的典型“特征”，甚至有人说：主题性书法，那是老干部和致力于混出名堂跑码头的人才乐意为之的事情。

书法家首先亦是社会人，其创作空间应当突破千年以降一贯流行取材的唐诗三百首、名人名言、俚语俗句，更应将该目光投向与中国国情、政治、经济、文化、科技、教育以及大众生活相关的广阔领域。关注时事发展而进行的主题创作，取材于现实，服务于现实，其中优秀的代表作能够具有福泽社会与福泽人民的公共意义。

苏珊·朗格曾说：“艺术家表现的绝不是他自己的真实的情感，而是他认识到的人类情感。”“书为心画”的“心画”，其内容不应全是书家自我的情感，它还应富含书家所面对的社会文化关系。从这个意义上说，主题性的书法创作，如果能够本着“因时而作，因世而作，因史而作”的原则来提炼艺术思想与价值，以主流价值观和社会责任感为先决条件来创作作品，或许才能展现出既富有时代精神，又可体现艺术境界的“大作品”。

取精用弘 入古出新

陈新先生书艺赏析

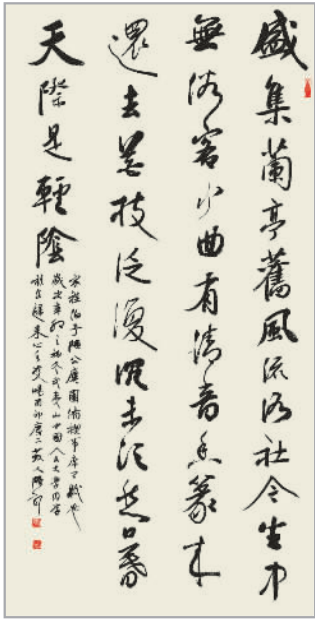
□ 杨宇全

陈新擅行草，亦工隶书。其作品高古简净，劲秀隼永。行草写来飘逸灵动，如行云流水，意韵悠长；隶书自汉隶入手，掺以简帛气息与行草书笔意，故能不拘成规自成高格。

有别于当下某些习书者，或好高骛远，或臆想捷径，今天为“流行书风”所惑，明天又为“时髦书体”所述；或刻意追求乖张，或以“丑书”面貌误导受众，几乎把整个书坛搅得乌烟瘴气。陈新的习书路子可谓纯正，所谓“翰不虚动，下笔有由”，他长期浸淫于“二王”之中，流连于法帖之内，同时，又不囿于“二王”正统，兼涉宋元明清诸家及民间书法，尝试将真、草、隶、篆融为一体，多元互融，用笔不泥，博取众法，为我所用。他或临池，或读帖，每每挥毫，乐此不疲，对书法艺术的个中三昧逐步由“渐修”而至“顿悟”，并渐入书法堂奥之佳境。从其书法的美学层面而言，整体书风近似于唐人孙过庭《书谱》中所云：“不激不厉而风规自远。”所以其作品写来才思慧有致，典雅秀逸，一种高古气息、疏朗姿态、简净之质与平和之美自然从其腕底流露与绽放。

陈新习书更得益于前辈书家的熏染、点拨与提携。蒋维敏、魏启后等享誉齐鲁书坛的耆宿名家都与他有过交游。从前辈书家那儿他不仅得到了书法艺术的亲炙，而且还学到了许多“书法艺术之外”的东西，比如读书与临帖、治艺与做人等看似浅显实则让其一生都受用无穷的道理。得名家指点，再加上自己的颖悟与勤奋，其近年书艺大进，面貌日新，自然也就尽在情理之中了。

通过交谈与观赏其书作，便不难发现陈新绝对不是一个只会临帖的“写字匠”。他不是“盲目临帖”，或是在“把玩笔墨”，而是将书法艺术作为一门博大精深的学问来

陈新作品

研习。因此，他既有感性的艺术实践——临帖与创作、又有理性的思考——将书法艺术升华到美学与哲学的高度来进行深度审视与观照。近些年陈新书艺突飞猛进，屡屡获奖并见诸报端，佳绩频出，令人瞩目。这首先在于他取法乎上，广涉博览，不囿旧法，不拘陈规，日日临池，转益多师。其次，得益他广拜良师，遍结益友。他早年拜蒋维敏、魏启后等名家为师，后又得到启功、武中奇、沈鹏、欧阳中石等书坛耆宿指点，由是眼界大开，书艺迅速。再次，他雅好京韵，兴趣广泛，以“读万卷书行万里路”为艺术创作之准则，道法自然，造化胸次，也是其走向成功的一个不可或缺的重要原因。

陈新生活于诞生过一代金石书画收藏大家陈介祺、丹青名家郭味蕖等文化名流的潍坊潍城区。近期，在区委区政府和社会各界的鼎力支持下，“陈介祺研究会”在潍坊陈介祺故居万印楼揭牌，作为潍州书协主席的陈新期望所归被推选为首任会长，相信他会一如既往地继续书写着自己的“艺术人生”与岁月辉煌。

简 讯 >>

国际诗书画印艺术大赛评稿会议举办

本报讯 由中国硬笔书法协会对外交流委员会、《羲之书画报·诗书画家》等单位主办的第三届“炎黄杯”国际诗书画印艺术大赛评稿会日前在京举行，针对参赛作品书体、章法、题款、用印等方面进行评审。本次大赛共收到全国各地和港台地区及美国、加拿大等12个国家艺

术家的稿件作品。书法作品多种题材呈现，笔墨淋漓，不同风格、不同流派、不同取法的艺术作品得到全面展现。青少年书画作品可圈可点。许多艺术作品在布局、纸张、色彩和工艺方面都做了大胆尝试。据悉，本次大赛颁奖大会定于9月下旬在京举行。（邵建国）

中国作家书画院成立一周年笔会开展

本报讯 8月8日，当代一批著名作家、书法家、画家在鲁迅文学院以笔会的形式祝贺中国作家书画院成立一周年。著名作家、书法家、画家廖奔、高洪波、石祥、宗鄂、戴清民、杨匡满、峭岩、余魁军、

刘家科等人以他们灵动的笔墨，精妙的构思，创作了数十幅精彩的书画作品。与会作家、书法家所书文辞的独特性、画家创作的寓言性、书体的多样性，给观众留下了深刻印象。（张瑞田）

郑晓华书法作品展展现“融古为今”

本报讯 近日，由山东省日照书协主办、日照天大美术馆承办的“融古为今——郑晓华书法作品展”在日照展出。郑晓华是我国首批书法专业博士，师从书法家欧阳中石，现任中国人民大

学艺术学院党委书记兼副院长、东方艺术研究所所长。本次展览共展出了郑晓华教授近期创作50余件，涵盖篆、隶、行草诸体，展示了他在传统研究和形式熔裁方面所作探索。（顶 印）

周鹏飞毛体书法亮相恭王府

本报讯 8月1日，由文化部恭王府管理中心主办的“恭王府艺术系列展——周鹏飞毛体书法艺术展”在恭王府嘉乐堂举行。本次展览将展出至8月18日。展览开幕当天，文化部恭王府毛泽东书法艺术研究中心也正式挂牌成立。

本次展出的作品系周鹏飞书写的67首毛主席诗词，他多年致力于弘扬和光大毛体书法艺术，在雄浑苍穆的笔意上，把毛体书风作为自己的不懈追求和延展方向，不求貌似，但求神同。（云 菲）

萧云儒书法展在西安展出

本报讯 日前，“萧云儒自作诗词联句个人书法展”在西安钟楼举行。此次书展由陕西文联、陕西省文史馆和西安市文物局主办，是近年来钟楼举办的一次重量级艺术展览。

萧云儒为这次展览提供了多年创作、书写的自作诗词、联句、信札近50幅作品。展出的作品中，除萧云儒记感抒怀的诗作外，还有其题联、题词，笔墨酬对等。（新 文）

李世文书法作品展书写“追梦之旅”

本报讯 由河北省文联等单位主办的“追梦之旅”李世文书法作品展近日亮相河北省美术馆。展览共展出书法作品140余件，分为“雄关漫道”、“发

展是硬道理”、“中国梦是人民的梦”等6个部分。参展作品有8尺大作，有玲珑小品；有如行云流水的行草，有气势磅礴的榜书。（新 文）

洪亮工作室在辽宁朝阳授课

本报讯 近日，清华美院名家工作室高级课程研修班洪亮书画篆刻研修班在辽宁朝阳进行了第二次集中授课教学活动，并举行了“洪亮书画篆刻艺术研修班辽宁教学基地”的授牌仪式。书法理论和书法技能共同提高，相互促

进，是洪亮工作室的显著特色。此次集中学习中，洪亮、齐玉新、董雁等主讲了相关课题。据悉，《洪亮工作室教学纪实》（第二期）近期将印行，第三次集中授课教学将于9月中旬在安徽黄山举行。（刘德举）

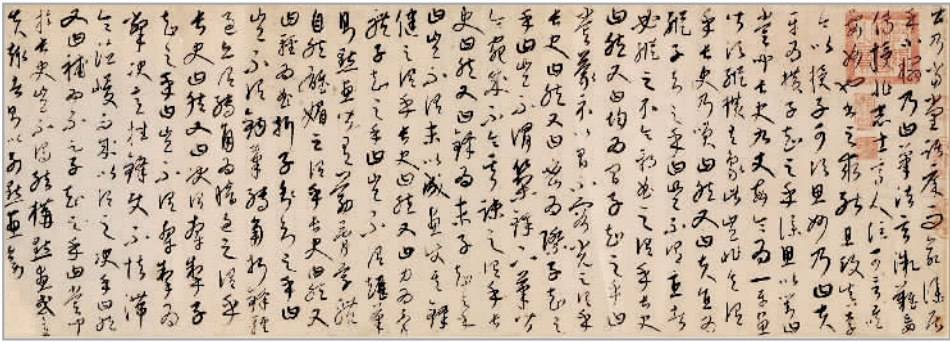
书 论 >>

书法在元时掀起了一阵“复古热”。提到元代书法，便不可绕过赵孟頫。其时，以他为首的一批文人书家开始了崇尚魏晋风骨的书法实践。作为领袖，赵孟頫独当一面，其思想受南宋高宗赵构影响，力倡复古，可说是书法的自我调整。因因书坛凋敝，摹仿颜、苏、黄、米诸家徒有外形，而无精神。此正风气之举，导致了章草复兴与其新格调。但是，元代书家诸多，不乏能人，为何偏偏以赵为首？按照世人的标准，我们现在看到的赵孟頫好像也是被重构过的。赵孟頫推二王，恐怕还有自身因素在内，而时人接受其思想，通过流传的实践作品，给后人以元代书法“复古”这一印象。

元代国祚不足百年，但是在这个蒙古人统治的时代，宋代理学却慢慢站住脚跟，并获得了话语权。不得不承认这是蒙古人为了巩固政权而用的政治手段，它显示出文化的妥协性。理学突出的伦理道德观潜移默化地影响着时人。

元初，赵孟頫因诗书画俱佳得到元世祖喜爱而入朝为官，但是作为一名赵宋后裔，他不可能得到信任，虽有品阶，但无实权。元仁宗时，他官居一品，却仍然不可能施展其政治抱负。对于帝王来说，无论如何恩宠，赵孟頫始终只是一个能书会画的文侍之臣而已。他的身份和际遇是矛盾的。元朝定鼎时，他还是一名20多岁的青年，不可能没有政治理想和抱负。仕元以后，他知道自己不能有政治作为，想隐逸，但无法实现，只有将理想寄托于艺术层面。后世对其字“无骨”、“俗媚”的批评显然受了理学伦理道德观念的影响，人们不应否认其书法才能和贡献。可以说其“复古”迎合了社会文化和书法本体发展的要求，也符合其矛盾的心态和审美理想。正因为他居高位而精书画，故能影响元代的书法走向。

赵孟頫的复古具有全面展开和

康里夔夔作品(局部) 元代

重点推出两大特点，分别体现在他的“言”和“行”上，“言”即是其书学思想，“行”乃是他的书法实践。但是他在实践方面远比对理论要热衷些。

他的思想主要体现于书画题跋中。《兰亭十三跋》第七跋云：“书法以用笔为上，而结字亦须用功。盖结字因时相传，用笔千古不易。右军字势，古法一变，其雄秀之气出于天然……然古法终不可失也。”

中国人最重实践，认为在实践中提取的理论，更能指导实践。道家的“无为而无不”，就是要在有问题的时候解决问题，问题解决了，便任其自由发展，直到下个问题出现。赵孟頫深通儒释道三家思想，针对了南宋以来的书坛时弊，提出“古法”一说。他学习“古法”最重用笔，其书强调熟练性，和用笔、结体的匀整划一。他之所以推崇王羲之，可能还因为二人遭遇颇有共通之处。

在实践方面，他各体皆精，是少见的全能书家。最有代表性的是其飘逸的行草书，可以说是对二王书法的重新回归，以重新找到技巧的规范为标志，此规范不一定是再次表现为楷法或篆隶格式，而是表现为对法则本质意义上的重新整理。他提倡

儒雅的书卷气和精到的翰札笔法。简化二王笔法，书写简洁精到，并将章法稍作调整。

赵孟頫一生，传世作品颇多。其书法发展趋势，也有一部分原因是抄写需要，所以减省二王繁复多端的笔法，以简要精到的笔画快速书写。他笃信佛教，写经无数。其书字里行间透露着一种淡然的态度。是以他不可能单纯地再现二王，只是在其基础上改造了适合自己的风格，同时迎合时代书风的潮流。

元代书法史上，总是列赵孟頫为领袖。但有意思的是，元人李侗，其书比之赵孟頫不遑多让，更近二王，却无人问津。直到近些年才将他纳入书史。赵孟頫的领袖地位，除了他所处的时代，不可否认也与其政治地位有关，他的实践成果也被时人认同，是以能一呼百应，为时人所推重。

元代书法，除了以赵孟頫为首的文人书家，还有隐士一脉。尽管其中不少作者也受到赵氏影响，或因社会地位的共同性而具有一致的审美取向，但其中为数不多的隐士书法家，却有别于赵派书法的风格特征。他们虽具有优厚的生活条件，却不能出仕而报效国家，苦闷的矛盾心理，使