

春华秋实·周慧珺从艺六十周年系列活动(二)

周慧珺从艺六十周年书法学术研讨会纪要(摘录)

周德聪 (湖北省书法家协会副主席): 我想研究当代书法, 周慧珺先生无疑是一个极佳的个案。从今天上午展览开幕来看, 络绎不绝的参观人群, 拿着相机拍照, 拿着笔临摹的场景, 印证了周慧珺先生书法的无穷魅力。来自全国各地的老中青专家学者, 齐聚上海市文联, 就周慧珺先生的书法艺术做研究探讨, 也就证明了周慧珺先生书法艺术的学术价值。我有这样一种认识, 也许比较片面, 周慧珺先生她不是书法理论家, 更不是一个官员, 她是把纯粹的书写上升到具有审美价值的艺术, 影响了中国书坛几十年, 她的取法和书法风格的最终形成, 可以说都是一脉相承的路数, 可以说是对中国传统文化和书法艺术的坚守。

宋民 (辽宁师范大学美术学院教授): 我在论文中具体谈了对《鲁迅诗歌选》这个字帖的感受, 行书的收笔不是往笔划里面回收, 是有一个引带性的收笔, 周先生每笔都是有一个往下的收笔。如果说有哪一笔非常像楷书就不是好行书, 那所有笔画

都需简化、流畅化, 在周先生字里面你会发现这种流畅的笔势非常突出。你按照行书去写钩活了, 按楷书去写钩死了。钩是一个过渡, 这里面对不同的钩进行了书写。

沈培方 (上海市书法家协会主席团委员): 在展厅看到周慧珺先生写的大字, 根据我在书画出版社 35 年工作的经历, 那么大的作品而且写得又那么伶俐的可以说我没见过。我们现在看到古代的绝大多数作品, 特别是明朝的作品, 都是写小字的, 写小字对笔法的要求, 只要你写得比较熟练了, 你就可以利用毛笔自然的弹性达到中锋的效果。但是后来写了大字以后, 对笔法的要求就远远超过小字, 你就必须要有一整套科学的用笔方法。我觉得周慧珺写那么大的字, 能够做到每一个字都那么稳健, 可以说是无懈可击, 能够写到这样的程度说明对毛笔掌控的能力是达到了自由的境界。假如用这样大的羊毫笔, 用我们现在的墨汁写这么大的字, 即便是米芾, 可能也未必能够称心如意。而且我觉得从这些作品当中, 我们看到周慧珺精力弥漫, 有一种对艺术孜孜以求, 对人生抗争, 绝不屈服的精神, 让人觉得非常受感染。这个贡献可以说是前无古人, 周慧珺这个展览为我们打开了另一扇走向周慧珺的大门, 让我们见到新的周慧珺。

我记得沈尹默先生在重庆的时候, 沈尹默说你要向我学习书法, 你得到我娘家去。我觉得潘善助的文章就是把周慧珺书法的娘家端了出来, 统计了大概有七十几种碑帖。我觉得潘善助这个文章倒是给我们提出了一个很好的研究角度, 我们要研究周慧珺这 60 年是怎么借鉴和研究古代传统的书法, 吸取什么养分, 丢弃了什么糟粕。只因酿蜜不留花, 要把你酿的花粉变成蜜, 这个研究才是有意义的。

郭舒权 (上海市书法家协会主席团委员): 许

多人认为周老师是女性书法家, 女性的代表。这种说法我认为既是对的也是不对的。对在哪里, 周老师确实是女性, 许多男同志不及她的书法; 不对在哪里, 评论书法不能以女性书法家、名人书法、什么什么书法来衡量, 这个提法我认为乱掉了。书法就是书法, 那个仅仅是你的性别, 这是另外一回事。书法就是一个标准, 就是评论你的书品, 你的笔墨技巧, 你的章法, 你的行为上的境界格调, 所以评周老师女性书法家实际上, 是种贬低, 我认为种贬低。

张五常 (著名经济学家): 周慧珺给我最大的礼物不是她的字, 不是她的智慧, 不是她的学问, 她给我们最大的贡献有两方面: 第一方面线条处理得好, 用笔处理得好, 她的线条拿出来都很不一样的; 第二点很重要, 她不是古人, 我可以看到她是怎么写的。你说米芾的字当然是好, 他怎么写的? 你说张旭的字好, 但是他怎么写的? 看不到。周慧珺她怎么写, 我可以看到。所以我跟周老师学书法, 我看她怎么写就是注意观察她的用笔, 这是非常难得的机会。写书法光看字是没有用的, 我看到周老师这么写, 基本上我是学会的, 但是我写不写得到那个地步是另外一回事。最重要的就是用笔这一方面, 用纸用墨是重要, 但是最重要是把线条搞好了, 其他都是细节问题。

潘善助 (上海市书法家协会秘书长): 周慧珺老师作为我们海派书法乃至全国的领军人物, 到底她书法人生的道路具体是如何学习的? 对我们后辈人有哪些可以借鉴和参考的地方? 我在文中列举出周老师学过的碑帖一共有 77 种, 行书系列 40 种, 草书系列 8 种, 隶书系列 5 种, 篆书系列 2 种, 具体不展开。这里可以看出周慧珺对五种书体都进行了学习, 同时我们看到周老师学习经典的路径是辩证的, 一个人到他哲学思维的时候一定是遵循否定之否定的道路, 所以她是先静后动再静, 也就是开始写唐楷, 之后学习了行书和草书, 然后又回到了魏碑。我们现在看周老师的楷书, 有碑的面貌, 但总是带有行书的流动, 这跟她学习吸收的过程有关系。

周斌 (上海书协主席团委员): 在形成了风格以后, 周慧珺老师现在开始对书法进行了重新思考, 她认识到书法不应该是单纯的汉字美化, 也不应该是象形的符号, 书法应该是一种精神, 她有着震撼人心的力量。这种精神的力量究竟有多大? 周慧珺老师说精神的力量可以使人承担起看似超出其能力的责任。这种责任感是我们后辈应该学习的。周慧珺老师的成功并不是一帆风顺的, 她

的人生和艺术之路充满苦难和坎坷。书法的豪迈和雄强就像她的人生, 苦难与坎坷改变了她的人生, 也成就了她的人生。我觉得在周慧珺老师的笔墨中, 反映了她昂扬勃发的生命精神。

李庶民 (原中国书协学术委员会委员): 周先生到目前为止的风格追求是雄强, 实际上书法的风格形成也好, 改变也好, 与一个人的人生阅历, 当时的社会环境都有密切的关系。这是一个无止境的发展, 将来周老师的书法风格怎么变, 往什么方向变, 我们拭目以待。但是她不管社会环境的变革还是自己的人生道路的坎坷, 都能坦然面对, 可能和她的心态有关。她的心态是平和的一种心态, 周先生以弱小的身体能够在那么大的社会中, 取得这样令人瞩目的成绩, 我想没有一种平和的心态坦然面对这个人生, 那是做不到的。

兰干武 (《书法报》书画天地执行主编): 每个时代都有自己的代表书家, 都有自己的高峰, 王羲之、颜真卿、苏东坡都是他们那个时代的高峰。我们周慧珺老师是我们这个时代的代表书家, 我们的高峰。以前我是这样认为的, 昨天看了展览之后, 更加坚定了我的这个观点。这两天听了朋友们的发言, 应该也是英雄所见略同, 没有代表性的书家是不值得研究的。周老师的代表性和高度主要表现在引领一代风气, 很显然她已经打破了传统海派, 这可不可以称之为新海派姑且不论, 但毫无疑问, 她已经是自己的王了。周老师的高度具体还表现在字法的完美和笔法的纯正, 这当然得益于她的勤奋和她的坚持不懈。她的行草和行书比较多, 实际上周老师楷书的高度和行书是一样高的, 甚至可以说没有她的楷书也就没有她的行书。

侯开嘉 (中国书协学术委员): 我们在大学老师的立场上, 应该不同于社会艺术思潮, 应该站在社会艺术思潮的对立面, 对艺术思潮和现象持批判。我们关注中国书坛, 肯定也关注上海, 关注上海肯定要关注到周慧珺先生。周先生从 70 年代末期到 80 年代成名, 一直到 90 年代, 再到这次展览, 我们注意到她了不起的地方, 能够不同于她的老师, 最后也不同于自己。这点我觉得很不错。但是如何来评价周先生的书法成就和她的历史地位? 我觉得她的成就和地位不像我们这次会上周先生的粉丝说的, 我宁肯学周先生的字而不学王羲之的字, 也不是网上一些缺乏理性的批评家对周先生的字并不全面了解的情况下进行的乱批评。任何一个伟大的书法家都要过批评的关, 如果你不受到批评的话说明这个人不行, 王羲之也受到了批评, 颜真卿也受到了批评, 周慧珺也受到了批评。但是对待批评的态度, 周先生是宠辱不惊, 她有自己的看法和想法。

李静 (上海市书法家协会驻会副主席): 周慧珺是一位具有创造性的书法家, 她的理性与激情

完美结合使她的作品丰满并具有立体感, 她的行书给人心灵的震撼和冲击, 出乎人意料造型很多人过目不忘。周慧珺使书法的冲击力形成了历史性的转折和突破, 也把海派书法的审美观推向一个新的境界。

不能不承认她的出现丰富了海派书法的内涵, 对海派书法的传承和弘扬做出了卓越的贡献, 也为新时期的海派书法树立了崭新而璀璨的地标。

周慧珺书法雅俗共赏, 受众面极广。70 年代以来, 周慧珺出了很多字帖, 她的第一本字帖《鲁迅诗歌行书字帖》已连续十多版, 这大家都知道周慧珺。每每被问及此事, 周老师总是谦虚地说那是在老先生们被打倒没有经典碑帖出版的 70 年代这样一个特殊的时期才形成这样的状况。这个因素是有的, 但是我觉得也不尽然。之后出现的情况可以佐证, 1986 年出版的《长恨歌》字帖以及《千字文楷书字帖》都是一版再版, 特别是 1987 年由上海书画出版社出版的《爱国诗词行书字帖》连续 20 多版, 2003 年出版的《周慧珺草书千字文》, 编辑五年前就告诉我在已经是 7 版了, 后来又出版至少在 8 版以上。所以我觉得正因为周慧珺能够一直孜孜不倦地探索追求属于她自己的新境界, 这些决定了她的作品经久不衰。对于已经享誉全国成为领军人物的周慧珺来说, 任重而道远, 她不善言词, 不会说教和鼓噪, 她是以艺术和人格上的独善其身来告诉人们, 什么是传统, 什么是创新, 什么是在她心目中书法所应该具备的内涵。

周志高 (上海市书法家协会主席): 我觉得很荣幸, 1974 年周慧珺写《鲁迅诗歌行书字帖》的时候是 35 岁, 而我 29 岁, 在东方红书画社 (南京东路) 的楼上办公, 她家住北京东路, 就十来分钟。在我们那个时候可以讲她是非常非常突出的, 她书法的成就很深。我记得 1972 年中日邦交之后开始报道书法, 上海的文汇报刊登的一篇文章《学一点书法, 学一点历史, 学一点哲学》, 在这种背景下, 周慧珺就写书法。出版字帖, 行书我就想到周慧珺是写得最好的, 所以我到她家里去, 一次不行两次不行, 到了第三次她父亲讲话了, 你还是写吧, 她终于在她父亲的劝说下后来答应了。那时候的出版很严格, 全部是简化字, 不能有繁体字, 要规范, 很严格的, 你现在让出版社去写规范字、简化字也很辛苦, 所以花了几个月写成功了, 这一炮打响, 一下子就五十万几十万, 印了几百万, 所以奠定了周慧珺书法在社会上的大影响。

张培基 (上海市政协教科文卫体常务副主任委员): 我非常敬重周慧珺先生, 我想用一首诗来表达我的情感。

一代天骄, 海派独领风骚。六十载轮与回, 巾幗不让须眉。陋室养正, 习书研法笔歌墨舞; 寒窗红烛, 批书读史勤奋耕耘。挥毫, 涌动时代宏大正能量; 泼墨, 弘扬核心价值主旋律。点画的飞动, 唤起生命的跳跃; 曲直的运用, 彰显龙蛇的舞动; 纵横的穿插, 织出绚丽的经纬; 枯

润的对比, 抒发墨家的情怀; 疏密的建构, 营造丰富的空间; 虚实对立, 闪烁辩证的光芒; 松紧的统一, 深藏丰富的哲理; 粗细的搭配, 弹奏醇美的韵律。刚与柔, 方与圆, 共同演绎圆舞之美; 顺与逆, 提与按, 相互铸就潇洒飘逸; 藏与露, 正与斜, 汇聚能量层层积淀; 轻与重, 断与连, 对立中不失浑然天成; 出与入, 聚与散, 寻找自然奔放的和谐; 繁与简, 锐与钝, 梳理通融隽永的粘合。出乎意料的造型, 个性鲜明的线条, 跳跃腾挪的节律, 刚猛爽利的行笔, 率意雄健的笔力, 错落有致的布局, 粗重厚实的墨法, 苍厚崎岖的雅俗, 铸就书家海纳百川的胸怀。羸弱的身躯, 托起黑白的天地; 苦难与超越, 铸就昂扬的史诗气质; 气场与魅力, 展现书家的当代风骨; 润物无声, 打造无形的人格力量。有肥有瘦, 有浓有淡, 有盈有虚, 有张有弛, 每每谱就流畅的乐章。韵律、节奏、舞动, 合奏一曲动人的交响。笔为心声, 书为心画; 墨为心语, 艺为心境。满纸云烟, 感受心中的千里波涛; 横笔出世, 领悟书法的气韵翔飞; 临池弄翰, 博采众长。汲取帖学的流美, 兼收碑学的古风。米芾的情结, 春华秋实。流连于墨的王国, 徜徉在美的海洋。墨的神韵, 成就美的艺术; 笔的传情, 书写龙的风云; 龙蛇走笔, 毫毫上的磅礴; 挥就潇洒, 纸纸上的气韵, 舞动丹青竟自由, 笔墨随心翻作浪。今天, 我们深深被周氏营造的黑白世界迷醉; 今天, 我们要由衷地表达: 周慧珺先生, 向您致敬!

朱以撒 (中国书协学术委员会副主任): 敬重周先生是道德伦理的范畴, 但是我们要研讨她的学术, 就是审美的范畴, 这两个范畴是不一样的, 如果混起来肯定讲不清楚的。我们对周先生的艺术进行研讨是因为这里面有艺术借鉴的价值, 所以我们在研讨中要挖掘能为当代书法创作提供的一些可行的方法和方式, 要把周先生的个人行为转化为普遍的实践意义。周先生的艺术实践给我们提供了哪一些方面, 我觉得简单来说就三个方面: 第一点就是坚持专一的审美生活。周先生是一生坚守, 她守得住, 这就说明一个人的精神投入在一个方向或者一种状态上, 很单纯很纯粹, 而不是很宽泛, 不是很复杂的。这种艺术追求不是在平面上, 是立体的, 是逐渐递进的, 所以在这次展览里面看到她的作品, 早期的中期的晚期的各有不同, 说明她是在进步的。水是软弱的, 但是滴水就能穿石, 几十年的磨炼, 滴水穿石融入大海, 所以这个就是专一的审美生活的力量。那么第二点就是周先生坚持缓慢的审美生活, 慢的生活。我读《周慧珺传》就感受到这一点, 周先生的书法生活是缓慢的, 六十年磨一剑。书法是从古代社会生活行过来, 它也是一种慢生活, 是跟现在快速的时代生活错位的。你不要认为时代生活很快, 书法生活也很快。因此我们也应该像古人那样子, 安于慢, 慢不仅是我们手上状态的一种动作, 慢慢写, 其实是心灵之慢, 在缓慢中体验进步。同时重视过程而非目的。周先生很低调, 她对目的不是太重视, 但是注重过程, 所以周先生的这种审美生活的缓慢跟速成班是不一样的, 速成就不可靠。因此现在看到周先生的作品, 就慢慢的磨炼, 达到了现在这样的高度。快是艺术的敌人, 书法是慢学, 能够沉淀下来, 这是第二点, 坚持缓慢的审美生活。第三点就是坚持实在的审美生活。实在是和虚幻相对而言的, 现在虚的东西很多, 周先生就是下很实在的功夫。说起她的人生是很坎坷的, 但是肯下实在的功夫, 专注书法学习中本质的东西, 它能够获得真知。一个人本身的东西是最重要的, 外在的都是没用的, 周先生正是这样一个人, 修炼本质的东西, 对外在的装饰没有什么兴趣。所以周先生虽然不是圣人, 但是专注于实在的修炼滋养, 获得了成功。我觉得这三点是我们每个人都以学习和效仿的, 是很有意义的, 是周先生提供给我们的精神财富。

(整理: 糜晓鸣 陈 晓)

甘于寂寞 风标独立——略谈周慧珺先生的书法魅力

管继平

周慧珺先生作为当今海派书法标志性的领军人物, 其艺术成就之高已毋庸我辈赘言。而先生为人低调谦和, 不求闻达, 性情安静, 尽管成就非凡, 却平生第一次举办个展, 这也使我感到由衷的钦佩。

自 20 世纪 80 年代初, 周慧珺老师在海上书坛脱颖而出, 三十多年来引领风骚, 影响了一代又一代的海派书风。在书法艺术的风格上, 周先生对传统的继承和发展, 有着非常清晰地脉络, 她扎根于魏晋, 游刃于唐宋之间。在先生从艺的漫长岁月中, 能不断从传统中汲取营养, 并逐渐开创了自己独特的书风, 推陈出新, 既有传统艺术的厚度, 又具审美意义的高度。而且, 周氏书法的出现, 引起书坛的震动与风靡, 人们以获得先生片纸为荣, 能一睹先生笔墨为幸, 声誉鹊起, 几乎到了“到处逢人说项斯”之境。其实, “周慧珺书法”已是海上书坛的一种“现象”, 周慧珺先生也成了海上书坛继沈尹默之后的又一位标志性人物。因此, 要论近百年来海派书法的代表人物, 周慧珺完全可以与沈尹默、白蕉等先生齐肩, 名副其实。而且, 若从对传统的继承和发展来看, 从艺术的创新和个性来看, 周慧珺对书坛的贡献或许并不输

于前辈也是事实。尽管如沈尹默、白蕉先生, 他们对传统的表现已经达到炉火纯青的地步, 但因他们皆过于强调古人而缺乏自我的创造, 所以在风格面目上, 相比之周慧珺先生似乎还略逊一筹。当然, 这个问题还要放在书法史的纵向坐标中去考量, 或者说, 应该留给后人来评判更好。

艺术的生命在于她的“唯一性”, 周慧珺的书法艺术也是“不可无一, 不可有二”。许多书法爱好者出于对周氏书法的痴迷和挚爱, 竞相效仿, 并以写得形似而引以为豪, 其实这是周先生颇不认同的, 我们只须看周老师让自己的嫡传弟子也不学自己的字, 就应该清楚地明白, 艺术的魅力在于差异性, 更在于独特性。我们学古人, 走进古人也是为了将来能走出来、走得远。如果天下写书法的全写一个“面孔”的字, 那么书法还有何艺术可谈?

就是周慧珺先生自己, 对自己的书法也从未停滞她片刻的追求。我们知道, 许多颇有成就的书法家, 在确立一定的艺术风格后往往都会停滞不前。这种固守的观念成因其个人审美、技法和个人学养的限制, 孰不知艺术犹如逆水行舟, 不进则退, 守成名之虚, 却将

艺术推于平庸之实。80 年代的周慧珺先生自“鲁迅诗行书帖”成名后, 她的书风就已经形成了自己的风格, 受到大家的喜爱。但几十年来, 周老师并不满足, 她不断地突破自我, 取法传统, 融入符合自己个性的艺术元素, 含蓄秀气、温文尔雅迈向雄劲刚毅、峻峭洒脱的书风, 从这次展出的作品来看, 这种风格的渐变和形成, 是顺其自然的, 也符合艺术风格形成的一般规律, 其印证了周慧珺先生“春华秋实”的艺术人生。当然, 这个变法求新的艰苦历程, 周先生之所以能成为海上书坛风标独立的领袖人物, 其实与她数十年来甘于寂寞和勇于创造的艺术追求是分不开的。

对于这次展览, 我们能全面地观摩周慧珺先生的书法艺术, 从中体会到的不仅是先生书艺的视觉美, 更多的是其个人魅力给我们带来的震撼。据我所知, 圈内外的朋友很早之前就对周先生的大展有所期待, 这次展览的成功, 不仅对周老师的个人而且对整个海上书坛, 是具有历史意义的。我想, 在后续的研讨活动中, 我们可以通过周慧珺先生的书法艺术现实意义, 对海上书坛进行一些探索性的思考, 作出持续性的关注, 引起一些深刻而有益的反响。

展览现场大家谈

周启斌: 周慧珺先生为上海书坛之骄傲。书法艺术无外乎技法及观念, 而周先生两者兼备, 且已到炉火纯青的地步, 是为海派书坛的一座高峰。尤其从今天展览的作品中, 我们看到她这一路走来的不易和对艺术的追求, 而如今已近耄耋之年, 所作的大幅巨作又有如此笔力、魄力, 给我们在视觉上, 心灵上带来极大的震撼!

程共飞: 观周慧珺先生的书展, 对我而言有极大的震撼。我们知道, 周先生是位身患残疾的女性, 却在如此的条件下一步步坚定地走来, 以令

人吃惊的毅力追求艺术, 并取得了如此卓越的成就, 她是上海的骄傲, 乃至中国的骄傲。

周先生的书作可以说影响了我们一代人。从最初的《鲁迅诗歌选》、到后来的《爱国将领诗篇》、《千字文》、《三字经》等等, 不同时期有着不同的审美风格, 但整体是有序的, 体现了其艺术追求的连续性, 反映出周先生不懈的努力和极具个性的创新精神。在今天的展览中, 我也看到了她早期至今的代表作, 亲眼目睹了周先生的艺术历程, 非常激动。尤其是周先生近期的榜书, 第一次看到, 震撼力极强。

我也希望, 通过这次展览, 对鼓舞

和推动上海书坛的发展起到一些积极的作用, 希望上海的书法家们, 书画爱好者们, 不断鞭策自己, 发奋图强, 学习传统, 坚持独立的艺术个性追求, 为海派书法的明天贡献力量。

殷志方: 周先生这次的展览反映出其整个书法艺术历程, 极具感染力。我们可以发现, 周先生是如何从传统中汲取营养而逐步形成个人鲜明的艺术风格的。尤其一楼展厅的榜书、巨幅壁书等, 反映出周慧珺先生碑帖相融、简洁明快、跌宕纵横的作品风格, 是集周先生艺术风格于一体的佳作, 值得我们观摩学习。

(陈晓)

