

以德立艺服务社

——第五届上海市德艺双馨文艺工作者杨祖柏先生访谈

宋远平

2015年12月30日,第五届上海市德艺双馨文艺工作者表彰座谈会今天在上海文艺会堂文艺大厅召开。书法篆刻家杨祖柏与另外13位文艺工作者被授予“上海市德艺双馨文艺工作者”荣誉称号,杨老师的获评,是继周慧珺先生之后本市书法家第二次获得此项荣誉。受上海书协领导的委托,笔者有幸得此良机对杨祖柏先生进行了采访,具体访谈内容如下:

宋远平:杨老师您好,首先,祝贺您荣获第五届上海市德艺双馨文艺工作者称号。作为本届唯一获此殊荣的书法家,您有什么感想?

杨祖柏:谢谢!问我有什么感想,还真没有想过。如果必须回答,我想,有两点可以说,也是发自内心的一:一是要感谢上海书协、上海市文联给了我这么高的荣誉。作为一个基层的文艺工作者,能被市级授予“德艺双馨文艺工作者”,的确不容易。应该说,赶上了好时候,赶上了一个文艺发展的好时机。二是授

予这个称号,还是觉得有些惶恐。我参观了市文联主办的《上海市文联成立65周年文艺图片展》,从第一届授予的德艺双馨文艺工作者到今天的第五届,从书法这个专业来看,获得此荣誉的很少。周慧珺老师是第一位获得此殊荣的,我可能是第二位获得这个称号的,所以,心里还是比较惶恐的,生怕愧对这个荣誉。当然,取得这个荣誉,还应感谢我的工作地——嘉定。嘉定目前有一个比较好的文化发展氛围,区委不仅把文化发展作为城市发展的软实力,而且,把文化作为提升城市品质的硬任务。近几年还有不少文化硬件设施建设品牌项目建设在嘉定落户,因此,在这样的环境中,助推了自己对艺术的热爱,同时,还有一个能够展示自己艺术的平台。

对“德与艺”的理解,我认为“德”要靠养成;“艺”要靠执着,德与艺是相辅相成的、相互促进的,“德”与“艺”永无止境。

宋:“德艺双馨”作为一种荣誉,跟各种书法篆刻展览和大赛中获得的荣誉是不一样的,在您看来,这个荣誉对您有什么意义?

杨:的确,这个荣誉与“国展”中获得的奖励不一样,“国展”仅仅是就技艺而言,“德艺双馨”体现的是书法家在德行与艺术的多方面。我不是以为自己有多么好,多么的优秀,自己觉得只是做了一些自己应该做的事情。“德艺双馨”这个荣誉对我来说,是沉甸甸的,虽然自己在书法艺术上和为人处世、接人待物上的一个肯定,但是,自己觉得可能是一生的要求,或者说一生的追求。前几天,一位朋友说,“德艺双馨”应该是那些老先生才能得到此殊荣的,你这么“年轻”就得到了?听了这位朋友的话,我想了好几天。说明“德艺双馨”在人们的心目中是至高无上的,它需要一个人一辈子的努力。自己应该以此为动力,将今天的荣誉,作为不断努力的开始,牢记“德”是艺术家安身立命之根,“艺”是艺术家成就事业之本,继续把自己手中事情做好,做得更纯粹一些,朴实一些,让读者、让基层群众在分享我们创作的书法成果同时,多给他们一些更多的愉悦时间和想象空间。

宋:“德艺双馨”可以当作文联和社会对一个艺术家的肯定,它既包含了艺术家在专业上取得的成绩,更多的或许包含着艺术家通过艺术作品和艺术活动,身体力行地为社会服务、作贡献,并受到广泛的认可,您是怎样看待艺术与社会、创作与服务的关系?

杨:您说得对。欧洲有一位艺术史学家,叫阿诺德·豪泽尔。他曾说过:“世上只有无艺术的社会,而没有无社会的艺术。”说明艺术与社会是有着千丝万缕的联系,艺术家生活于这个社会,不管你是否意识或注意不注意,你都会被这个社会的环境所影响,而且,其创作和风格的形成都离不开这个社会发展和时代印记,所以艺术与社会是密切相联的。同时,艺术在表现社会发展和变化之时,又在为自己不断的充实与提升。如果艺术离开了社会,就有可能丧失自己生存的土壤,正如习近平总书记所说:“艺术可以放飞想象的翅膀,但一定要脚踏坚实的大地。”至于创作与服务也是如此,创作的目的可以说就是服务,我倒比较赞同音乐人李宗盛的一句话:“我创作目的是沟通,不是让人觉得我有多厉害”。作为书法家在服务社会、服务基层、服务群众上多去做点力所能及的事情,可谓是一件乐事。比如,我们到社区去讲座,你要讲得让别人喜欢听,你就必须提高自身的文艺素养,不说你是专家,至少你不要乱说。同时,在服务中也不断地促进着自己的学习,努力跟上听众欣赏的节奏,提高自己的创作水平。

宋:当今社会普遍比较浮躁,很多艺术家追随商品社会的大潮,为了所谓的名利,失去了对于艺术的敬畏,甚至丧失应有的人格和情操,您能谈谈您是怎样看待名利的,您在现实生活中又是怎样做的?

杨:我曾篆刻了一方闲章:宠辱不惊,去留无意。闲章好刻,真正体现在自己的言行上还是有一定难度的。我自己也觉得有时候很难,也会发点脾气,而且还比较喜欢较真。对于“名利”,我自己觉得这是可遇

而不可求的东西。你说喜欢“名”好不好?我觉得只要是通过自己辛勤的努力,取得了成绩,并属于自己的那份名利还是应该去努力得到它,只不过我们不要刻意去追求它,更不能为了达到某一个“名誉”,去伤害别人的利益,甚至到了“骂娘”的地步就没什么意思了。为了自己的利益而不择手段,损人利己的事做,损人不利己的事情也去做,就值得反思了。有时对“名利”也要辩证地去看,“名利”有时候也是一种学习的动力。比如,有的作者为了入“国展”,刻苦钻研,认真创作,希望达到“国展”水平,这并非是名利思想作怪,给自己定个目标,也是很正常的事情。关键是我们要正确对待“国展”,落选了怎么办?不要怨天尤人,落选了说明自己的水平还有一段距离,还要继续努力。

宋:您是一位从军营走出来的艺术家,经历了从地方到军营,再从军营到地方这样一个轨迹,特别是您是从四川走出来的,现在定居在上海,请您谈谈这个经历对您的创作,特别是艺术观的影响。

杨:我的经历比较简单。17岁就去当兵了,没想到一当就当了26年,我的青春都是在部队里度过的,所以有人说我有点“傻”。我当的是空降兵,说起空降兵很多人都觉得这个兵种浪漫、神奇,其实空降兵是一个勇敢者的事业。前几天,在微信上看到一个视频《19秒的生命,这就是空降兵》,拍摄的是一组空降兵跳伞离机的镜头,惊险、刺激!为什么19秒的生命,估计他是按照800米高空跳伞计算的,人在没有打开降落伞时,人的下落速度在每秒50米左右。不好意思,有点扯远了!

我在部队26年来,可以说从当战士起就与艺术结下了“缘”,当过电影放映员、新闻报道员、广播员,组织过单位参加过全国歌咏大赛并获得了较好名次。还玩过几年摄影,当时用的是120照相机,自己拍摄,自己冲洗印放,做过文字干事、新闻干事、俱乐部主任等,书法篆刻也伴随着我在部队训练的每一天。1984年我被部队推荐到空军文艺教导队学习,整个教导队就52个学员,分文学、美术两个班。文学班学习诗歌、小说创作与新闻。美术班学习国画、油画、书法、篆刻等。可以说这个队,是从全空军部队层层推荐、选拔上来的文艺骨干。三十多年过去了,现在有不少同学从各自的领域游出水面。比如,《激情燃烧的岁月》的作者石钟山,荣获第十一届全国美展“金奖”作者白展望,著名画家杨东平、王界山、杨伟涛等。1987年部队又推荐我到空军政治学院学习,后来作为优秀学员留校到了上海。在上海可以说如鱼得水,有幸认识了不少书法篆刻名家,尤其是得到我的两位老师徐正濂、韩天衡先生的亲授与教导,对自己书法篆刻艺术水平的提高有了极大的推进和提高。两位老师不仅在艺术上给予传道、授业,而且在为人师表、人格魅力上都给了我很大影响。比如,徐正濂老师倡导“文艺家要贵有独立之人格,自由之思想”。韩天衡老师的《庐山论》都对我的艺术修养受益匪浅。

宋:您书法、篆刻、刻字、书法评论都擅长,可以说是一个非常全面的书法家,刻字相对来说算比较冷门,您曾在全国第十届刻字艺术作品展中荣获优秀奖,在其它一些赛事里刻字作品也成绩斐然,说明您对刻字艺术研究很深,请您谈谈您是怎样爱上刻字艺术,刻字艺术有哪些特色,刻字艺术与书法篆刻的关系是怎样的?

杨:擅谈不上,仅是个爱好,说全面就更惭愧了。现代刻字艺术说是“冷门”我觉得不妥,应该说这门艺术登上“国展”舞台的时间不长,就20多年的时间,但发展“迅猛”。目前全国作者有多少没有统计过,从投稿情况看估计作者上五千人。我对刻字艺术的兴趣应该是在2001年开始的,一天,在新华书店偶然发现了《第三届全国刻字艺术作品集》,当时觉得这门艺术很有意思,也很自信。于是,把书买回家就开始自己琢磨起来了,到五金店里购买了刀具,到木材市场购买了木头,就在家里敲了起来。2002年我第一次把自己刻的作品投到第四届全国刻字艺术展,没想到竟然入展了。从前三届全国展看,上海的刻字可以说与展览“无缘”,第四届时也就我一位入展。因为是第一次入刻字展,自己也非常认真,收到初选通知后,本来我是可以把作品寄去的,但自己担心邮寄会不会把作品损坏。于是,买了火车票把作品送到了山东书协。第四届入展作品是260件,当时全国刻字艺术展是每四年举办一次的,现在是两年一次了。记得展览开幕式,自己又跑到济南去观展,主要目的是想通过观展来提高自己刻字艺术。后来全国第五届刻字展上海也是我一位入展,也算是“独领风骚”吧,哈哈!

2011年上海书协成立刻字专业委员会,窦春老师担任主任,他在反复地观察比较下,推荐了我担任副主任兼秘书长。从此,使我对刻字艺术倍加产生了浓厚兴趣,前年荣获了全国第十届刻字艺术展“优秀奖”。2014年我还利用节假日、公休日自费到清华大学美术学院王志安工作室进修了刻字艺术专业。

对刻字艺术在刻字界普遍认为是从日本那里学习来的,我觉得不妥,一致想为这个观点“争鸣”,应该说中国的刻字艺术比日本早多了,既然我们承认甲骨文为书法艺术,应该说刻在甲骨上的文字本身就是刻字艺术,怎么是从日本那里来的呢?

现代刻字艺术是融传统刻字、书法、绘画、雕塑、篆刻、构成等艺术于一体。我对刻字艺术的理解有自己的想法,我觉得它与篆刻艺术的基本原理基本相似,也讲究字法、章法、刀法,再加上一个色彩。这样讲大家容易理解,如果说“玄乎”了,可能有不少人觉得看不懂。中国书协从第十届全国书法篆刻展正式把刻字列入“国展”,成为“三驾马车”应该说中国书协对刻字艺术是非常重视的。刻字与书法、篆刻之间的关系,一孔之见,他们之间的关系是相互融合,相辅相成,当然书法是根本。我们不能简单的去说那一门容易或者不容易,其实那一门艺术要做出一点成績

▲篆刻作品:断碑残简

▲篆刻作品:杨祖柏印

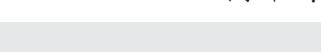
▲篆刻作品:杨祖柏印

▲篆刻作品:杨祖柏印

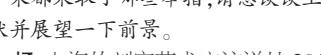
▲篆刻作品:杨祖柏印

▲篆刻作品:杨祖柏印

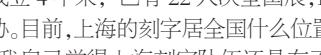
▲篆刻作品:杨祖柏印

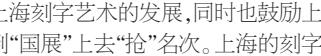
▲篆刻作品:杨祖柏印

▲篆刻作品:杨祖柏印

▲篆刻作品:杨祖柏印

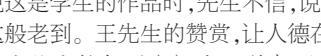
▲篆刻作品:杨祖柏印

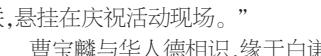
▲篆刻作品:杨祖柏印

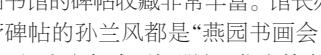
▲篆刻作品:杨祖柏印

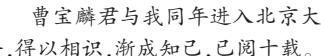
▲篆刻作品:杨祖柏印

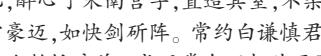
▲篆刻作品:杨祖柏印

▲篆刻作品:杨祖柏印

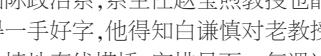
▲篆刻作品:杨祖柏印

▲篆刻作品:杨祖柏印

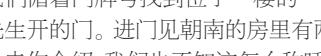
▲篆刻作品:杨祖柏印

▲篆刻作品:杨祖柏印

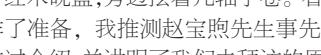
▲篆刻作品:杨祖柏印

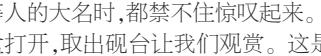
▲篆刻作品:杨祖柏印

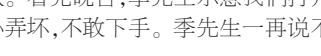
▲篆刻作品:杨祖柏印

▲篆刻作品:杨祖柏印

▲篆刻作品:杨祖柏印

▲篆刻作品:杨祖柏印

▲篆刻作品:杨祖柏印