

视像时代语境下大尺幅书法作品的艺术表达

金恺承

上海市第十届书法篆刻大展开幕了,作为上海书坛最高规格的综合性展览,本次展览首次将入展作品的尺寸从六尺提升到八尺,从作品的尺幅上有了突破,既与全国书风衔接,又契合中华艺术宫展陈场地的气质,初步达到了“大尺幅作品”展览效果。书法展览作品的“大型化”已风靡全国书坛经年,随着此次上海双年大展的加入,展览大尺幅作品似乎已是大势所趋。以此为契机,对于大尺幅书法作品的艺术表达问题的探索和研究就变得更有现实意义。

一、艺术表达的关注

在研究大尺幅作品的艺术表达这一命题之前,首先我们有必要尝试解读何为“艺术表达”?《汉语大辞典》中对于“表达”的阐述为:将心中的思想借着某种方式传递给别人知道。从根本上而言,表达就是一组信息通过一个故事,事人公皮埃尔·梅纳尔尝试着在没有阅读过原著的前提下,通过重温塞万提斯的经历(纯熟掌握古西班牙语、信奉天主教、参军与土耳其人交战)与所思所想来重写一本《堂吉珂德》,而且一字不差。但最终,当两本内容完全一样的作品摆放在读者面前,由于作者不同、成书的时代不同,使读者对于每一句话都产生了截然不同的感受。这近乎奇幻的情节背后,向我们展示出一个奇妙的真相:作品的内容并不是作品的全部,同样一段文字,会因其被创作出来的时代背景、其所采用的表达方式与同时代其他作品比较所显现出的探索趋向,从而使读者得到完全不同的阅读感受。作品不能独立于时代存在,也不能独立于受众存在。

文学艺术如此,平面艺术亦如此。

我时常观察美术馆中长时间驻足一幅作品的观者,我总会考虑一个问题:他们究竟看到了什么?亦或是干脆自己参与进去一同驻足观看,答案很明显:是信息。无论图像、文字、展陈方式,最终到达观者脑中的都是信息。艺术表达中所传递的信息仅仅只是作品中创作者单向的表达吗?显然不是。作品的内容、章法的经营、字法的安排、线条的质量都由作品本身来承载,但是创作意图、艺术趋向、探索的轨迹这些信息需要由观者将作品的信息与自己脑中已有的信息对比,产生自己的观点。创作者的创作意图只是作品所含信息的一小部分,成功的艺术表达需要关注的是受众,要通过作品来激发的观者对于自身掌握信息的调用,为观众形成自身的观点留出足够的空间。每个不同的观点,都使这件作品出现一个全新的观察维度,随着维度的增多,作品本身就会变得立体起来。正所谓:一百个人眼中有一百个哈姆雷特,而正是这一百个印象使哈姆雷特的形象丰盈起来。从这一意义上来说,受众的观点是艺术表达的重要组成部分,它完成了艺术表达信息传递的闭环,并反哺作品的

继去年“相约七夕 甜爱一生”上海书法名家书写结婚纪念证书活动后,今年的七夕,中国传统情人节,上海书协主办的“经典爱情诗文书写大赛”活动,再次引发人们的广泛热议与关注。此次活动7月2日至25日为征稿日期,吸引了参展作者392人,实际有效作品379件。8月4日至8月12日开展网络投票,历时40天的投票活动,书协微信平台访问点击量高达856万人次,累计投票数264万,相当于每件作品阅读2万+,平均每个人投了5000票(在一天只能投一票的情况下)。经评委客观公正的评审与网络投票,评选出优秀书写奖作者20人,“人气王”作者10人。

是什么叩动了人们的心弦,让该活动如此吸睛、持续火爆?

专注于当下每一笔

先来看看作者是怎么说的。笔者首先电话采访了王宜明先生,让笔者感到好奇的是,这位1947年出生的海上书法名家,夺得了“人气王”的花魁,一位72岁的老书法家为何如此积极?

王宜明告诉我,他觉得去年的“相约七夕,甜爱一生”活动很有新意,今年的内容也不错,他写了《徐淑答秦嘉书》,在平平叙事中自有一种感染力,写的时候他已经忘记自己的年龄了。王宜明的作品参加了网络投票活动,他看到参赛作品中有不少是他的学生,还有两位已80多岁也参加了活动。得到此次“人气王”的第一名,让他有点意外,他说:“都是一些学生在起哄吧”。王宜明在人大、政协都开过书法课,一些老同志看到很起劲的投票,都希望老师的人气更足一些。王宜明说,希望这样的活动年年坚持下去,艺术的传承和普及,既是一种义务,也是一种社会责任,翰墨传薪,功莫大焉。

获得“人气王”第二名的是来自上海园南中学的语文兼书法教师花江,今年金秋10月,他即将迎来新婚大喜日,为表庆贺,他想到要用自己最擅长最亲近

上海经典诗文书写大赛又火了一把

·羽·茵·

的一种方式,来向爱人表白。这不,网络投票的形式,就像一场文化盛宴,让花江得到了来自领导、老师、同道、朋友,还有很多学生的支持,这既是对其书法的认可,也是对他人生新的开端的诚挚祝福,感觉特别有仪式感。他选择书写的作品也是《徐淑答秦嘉书》,此诗他读之有味,有感于穿越千年的夫妻书信的细腻蕴藉,真情动人;而从书法角度,他选择行楷书体,是希望作品更增些书写性和可读性。

专注于当下每一笔,内心一点点充盈起来。大赛参赛群体为18周岁以上的海内外汉字书法工作者,虽然他们的年龄、职业、个性不同,却都是发自内心地喜爱书法,“一笔一划书写爱的承诺,结续文化良缘”。上海书协以七夕情人节为契机,充分挖掘和更好传播利用传统文化,将传统优秀文化的精髓转化为更易于接受的内容,促进大众更准确的理解和更高度的认同。

诗文背后的动人力量

本次经典爱情诗文书写大赛的创作内容,要求从推荐的34篇范文中选择,华东师范大学中文系副教授韩立平对书写文本作了筛选和把关,他向笔者介绍道:“34首诗文包括古今诗歌和书信。原先拟以情书为主,但发现古代情书作品实在太少,故又加入了诗词。诗缘情而绮靡,词体要眇宜修,并且古典诗词常以男女之情寄托君臣之思,所以情爱作品极多。相反,尺牍书信不属于纯文学体裁,而是具有更多的实用性。在世界文学之林中,中国古典情书一体确实是比较薄弱的。为了能提供更多选择的书写文本,这次连《莺莺传》中的《答元微之书》也收入了,这是元稹在传奇小说中为莺莺代拟的虚构作品。这次所有文本,都根据正规权威纸质出版物进行了核对,争取尽量减少文字错误,以提升本次书写的质量。”

(下转2-3版中缝)

●王德彦

海派书家掀谭(二十五)——马公愚

马公愚(1890—1969)有“书法宗匠”、“艺苑全才”之誉。其书法,篆、隶、真、草,无一不精,真草取法钟、王,笔力浑厚,气息醇雅;篆隶更具功力,书名遍播大江南北;篆刻取法秦汉,探本求源,无丝毫近人习气。马公愚亦擅画山水、花卉、鸟鱼等,但均为书名所掩。海派大家韩天衡曾师从马公愚学习书法。他说:“书法往往精于一日即足可名世,而马公愚先生的最大优势则在于真草隶篆四体俱佳,是20世纪为数不多的四体书大家。他的正书取法钟繇、草书则宗大王,隶书宗法《石门颂》、《乙瑛碑》,篆书则得力于石鼓文、秦诏版。四体兼擅而又一统于醇和古丽,这就尤显得可贵。马先生还是少见的善榜书的大家,故而在20世纪60年代前,上海的一些繁华路段都有他书写的店招,可惜如今已成昔日黄花,不得一见了。”2015年2月上海市文联、华东师范大学、上海文史馆、温州市人民政府等单位联合举办的“纪念马公愚诞辰一百二十周年纪念活动”在上海图书馆开幕,展览共展出马公愚先生书法、篆刻、绘画作品一百余件以及有关文献史料、图片等。其中有不少资料为首次公开面世。让我们有机会近距离认识马公愚先生。

马公愚,本名范,初字公驭,后改公禺、公愚,晚号冷翁,因其斋名“畊石移楼”,故又署畊石移主,永嘉城区(今温州鹿城区)百里坊人。永嘉马氏,自清以来,以诗文、金石、书画传家凡二百年。曾祖昱中(解元出身)、祖父兰生(元熙照),均工诗文书画。马公愚幼承家学,稍长曾师承瑞安孙诒让、究心周鼎秦权、石刻奇字。马公愚与兄马孟容皆以书画驰誉,深受文艺界前辈蔡元培、吴昌硕等赞赏,被人誉为“马氏双璧”。1908年考入浙江

8月10日,上海书协官微全文转载了《上观新闻》的文章《上海文化,如何请来“最牛的人”》,报道的是市委书记李强对上海的文化机构进行了一次集中走访,调研了本市的文化产业、文化场馆、文艺院团,并与文化工作者、艺术家和文化企业负责人展开座谈交流。读罢此文,感慨良多,“官微”转发这样的文章尚属首次,看来书协已把自己融入到了“全力打响‘上海文化’品牌、加快建设国际文化大都市”这个进程中。

我们知道,书法是中国传统文化的重要组成部分,它从诞生之日起就深深烙上了中国文化的印记,因此,中国书法蕴藏着丰富而深刻的文化内涵。谈及中国文化离不开中国书法,谈及“上海文化”也少不了上海书法,对“上海文化”的要求就是对上海书法的要求。在《三年行动计划》中,上海书法怎么办?面对机遇与挑战,应如何去把握?或许,这篇文章会员能带给我们一些有益启示与思考。

文中说:“努力使‘上海文化’品牌成为上海的金字招牌。”作为上海文化中的“海派书法”可以说是一块名副其实的“金字招牌”,在中国近现代史上是一道亮丽的文化风景线。不过,这块“金字招牌”是否依然“亮丽”,还是需要冷静观察的。纵观时下中国书坛,是否觉得上海书法还不够那么理直气壮,就像当年上海有一些全国名牌产品一样,随着市场经济的发展,有的已淘汰了,有的重组了,有的改行了,有的已进入了博物馆;今天还能以为是“金字招牌”吗?其实,对“海派书法”也应发展地看。记得在2015海派书法进京展中周慧珏先生说过这样一句话:“上海目前的书法要和上海的城市地位相适应,要千方百计发挥各方积极性,形成合力,重振雄风。”要让“海派书法”这块金字招牌传下去、走出去,吸引过来,尚需更大的努力。

文中说:“上海作为一个历来的‘文化码头’,一方面需要进一步集聚名家、名流、名作,提升‘码头效应’;一方面也要努力成为‘文化源头’,成为一个真正的文化‘策源地’。”上海书法也曾誉为中国书法的“码头”,尤其是上海篆刻既是“码头”,又可谓是“源头”。但是,这个“码头”能否长久?是“码头”的地位所决定的,“码头”地位高了自然就成为发展“源头”。上海书法与兄弟省市比较还是有些差距的,需要有一种忧患意识。这里,又想到上海的区级文联建团问题,在全国各省直建市的区县文联中,可能只有上海的区级文联仍属于“社会团体”,这样的运转模式,势必会影响基层的文艺创作与发展呢?

文中说:“我们有没有这样的展览、演出,让全世界的人‘打飞的’也要来听、来看?”展览的特质与影响力决定着观众的数量和质量,上海的书法展览要让别人乘高铁、“打飞的”来观看,有三种可能:一是承办“国展”。前几年,上海书协承办的第十届全国书法篆刻展、第八届全国刻字艺术作品展等就是例证。二是主办经典精品展。2006年在上海博物馆就成功举办过《中日书法珍品展》,王羲之的《丧乱帖》《孔侍中帖》《妹至帖》和王献之的《鸭头丸帖》同台展示,就吸引了数万计的世界各地的观众。三是做强自己。让上海成为书法篆刻名家、名流、名作的集聚地。

文中说:“上海需要的并不是自娱自乐的‘新作’,需要的是真正称得上‘源头’的精品力作。”现在书法展又有一种“回暖”景象,包括中书协的展览也多了起来,可能是因为前几年对展览的压缩减少,使其出现“井喷”现象。但展览多了总会让人有点审美疲劳,而且,有的展览始终没有解决好“开幕式就是闭幕式”的问题,有的展览3—5天就够了,非要把展期放至10天、半月,甚至更长的时间。据说,展览时间短了显不出派头来?浪费呀!

文中说:“只有越来越多的文艺名家扎根上海,上海的文化底蕴才会越来越厚实。”近年,上海书协已将“海漂”书法家的培养纳入工作计划,举办了《“海漂”书法家作品展》,有30余位“海漂”书法家已成为上海乃至全国的书法佼佼者,有150多位加入了上海书协会员,有的已成为上海书协理事、青年书协的组织者。当然,要让“海漂”扎根下来,除了他们专业的提升外,还需要有关部门的政策支撑,给予他们充分的展示舞台。

文中说:“要有颜值,要有气质,也要有走心的文化。”对于书法家来说,更多的是需要一种“精神颜值”,创作出既“养眼”又“走心”的作品和那种自内而外显露出的学识、修养和艺术品位,但“走心”不是任性。

有感而发,是否可算为上海书法进一言呢?

为上海书法进一言

杨祖栢

简斋闲语

一等奖(3人):	严亚军	黄陈伟	潘龙飞
二等奖(5人):	王曦	王鑫辉	苏奎
三等奖(12人):	朱寅生	刘小蝶	刘炜
	孙景宇	吴钢	吴雯婷
	张成忠	陈虎	陈虎
	罗宁	葛永平	程贺晓
优秀奖(15人):	丁岩岩	毛晓莉	朱忠民
	朱银富	刘克勤	吴叶舟
	吴洁	张丰	陆维中
	陈玉品	耿文霞	徐伟
	徐秋林	徐家来	龚炼鈞
入展(108人)	丁伟	万骐畅	马文雅
	马如箭	王小义	王市委
	王兆铭	卢超	方存双
	孔祥佩	王新元	田振宇
	印静	冯强	成欢
	朱杰君	朱梁桑	朱斌
	华波	刘吉强	刘亚晴
	刘华锋	刘洋	刘强
	齐雪胭	池颖华	阮李妍
	孙海涛	孙滨	严卫平
	李小钟	李帅	李帅培
	李自白	李珍	李晓荣
	李强	杨养成	杨宽观
	吴震宇	邱贺	沈克昌
	宋仁勇	张光明	张东升
	张立冬	张奔驰	张凯利
	张洁明	张剌	张斌
	张燕	陆华	陆吴佳
	陆洁	陈化锋	陈凤泉
	陈民	陈志轩	陈战胜
	陈思远	陈晨晨	陈集云
	陈瀚	范佳妮	林浩梓
	林锁	罗杰	金良良
	金恺承	周年星	周军星
	周妍辰	郑海松	赵吉辰
	赵其霄	赵征宇	赵象震
	赵震霄	胡文科	侯少楠
	侯顺东	夏福鑫	夏勤弟
	钱利永	徐春辉	徐俊峰
	徐雅平	奚松林	翁慎言
	高济	郭楚楚	唐凤英
	黄忠贤	曹志章	曹杰华
	章华营	章建东	梁世同
	梁俊	葛媛媛	储文标
	童猛	谢言付	谢贵民
	鲍跃兰	蔡绍霞	戴寒松

（上接第2版）

经典爱情诗文,无论是《诗经》里的唯美爱情,还是唐诗宋词,其艺术魅力随时冲闸而历久弥新。每篇诗文背后都有一个动人故事,激发大众的情感体验与相关联想,引发关注与共鸣,也是宏阔的人生命题,给予人关于美的感受与救赎。

自去年七夕节,海上书法名家为新人书写婚书活动后,今年延续了这场别出新意的婚庆典礼。令人欣喜的是,今年的婚庆安排了宣读经典爱情诗文书写大赛获奖名单的环节,部分获奖作者受邀来到现场,共同见证幸福与美好。

上海经典诗文书写大赛的线上展览模式,具有开放性、可持续性、扩展性等特征,与传统的展厅展览相比,参观者不用来回奔波,不囿于时间的限定,可以反复观展,想看多久就多久。参赛者写下自己的感言,观展者可围观、可评议,在即时互动中,人与人之间建立了某种关系。从更深的层面看,这场以爱为名的书写赛事触及到了现代人内心某种深层的心理需要,内心的寄托与归属,对真诚无伪、无条件 的爱与接纳的向往。

新媒体的“推波助澜”

本次赛事对作品尺幅大小作了特别规定:小字,竖式,每字字号规格不大于1.5cm×1.5cm,书写纸张每张尺寸限定在21cm×29.7cm以内,页数不限。投稿作品中小行书居多,其次小楷,也有篆书。落笔于方寸之间,真正凸显了书法的实用与艺术相结合的特性。

自去年七夕节,海上书法名家为新人书写婚书活动后,今年延续了这场别出新意的婚庆典礼。令人欣喜的是,今年的婚庆安排了宣读经典爱情诗文书写大赛获奖名单的环节,部分获奖作者受邀来到现场,共同见证幸福与美好。

上海经典诗文书写大赛的线上展览模式,具有开放性、可持续性、扩展性等特征,与传统的展厅展览相比,参观者不用来回奔波,不囿于时间的限定,可以反复观展,想看多久就多久。参赛者写下自己的感言,观展者可围观、可评议,在即时互动中,人与人之间建立了某种关系。从更深的层面看,这场以爱为名的书写赛事触及到了现代人内心某种深层的心理需要,内心的寄托与归属,对真诚无伪、无条件 的爱与接纳的向往。

温州十中老友朱佩弦(朱自清)为其所作《石鼓图》题跋诗云:“文采风流照四筵,每思玄度意悠然。亦应有恨天难补,却与名山结善缘。”诗用典故为东晋著名的玄言诗人许询,许询与谢安、支遁、王羲之等“出则渔弋山水,入则言咏属文”,形成盛极一时的玄言诗派,朱自清极慕晋人的情趣,写诗以记之。但也有不同看法。乃师张宗祥谓其书,随人俯仰,无体不书,无一不精。马叙伦也曾云:“永嘉马公愚书得王字底子而已,望之为人”书人,无笔可得也。”其意皆为缺乏个性而已。马叙伦论书极为苛刻,此一例也。